

CARRERA: Letras, [Historia, Filosofía, Comunicación, Antropología, Educación]

ASIGNATURA: Seminario optativo: Teoría y crítica del hecho teatral

PROGRAMA RES. H. N° 0464/22

AÑO LECTIVO: 2022

PLAN DE ESTUDIOS: 2000

RÉGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral (Primer cuatrimestre)

DOCENTE RESPONSABLE DE LA CÁTEDRA:

Docente/s responsable/s	Cargo
Leandro Arce De Piero	JTP-EXCL.

Modalidad del seminario: teórico-práctico

Horas de Clases: 60 horas (3 hs. semanales)

Horario de clase: viernes 16 a 19 (presencial)

FUNDAMENTACIÓN

Desde el punto de vista cultural, semiótico, estético y político, el teatro presenta rasgos específicos que permiten distinguirlo de otros géneros literarios (poesía, narrativa), artísticos (cine, audiovisuales) y prácticas culturales (ritos religiosos, deportivos, etc.), con los que, sin embargo, comparte rasgos comunes. Este seminario se propone indagar en torno a esta especificidad y ofrecer a los estudiantes de grado de la Facultad de Humanidades un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas que les permitan definir el hecho teatral y posicionarse críticamente ante él, enfatizando en un acercamiento sociocrítico de orientación semiótica (Unidad 1).

Asimismo, por las características de su producción, circulación y consumo, el teatro se encuentra en estrecha vinculación con su contexto territorial e histórico: es imposible hacer teatro sin implicar un espacio y tiempo determinados. Por esta razón, este programa se presenta como un homenaje al Cine Teatro Alberdi, edificio emblemático de la cultura en Salta. Una vez estuvo situado en la Calle Alberdi 56-60, justo a una cuadra de la Plaza 9 de Julio, inaugurado el 5 de octubre de

1931¹. En 1992² el teatro se cerró y, ante la inminencia de su demolición, hacedores del campo teatral inician una campaña para su reapertura. Fue expropiado por el Municipio para que allí se sostuviera la actividad teatral³ y se re-inaugura el 16 de abril de 1993. Sin embargo, en 2004, luego de que pasara a la administración de la Provincia⁴, es vendido y refaccionado para convertirse en una tienda de ropa⁵.

El devenir del Cine Teatro "Alberdi" se encuentra en estrecha relación con el proceso teatral de la década de los 90, la cual ha sido seleccionada como periodo a reconstruir a lo largo del seminario (Unidad 2). Además de este acontecimiento, ocurren en Salta otros que hacen de esta década un periodo clave para dar cuenta de las particularidades del proceso teatral local⁶ y alcanzar una comprensión profunda de los hechos teatrales de posdictadura. Finalmente, revisaremos la diferencia crucial entre texto dramático, texto escénico y convivio para profundizar en la crítica teatral y diseñar itinerarios posibles de intervención en este campo adecuadas para el contexto local.

METODOLOGÍA

Este espacio está diseñado como un seminario, es decir, se prevé la participación activa de todos en las diferentes actividades propuestas con fin de producir conocimiento disciplinar específico. Se promoverá muy especialmente la discusión en torno a la bibliografía propuesta. El seminario está orientado a un tipo de construcción de conocimiento basada en la intervención-acción, por lo cual se realizarán visitas a los principales ámbitos de documentación sobre la actividad teatral en Salta donde se entrenará a los estudiantes en técnicas de reconstrucción de hechos teatrales del pasado. Por la naturaleza del fenómeno en estudio, se solicitará la concurrencia a salas teatrales y se programarán entrevistas a hacedores para indagar en los procesos creativos. Finalmente, en consonancia con esta perspectiva, se realizará, como actividad de cierre del seminario, una muestra que servirá para indagar en modos alternativos de comunicación científica.

¹ ADET, RAQUEL Y JIMENO DE PFISTER (1994) en Historia del Teatro Alberdi señalan que "Hacia 1931, el Cine teatro Güemes era " el cine de nuestra aristocracia", el viejo Teatro Victoria, clausurado, se había convertido en un "criadero de ratas". Ese año se inauguró el Cine Teatro Alberdi en pleno casco céntrico, (convertido actualmente en Teatro de la Ciudad). En el Cine Florida, de mucho menor categoría, el cuadro es tragicómico"

² <https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw2Njg0cXdlcnR5>

³ <https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9THw2Njg0cXdlcnR5>

⁴ <https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9RHwxNTkvMDVxd2VydHk=>

⁵ <https://salta21.com/cine-teatro-alberdi-la-destruccion/>

⁶ Promulgación de la Ley Federal del Teatro, apertura de la Delegación Salta del Instituto Nacional del Teatro, Fundación de la Fiesta Provincial del Teatro, son algunos de los acontecimientos institucionales que marcaron el devenir del teatro en nuestra provincia durante estos años.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

A lo largo del seminario se realizará un trabajo de campo en articulación con el Archivo y Biblioteca Históricas de Salta "Dr. Joaquín Castellanos". Otra instancia de extensión será la asistencia, en horario extracurricular, a puestas en escena que se realicen durante el cuatrimestre. Finalmente, como cierre del seminario realizaremos una muestra que visibilice las prácticas teatrales en Salta durante la década de los 90. Asimismo, el seminario se encontrará abierto a que participen artistas y docentes

CONDICIONES DE CURSADO Y EVALUACIÓN DEL SEMINARIO:

Requisitos para promocionar:

La calificación numérica final para obtener la promoción estará comprendida entre 7 (siete) y 10 (diez), de acuerdo a la reglamentación de promoción vigente (Resolución H.No.845/11 y modificatorias)

- Aprobación del 100% de las actividades prácticas. Cada actividad contará con su correspondiente recuperatorio.
- Aprobación de los trabajos integradores de unidad o su correspondiente recuperatorio con nota no inferior a 7 (siete).
- Elaboración de un trabajo que será defendido en el Coloquio Final.

Objetivos generales

- Ejercitar la capacidad de comprensión e interpretación del hecho teatral;
- Aportar herramientas teóricas para el abordaje crítico de las textualidades dramáticas y escénicas;
- Distinguir enfoques y acercamientos al hecho teatral que permitan diseñar estrategias de construcción de conocimiento adecuadas a los intereses de investigación propios y las bases epistemológicas de las poéticas en estudio;
- Producir conocimientos situados sobre el teatro e instrumentar estrategias para la comunicación del mismo.

Objetivos específicos:

- Enunciar hipótesis, fundamentadas teóricamente, referidas al análisis y a la crítica de los espectáculos seleccionados;
- Instrumentar conceptos y confrontar distintas posiciones teóricas;
- Aproximarse críticamente a la bibliografía referida a los temas del seminario;
- Dialogar e intercambiar posiciones fundamentadas en marcos teóricos adecuados;

- Deslindar la especificidad escritural de la crítica académica de la que se ejerce en los medios masivos de comunicación;
- Correlacionar teoría en/sobre el teatro y práctica escénica;
- Aproximarse con actitud crítica a las distintas instancias del quehacer teatral;
- Realizar entrevistas a creadores vinculados al quehacer teatral debidamente preparadas con anterioridad y evaluadas con posterioridad, tanto en sus contenidos como en sus aspectos teóricos.

Unidad N° 1: Del teatro perdido

- A. El acontecimiento teatral frente al teatro perdido
- B. Cuestiones de método en torno a la reconstrucción del teatro perdido
- C. Archivo y producción de acontecimiento

Historia del teatro/Historia de la cultura. Fuentes y documentos para la reconstrucción del hecho teatral. 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. Formas de documentación: la historia video-oral y el archivo digital. Ámbitos de circulación de documentos teatrales en la provincia de Salta.

Unidad N° 2: Del texto dramático

- A. Acercamiento semiótico al hecho teatral
- B. Elementos para una semiótica del texto dramático
- C. Comentario crítico del texto dramático

Nociones para el estudio y crítica del texto dramático. Propuesta de acercamiento desde la semiótica del teatro. La enunciación teatral. La perspectiva sociocrítica: teatro y discurso social. Tipología del texto dramático: de autor, de actor, de director, de grupo. Escritura pre-escénica, escénica, post-escénica y pos-escénico de segundo grado. Alcances y límites del análisis semiótico. Características del texto dramático: didascalias, parlamentos, tiempo, espacio, personajes, distancia y perspectiva. Intertextualidad, interdiscursividad, metateatralidad como conceptos claves para el estudio de la dramaturgia. Crítica teatral, formulación de hipótesis e interpretación.

Unidad N° 3: Del espectáculo teatral

- A. Convivio y texto escénico: elementos para su deslinde y análisis.

- B. El espectador teatral y la actuación frente al hecho teatral
- C. Del detalle a la hipótesis de recepción

Espectáculo teatral como objeto de estudio. Acercamiento a la Filosofía del Teatro. El convivio y la relación teatral. Modos de producción y recepción: poiesis productiva y poiesis receptiva. Competencia y actividades perceptivas del espectador. La noción de texto espectacular. La interacción de los diferentes sistemas significantes. Relación entre texto dramático y texto espectacular: apropiaciones y reformulaciones del texto dramático. Códigos espectaculares y convenciones teatrales. Principales teorías y técnicas de la interpretación actoral: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, Barba.

Bibliografía específica por unidades y ejes

Unidad 1

A.

-
- Dubatti, Jorge (2014) “El teatro de los muertos: teatro perdido, duelo, memoria del teatro. Problemas epistemológicos” en *Filosofía del teatro III*. Buenos Aires: Atuel.
- Kent Trejo, Didanwy (en prensa) La experiencia teatral: apuntes para un ‘respectador’
- Kent Trejo, Didanwy (2019) “El espectador ante la liminalidad de la experiencia teatral” en Dubatti, J. (coord.) *Poéticas de liminalidad en el teatro II*. Lima: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático.
- Musitano, A. (2009). La investigación teatral, apropiaciones y teatro ausente. Recuperado de <https://docplayer.es/21779710-La-investigacion-teatral-apropiaciones-y-teatro-ausente.html>

B.

- Frega, Graciela (2002) “Los documentos teatrales y la construcción de una historia. Cuestiones de método” en Pelletieri, O. (Ed.) *Imagen del teatro*. Buenos Aires: Galerna-Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
- Geirola, Gustavo (2016) “Introducción” y “Segunda reflexión” en *Praxis teatral. Saberes y enseñanza. Reflexiones a partir del teatro argentino reciente*. Buenos Aires: Argus-a
- Marini de, Marcos (1997) “Historia e historiografía” y “Notas sobre la documentación audiovisual del espectáculo” en *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología*. Buenos Aires: Galerna.
- Pavis, Patrice (2018) “Los instrumentos del análisis” en *El análisis de los espectáculos*. Buenos Aires: Paidós.

- Villegas, Juan (2005) “Desde la teoría a la práctica: la escritura de una historia del teatro” en Pelletieri, O. (Ed.) *Teatro, memoria y ficción*. Buenos Aires: Galerna

C.

- Consejo de Redacción (2000) Entrevista con Jacques Le Goff en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Vol. 20, N° 74. En <https://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/15698/15557>
- Gutiérrez, Emilia (2020) *De pronto Delia. Biografía de la actriz María Delia Vargas*. Salta: Crear
- Pérez Luna, Sandra y Verónica Perez Luna (Ed. Comp.) (2016) *Se dice de mí (teorías, mitos, relatos, ficciones y mentiras sobre Manojó de Calles)*. Tucumán: Grupo Editor Como un ají.
- Ruiz Ortiz, María (2010). “El conocimiento histórico. Tiempo histórico y categorías temporales. El historiador y sus fuentes. Nuevas líneas de investigación” (Sección Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Proyecto Clío 36. ISSN: 1139-6237. <http://clio.rediris.es>
- Adet, Raquel Y Jimeno de Pfister (1994) *Historia del Teatro Alberdi. Aporte del Museo de la Ciudad* (mimeo)
- Grupo de Estudio y Crítica Teatral Claudia Bonini. *Entrevista a Jorge Renoldi*. (mimeo)

Unidad 2

Bibliografía literaria:

- Dávalos, Juan Carlos, 1926, “La tierra en armas”
- Boden Linares de Arias, Raquel, 1985, “Morir de pena”, inédito
- Salazar, Ahuerma, 1989, “Tren de fiesta”, inédito

Bibliografía teórico-crítica seleccionada para cada eje

A.

- Eco, Umberto (1987) “El signo teatral” en *Semiosis*, julio-diciembre, no. 19, p. 129-137. Centro de Investigaciones Lingüístico Literarias. Universidad Veracruzana.
- Naugrette, Catherine (2000) “La estética teatral en la mira: el texto y la escena” y “Para una redefinición del teatro como arte” en *Estética del teatro. Una presentación de las principales teorías del teatro y una reflexión transversal sobre las problemáticas de la creación teatral*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur

- Ubersfeld, Anne (1989) "El discurso teatral" en *Semiótica teatral*. Cátedra: Universidad de Murcia

B.

- García Barrientos, José Luis (2012) "Introducción" y "Primera Parte: Elementos de dramaturgia (para el análisis)" *Cómo se comenta una obra de teatro: ensayo de método*. México: Paso de Gato
- Ubersfeld, Anne (1989) "Capítulo II: Modelo actancial en teatro" y "Capítulo III: el personaje" *Semiótica teatral*. Madrid: Cátedra

C.

- Boden Linares de Arias, Raquel, *El teatro de J. C. Dávalos*. (Inédito)
- Dubatti, Jorge (2010) "Análisis de la poética del drama *a partir del texto dramático*" y "La poética en marcos axiológicos: criterios de valoración" en *Filosofía del teatro II: cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires: Atuel
- Dubatti, Jorge (2020) "Introducción: Poéticas, concepciones de teatro y bases epistemológicas" en *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Colihue
- Espeche, Carmen y Guaymás, Claudia (2005) "Patria y héroes en el folklore del N.O.A." en *Revista 4 Escuela de Historia*, ño 4, Vol. 1, N° 4. Salta: UNSa.
- Slodky, David (2010) *Carmen Puch de Güemes. Al encuentro de la heroína...*, Salta: Ed. Hanne.
- Sosa, Marcela (2003) "La tierra en armas de Dávalos/Serrano (o las armas del teatro)" en *Andes N° 14*. Salta: U.N.Sa.
- Valenzuela, J. L., C. Petrucci y Abdo, C. (2015) *Ingenuos, inconformistas e integrados. Escenas en el Noroeste argentino*. Jujuy: Instituto Nacional del Teatro.
- Valenzuela, J. L., M. Costello y Rodríguez, P. M. (2012) *Un teatro apenas visible. Escenas en el Noroeste argentino*. Jujuy: Instituto Nacional del Teatro.
- Ubersfeld, Anne (1988) *Las trampas de la crítica teatral* (mimeo)

Unidad 3

A.

- Dubatti, Jorge (2010) "Recapitulación y coordenadas. La pregunta ontológica: fundamentos y corolarios" en *Filosofía del teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires: Atuel

- 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
- Helbo, André (1989) “Teoría crítica y artes de la representación” en *Teorías del espectáculo*. El paradigma espectacular. Buenos Aires: Galerna/Lemcke Verlag
- Thenon, Luis (2004) “El texto dramático y la representación escénica: problema de primacía o prioridad” en *Escena Revista de las Artes*. Costa Rica: Instituto de Investigación en Arte
- Ubersfeld, Anne (1989) “La relación representación-texto” *Semiótica teatral*. Madrid: Cátedra

B.

- Artaud, Antonin (1974) “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 Marini, Marcos (1997) “Interpretación y emoción en la experiencia del espectador” en *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología*. Buenos Aires: Galerna.
- de Marini, Marcos (2005) “El espectador y la relación teoría/práctica” en *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Galerna
- De Toro, Fernando (1987) “La recepción teatral”, en *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Galerna.
- 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-lapresencia.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.
- Stanislavski, Konstantin (1979) “IV. Perspectivas del actor y del personaje”, *Obras completas. El trabajo del actor sobre su papel*. Buenos Aires: Quetzal.
- Ubersfeld, Anne, 1994, cap. 7 “El trabajo del espectador” y cap. 8 “El placer del espectador”, en *La escuela del espectador*. Madrid: ADE.

C.

- Cuadernos del picadero N°8 “La crítica teatral, 2005 (n° monográfico), Instituto Nacional del Teatro. <http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno08.php>
- Féral, Josette (2004) “¿Quién tiene necesidad de la crítica?”, en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna.
- Pavis, Patrice (2018) “Segunda Parte: Los componentes escénicos” en *El análisis de los espectáculos*. Buenos Aires: Paidós.
- Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima (2006) “Introducción” y “La palabra: confluencia e interacciones en la práctica escénica” en *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Texto cultural-artístico

Para la tercera unidad se prevé la asistencia a un espectáculo teatral de acuerdo con la disponibilidad de la cartelera local.

Leandro Arce De Piero
Docente responsable

Cronograma de clases

RES. H. N° 0464/22

Fecha	Eje	Actividad	Bibliografía	Observaciones
28/03	1.1	Presentación del marco y definición del objeto teatro	<p>➤ Eco, Umberto (1987) "El signo teatral" en Semiosis, julio-diciembre, no. 19, p. 129-137. Centro de Investigaciones Lingüístico Literarias. Universidad Veracruzana.</p> <p>➤ Naugrette, Catherine (2000) "La estética teatral en la mira: el texto y la escena" y "Para una redefinición del teatro como arte" en Estética del teatro. Una presentación de las principales teorías del teatro y una reflexión transversal sobre las problemáticas de la creación teatral. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur</p>	

Chesop

01/04	1.1	Observaciones sobre la lectura de textos dramáticos	> Ubersfeld, Anne (1989) "El discurso teatral" en Semiótica teatral. Cátedra: Universidad de Murcia	
08/04	1.2	En grupos por obras caracterizarlas de acuerdo a los elementos consignados en bibliografía	> García Barrientos, José Luis (2012) "Introducción" y "Primera Parte: Elementos de dramaturgia (para el análisis)" Cómo se comenta una obra de teatro: ensayo de método. México: Paso de Gato > Ubersfeld, Anne (1989) "Capítulo II: Modelo actancial en teatro" y "Capítulo III: el personaje" Semiótica teatral. Madrid: Cátedra	
15/04	Feriado de			

	semana santa			
22/04	1.3	Escritura de un comentario a propósito de una de las obras.	<p>➤ Dubatti, Jorge (2010) "Análisis de la poética del drama <i>a partir del texto dramático</i>" y "La poética en marcos axiológicos: criterios de valoración" en Filosofía del teatro II: cuerpo poético y función ontológica. Buenos Aires: Atuel</p> <p>➤ Valenzuela, J. L., M. Costello y Rodríguez, P. M. (2012) Un teatro apenas visible. Escenas en el Noroeste argentino. Jujuy: Instituto Nacional del Teatro.</p>	Para las lecturas complementarias leer específicamente en relación con la obra que esté trabajando.
29/04	2.1		<p>➤ Dubatti, Jorge (2010) "Recapitulación y coordenadas. La pregunta ontológica: fundamentos y corolarios" en Filosofía del teatro II. Cuerpo poético y</p>	

Chesop

			<p>función ontológica. Buenos Aires: Atuel > Kent Trejo, Didanwy (2019) "El espectador ante la liminalidad de la experiencia teatral" en Dubatti, J. (coord.) Poéticas de liminalidad en el teatro II. Lima: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático</p>	
6/05	2.2		<p>> Pavis, Patrice (2018) "Los instrumentos del análisis" en El análisis de los espectáculos. Buenos Aires: Paidós. > Marini de, Marcos (1997) "Historia e historiografía" y "Notas sobre la documentación audiovisual del espectáculo" en Comprender el teatro.</p>	

			Lineamientos para una nueva teatrología. Buenos Aires: Galerna	
13/05	2.3		<p>➤ Ruiz Ortiz, María (2010). "El conocimiento histórico. Tiempo histórico y categorías temporales. El historiador y sus fuentes. Nuevas líneas de investigación" (Sección Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Proyecto Clío 36. ISSN: 1139-6237. http://clio.rediris.es</p> <p>➤ Consejo de Redacción (2000) Entrevista con Jacques Le Goff en Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Vol. 20, N° 74. En https://www.revistaaen.e</p>	

			s/index.php/aen/article/view/15698/15557	
20/05	Mesas de exámenes			
27/05	3.1		<p>➤ 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</p> <p>➤ Thenon, Luis (2004) "El texto dramático y la representación escénica: problema de primacía o prioridad" en Escena Revista de las Artes. Costa Rica: Instituto de Investigación en Arte</p>	
03/06	3.2			
10/06	3.2			
17/06	Feriado Güemes			
24/06	3.3			

01/07	Instalación de Muestra	Evaluación		
11/07	Inicio Receso			