

1. PRESENTACIÓN

1.1. CARRERA: Doctorado en Literatura y Estudios Críticos

Programa de Literatura y Estudios Críticos

1.2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER:

"Del texto dramático a la puesta en escena: problemas del análisis del discurso teatral"

Asignatura: Literatura, teatro y artes performativas.

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos): no se especifica.

1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA: Dra. Beatriz Trastoy

2. OBJETIVOS

Objetivos generales:

- reforzar y profundizar, en el orden teórico y práctico, los conocimientos esenciales adquiridos por lxs doctorandxs en sus respectivos ciclos de grado;
- ejercitar la propia capacidad de comprensión e interpretación del hecho teatral en un nivel acorde con las exigencias de un posgrado universitario;
- aportar herramientas teóricas que les permitan un abordaje crítico eficaz de las nuevas textualidades dramáticas y escénicas.

Objetivos específicos:

- enunciar hipótesis, fundamentadas teóricamente, referidas al análisis y a la crítica de los espectáculos seleccionados;
- aplicar conceptos y confrontar distintas posiciones teóricas;
- relacionar permanentemente teoría y práctica;

- aproximarse críticamente a la bibliografía referida a los temas fundamentales del seminario;
- intercambiar posiciones y enriquecer el marco teórico que las fundamente, a partir de la idea de que la dinámica grupal, adecuadamente orientada, estimula la creatividad individual.
- facilitar el deslinde conceptual de la especificidad escritural de la crítica académica y de aquella que se ejerce en los medios masivos de comunicación.
- aportar a los estudios teatrales herramientas teóricas que posibiliten el abordaje crítico de las nuevas textualidades dramatúrgicas y escénicas;
- precisar terminologías superadoras de las habituales y engorrosas ambigüedades.

3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE

3.2. UNIDADES

Unidad 1: Lineamientos generales del análisis y de la crítica teatral

Consideraciones generales acerca de los conceptos de **crítica**, referidos al hecho teatral. Diferentes enfoques teóricos. La investigación: fundamento del trabajo crítico. Tipos de textos académicos y crítica periodística: su especificidad discursiva. El registro del espectáculo como documento. Limitaciones y alcances epistemológicos del registro audiovisual del espectáculo como documento. El género testimonial y la historia oral. La entrevista como instrumento de investigación. Nuevas formas de documentación: la historia video-oral y el archivo digital.

Bibliografía sugerida:

- Banu, Georges, 1997 « Crítica oral y escrita », *Conjunto*, La Habana, N° 106, mayo-agosto.
- Barthes, Roland, 1977, “¿Qué es la crítica?”, en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral
- Barthes, Roland, 1977, “Las dos críticas”, en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral.
- Brecht, Bertolt, 1975 “La producción del arte y de la gloria”, *Crisis*, Buenos Aires, N° 22, febrero.
- *CUADERNOS DE PICADERO* N°8 “La crítica teatral, 2005 (n° monográfico), Instituto Nacional del Teatro. <http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno08.php>
- Cuadra, Álvaro, s/f “La obra de arte en la época de su hiperreproducibilidad digital”, en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=227>
- Féral, Josette, 2004, “¿Quién tiene necesidad de la crítica?”, en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.
- FUNÁMBULOS, 2011, año 14, N° 35 (número monográfico sobre la crítica teatral) http://www.mcmarcos.com/pdf/1999_archivos-epi.pdf
- Marcos Mora, Mari Carmen, 1999 “Los archivos en la era digital”, en *El Profesional de la Información*, vol. 8, N° 6, junio, http://www.mcmarcos.com/pdf/1999_archivos-epi.pdf

Unidad 2: El espectáculo teatral como objeto de estudio

El análisis y la crítica teatral como actividades hipotético-interpretativas. Legitimidad y posibilidad del análisis semiótico del hecho teatral. Códigos espectaculares y convenciones teatrales. Paratextos y metatextos. Procesos intertextuales como instancia analítica.

El texto dramático. Estudio de sus características: las didascalias, parlamentos de los personajes, tratamiento dramático de tiempo y espacio. La noción de texto espectacular. La interacción de los diferentes sistemas significantes. Lenguajes verbales y no verbales que operan en la puesta en escena. El concepto de personaje en el texto dramático y en el texto espectacular: su tradición histórica y la transformación de su estatuto en las últimas décadas. El mimo. El actor cómico. El actor-narrador. Principales teorías y técnicas de la interpretación actoral: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, Barba.

Bibliografía sugerida:

- Abirached, Robert, 2008, "Modelos de personaje en la literatura dramática". En: *Del personaje literario-dramático al personaje escénico*. Edición de Juan A. Hormigón. Madrid, Publicación de la ADE, 2008.
- Artaud, Antonin, 197, "El teatro y la crueldad"; "El teatro de la crueldad (Primer manifiesto)", "El teatro y la crueldad (Segundo manifiesto)", en *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Barba, Eugenio, 1994, "Definición" y "Principios que retornan", en *La canoa de papel*, Buenos Aires, Catálogos.
- De Marinis, Marco, 1996, "Repensar el texto dramático", Conjunto N° 102, enero-junio 1996.
- De Marinis, Marco, 2005, "Grotowski y el secreto del teatro del siglo XX", en *En busca del actor y el espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna.
- De Toro, Fernando, 1999, "Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX", en Fernando De Toro, *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- Féral, Josette, 2004, "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna,
- Fernández Peláez, Julio, 2014, "Auras de la presencia". *telondefondo, Revista de Teoría y Crítica Teatral*, nº 19, julio
- Grotowski, Jerzy, 1981, "Hacia un teatro pobre. Declaración de principios", en *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI.
- Grotowski, Jerzy, 1992, [selección de artículos] "De la compañía teatral a El Arte como vehículo"; "Respuesta a Stanislavski"; "El director como espectador de profesión"; "El montaje en el trabajo del actor", "El performer", en *Máscara*, Año 3, N° 11-12.
<http://www.telondefondo.org/numerosanteriores/numero19/articulo/525/auras-de-la-presencia.html>
- Meyerhold, Vsevolod, 1998, "El teatro de la convención", "El actor del futuro y la biomecánica", "Juego y prejuego", en la edición de Juan Antonio Hormigón de sus *Textos teóricos*, Madrid, ADE.
- Pavis, Patrice, 1999, "El personaje novelesco, teatral y cinematográfico", *Teatro XXI*, año VI, nº11, primavera, p. 3-9
- Stanislavski, Konstantin, 1979 "IV. Perspectivas del actor y del personaje", *Obras completas. El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal.

- Stanislavki, Konstantin, 2003, "Acción. El `sí'. Las `circunstancias dadas'", en *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, Barcelona, Alba.
- Teodorescu-Brînzeu, Pia, 1981 "The Stage-Directios in the Reception of the Dramatic Text", *Degrès*, neuvième année, n. 28, automne,
- Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima, 2003, *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo.
- Ubersfeld, Anne, 1998 cap. 1 "La escena y el texto" y cap. 4 "El trabajo del comediante", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE, 1998

Unidad 3: Del drama al posdrama. Problemas de su análisis

La crisis del drama: posdramaticidad. Teatralidad: régimen escópico y efectos de representación teatral. Performance cultural/performance artística: prácticas estéticas, sociales y políticas. Lecturas teatrales de la relación arte/vida. Intermedialidad, nuevas tecnologías y medios de comunicación en escena. Plataformas de producción/plataformas de reflexión: curaduría. Desafíos teóricos y críticos frente a los teatros contemporáneos.

Bibliografía sugerida:

- Cornago, Óscar, "Teatro postdramático: las resistencias de la representación", 2006 Disponible en <http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=290>
- Cornago, Oscar, 2003, "El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen", en *Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura*, Vol. 177, No. 699/700, marzo-abril 2003, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 595-610
- Cornago, Óscar, 2005, ¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la Modernidad", *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Universidad de Buenos Aires, año I, Nº 1, agosto. Disponible en: www.telondefondo.org
<http://www.erudit.org/revue/im/2008/v/n12/039229ar.html?vue=resume>
- Larrue, Jean-Marc, 2003, "Théâtre et intermédialité. Un rencontre tardive", en *Intermédialités*, No. 12, automne, pp. 13-29
- Lehmann, Hans-Thies, 2013, *Teatro posdramático*, Murcia/México, CENDEAC /Paso de Gato; pp. 17-25; 27-52; 143-192 y 396-406
- Mauro, Karina, 2013, "La actuación en el teatro posdramático argentino", *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, Porto Alegre, v. 3, n. 3, set.-dez.; 671-693
<http://seer.ufrgs.br/index.php/presenca/article/view/39226>
- Pavis, Patrice, 2001, "Escrituras dramáticas contemporáneas y nuevas tecnologías". *Revista Conjunto*. La Habana, Nº 123, octubre-diciembre
<http://www.casa.cult.cu/publicaciones/revistaconjunto/123/pavis.htm>
- Pavis, Patrice, 2004, "¿De dónde viene la puesta en escena y hacia dónde va?", *Teatro XXI*, año X, nº 18, otoño; 23-13.
- Pavis, Patrice, 2008, "Puesta en escena, performance: ¿cuál es la diferencia?", *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Universidad de Buenos Aires, año IV, Nº 7, julio, en www.telondefondo.org
- Prieto Stambaugh, Antonio, 2008, "Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance", en *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, Domingo Adame (ed.), México, Universidad Veracruzana, Facultad de Teatro, pp. 116-143
<http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=250&PHPSESSID=azhwlexmmzvpjcee>

- Sánchez, José Antonio, 2007, "Teatro y realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor <http://arte-a.org/node/122>
- Trastoy, Beatriz, 2018, *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*, Buenos Aires, Libretto.

Unidad 3: La recepción teatral

Modos de producción y recepción: concretización del director y concretización del espectador. Etapas del proceso de significación. Competencia y actividades perceptivas del espectador. Dificultad de los estudios empíricos de la recepción.

Bibliografía sugerida:

- De Marinis, Marco, 1987, "Interpretación y emoción en la experiencia del espectador", en *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna.
- De Marinis, Marco, 1986 "Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador", *Gestos*, N° 1, año 1.
- De Toro, Fernando, 1987, "La recepción teatral", en *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*, Buenos Aires, Galerna.
- Pavis, Patrice, 1999, "La aproximación sociológica al espectador", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- Pavis, Patrice, 2003, "Recepción", en *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, (nueva edición revisada y ampliada), Barcelona, Paidós.
- Ubersfeld, Anne, 1994, cap. 7 "El trabajo del espectador" y cap. 8 "El placer del espectador", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE.

3.3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- AA. VV, 1987, *TEORÍA DEL TEATRO*, MADRID, ARCO.
- Archivo Virtual de las Artes Escénicas, Universidad de Castilla-La Mancha <http://artescenicas.uclm.es>
- *Cuerpo del drama*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil) www.cuerpodeldrama.org
- *Directores de escena. El Público*. 1987, Cuaderno N° 23. Revista *El Público*. Madrid. Centro de Documentación teatral.
- *Máscara*, 1991-1992 [número monográfico] "La puesta en escena. Del texto a la representación", Año 2, N° 7-8, octubre-enero.
- *Parol. Quaderni d'arte e di epistemologia*. Università di Bologna. <http://www3.unibo.it/parol/home.htm>
- Pavis, Patrice, 1984, *Diccionario de teatro*. Buenos Aires, Paidós.
- Pavis, Patrice, 2000, *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós
- *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. <http://seer.ufrgs.br/presenca>
- *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*. Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires <http://www.telondefondo.org>

- *Territorio Teatral* UNA-<http://territorioteatral.org.ar/html.2/home.html>
- Zayas de Lima, Perla, 1981, *Diccionario de Autores Argentinos. (1950-1980)*. Buenos Aires, Rodolfo Alonso.
- Zayas de Lima, Perla, 1990, *Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino*. Bs As, Editorial Galerna.

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO

4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Presentación de un trabajo escrito final sobre alguno de los textos o problemas tratados en el seminario o sobre la relación entre estos textos y problemas y los proyectos individuales de los doctorandos.

4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN (Si existiese)

Asignatura sin promoción

4.3 EXAMEN FINAL.

ALUMNOS REGULARES

ALUMNOS LIBRES: no se contempla la posibilidad

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA

Prof. Dra. Beatriz Trastoy