

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE ARTES
DOCTORADO EN ARTES

Nombre del Seminario: **Prácticas y experimentaciones en el teatro independiente cordobés.**

Fecha prevista de dictado: 13, 15, 17, 20 y 22 de septiembre del 2021.

Carga horaria: 40 horas¹.

Docente: Dr. Mauro Alegret.

Fundamentación

La actual proliferación de poéticas teatrales y experiencias escénicas a lo largo y ancho de América Latina ha reconfigurado el territorio escénico y la percepción identitaria, volviendo heterogénea la práctica teatral del continente. Abordamos dicha heterogeneidad desde el cruce interdisciplinar entre la teatrología y la sociología-histórica, y desde allí analizamos crítica y comparativamente, los procesos de gestación y consolidación de los diversos campos teatrales, así como sus transformaciones internas y sus producciones poéticas específicas. Esto nos permite en primer lugar, abandonar definitivamente las versiones históricas oficiales y centralistas del teatro, dando lugar a las “historias del teatro”, haciendo hincapié en las periferias. Posteriormente, pasamos a reconfigurar e identificar las concepciones que organizan

¹ En aquellos casos en que se opte por no cumplir con el 100% de las horas presenciales, la carga horaria mínima presencial no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la carga horaria total, pudiendo el tercio restante ser dictado a través de actividades académicas no presenciales que deben explicitarse en el punto 4 de este programa (Resolución 160/2011 del Ministerio de Educación de la Nación)

la actividad teatral en tanto práctica artística, inscripta en procesos sociohistóricos particulares, donde se producen continuamente territorializaciones y subjetivaciones de la experiencia.

El curso además propone analizar las dimensiones del campo teatral cordobés contemporáneo, con el objetivo de identificar y comprender algunas de las principales problemáticas teóricas y escénicas, otorgando especial importancia a la revisión de la trayectoria de grupos y hacedores desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad. Creemos importante hacer dialogar los momentos fundacionales del campo con las sedimentaciones de las experiencias de la creación colectiva, la difusión del concepto práctico de “lo independiente”, las influencias de países de la región, la irrupción del Clown, la constancia del Circo, lo performático y la expansión del realismo capitalino del siglo XXI.

Las/os estudiantes conseguirán así, un panorama actualizado de las diversas manifestaciones escénicas y las posturas controvertidas en relación con dichas problemáticas, en temas tales como: actuación, teatralidad, poética teatral, liminalidad, performance y género, entre otras, como guías de análisis crítico. En efecto, en cada unidad se elegirán algunas temáticas que, al tiempo que dan cuenta de la escena contemporánea de Córdoba y Argentina, permiten trabajar sobre debates de relevancia en la teatrología latinoamericana.

Objetivos

- . Conocer bibliografía y metapoéticas teatrales contemporáneas para el estudio de los procesos creativos teatrales en su entorno sociocultural.
- . Identificar las principales posturas de la teatrología que tratan el vínculo entre teatro, política y sociedad.
- . Problematizar los ejes: periferia, colonización, territorialización, actuación, teatralidad, poética y liminalidad.
- . Identificar y analizar los principios poético/teatrales contemporáneos del teatro en la ciudad de Córdoba.
- . Reconocer las instituciones involucradas en los procesos de producción, circulación y consumo teatral.

Contenidos y Bibliografía

Encuentro 1. El acontecimiento teatral y su inscripción en el entramado socio/cultural.

Concepciones y bases epistemológicas sobre el acontecimiento teatral. El teatro como práctica artístico/social. Dimensión cultural en el la práctica teatral. Ritualidad, escenarios públicos y teatro. Periodizaciones y perspectivas de investigación. El campo teatral en el escenario cultural moderno y nacional. Pervivencias del sistema dramático colonial. Teatro comercial en Buenos Aires y las plazas teatrales en las provincias. Circuitos teatrales hispanoparlantes. Variaciones latinoamericanas al canon estético-teatral eurocentrista.

- ANSALDI, W. (2000). La temporalidad mixta en América Latina. En Silveira (Ed.), *Identidades comunitarias y democracia* (pp. 167-183). Madrid, España: Trotta.
- BECKER, H. (2008), *Los mundo del arte*, Quilmes, Argentina: UNQ.
- BOURDIEU, P. (1995), *Las reglas del arte*, Barcelona, España: Anagrama.
- BRIZUELA, M. (2004), *Las salas teatrales*. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)* (p. 13- 22). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- CORNAGO, Óscar (Enero de 2011), *El ensayo como forma de investigación escénica*.
- DEMARÍA, G. (2011), *La revista porteña*, Buenos Aires, Argentina: INT.
- DUVIGNAUD, Jean (1966), *Sociología del teatro*, México DF, México: Fondo de Cultura Económica.
- FREGA, G. (2001), *Modernidad vs tradición en una olvidada comedia cordobesa*. Salamanca de Julio Carri Pérez. En Osvaldo Pellettieri (ed.) *Tendencias críticas en el teatro*, Buenos Aires, Argentina: Galerna. 336
- GARCIA CANCLINI, N. (2004), *Diferentes, desiguales y desconectados*. Barcelona: Gedisa.
- LAGARCE, J. (2007), *Teatro y poder en occidente*, Buenos Aires, Argentina: Atuel.
- MARGULIS, M. (2011), *Sociología de la cultura: conceptos y problemas*, Buenos Aires, Argentina: Biblos.
- NAUGRETTE, C. (2004), *Estéticas del teatro*, Buenos Aires, Argentina: Artes del sur.
- ORDAZ, L. (2011), *Historia del teatro en el Río de la Plata*, Buenos Aires, Argentina: INT.
- QUIJANO, A. (2000, Julio), *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. En libro: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
- RICCI, J. (junio 2018). *Momentos del Teatro Argentino*. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/momentos-del-teatro-argentino--0/html/0248340c-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html.
- ROZIK, E. (2014), *Las raíces del teatro*, Buenos Aires, Argentina: Colihue.
- SEIBEL, B. (2008), *Antología del Teatro Argentino*, Ed. INT, Buenos Aires.
- VERSÉNYI, A. (1993), *El teatro en América Latina*, Cambridge. Estado Unidos: Cambridge Press.
- YUKELSON, A. (2004), *Conformación, motivación y gusto del público cordobés*. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)*, (pp. 133-150). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- (2005) & Raúl V. Martínez. *Idealismo y realismo en una comedia de intriga: Xenius*. En *Historia del teatro argentino en las provincias I*, Buenos Aires, Argentina: Galerna.
- Textos dramáticos literarios: Salamanca de Julio Carri Pérez, El conventillo de la paloma de Alberto Vaccarezza y Muñeca de Armando Discépolo.*

Encuentro 2. Teatro independiente y Estado: una relación controvertida. Memoria, cuerpo y liminalidad en la realidad social latinoamericana.

Teatro, poder y mecanismos de legitimación. Teatro de Arte y teatro experimental. Canon teatral argentino. Discursos sobre el arte contemporáneo. Escenarios liminales: El ambiente teatral independiente y sus vínculos con el ejercicio de la Memoria. Irrupción de las poéticas del Clown en Córdoba.

- ALEGRET, M. (2020), *Ciclo Escena y Memoria: una rebeldía amorosa*. Revista de Investigación Teatral (México). Número 18, vol. 11.
- BARLETTA, L. (1960), *Viejo y Nuevo Teatro*, Buenos Aires, Argentina: Futuro.
- (1969), *Manual del Director*, Buenos Aires, Argentina: Stilograf.
- DIÉGUEZ CABALLERO, I. (2007), *Escenarios Liminales*, Buenos Aires: Atuel.
- (2013), *Cuerpos sin duelo*. Córdoba: Documenta/Escénicas.
- FÉRAL, J. (2004), *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires: Galerna.
- FUKELMAN, M. (diciembre, 2015a) *El vínculo entre Romain Rolland y Leónidas Barletta para el surgimiento del teatro independiente*. *AdVersus*, XII (pp. 134-155).
- (2015b). *El concepto de "teatro independiente" y su relación con otros términos*. *Colombiana de las Artes Escénicas*, n° 9 (pp. 160-171).
- (enero-junio 2017). *Los antecedentes del teatro independiente en Buenos Aires: la importancia de Boedo y Florida*. *Culturales*, vol. 1, n° 1 (pp. 151-187).
- GROYS, B. (2014), *Volverse público*, Buenos Aires: Caja Negra.
- HOPKINS, C. (2008), *Tincunacu: teatralidad y celebración popular en el noroeste argentino*. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.
- MOREIRA, C. (2008), *Las múltiples caras del actor*, Buenos Aires: INT.
- (2016), *Técnicas del Clown*, Buenos Aires: INT.
- PELLETIERI, O. (1990), *Cien años de Teatro argentino (1886-1990)*, (Del Moreira al Teatro Abierto), Buenos Aires, Argentina: Galerna.
- (2005), *Historia del Teatro argentino en las provincias*, Buenos Aires, Argentina: Galerna.
- MARIAL, J. (1955), *El teatro independiente*. Buenos Aires, Argentina: ALPE.
- OGÁS PUGA, G. (2001), *Pilares de la escena independiente argentina. Roberto Arlt en el Teatro del Pueblo*. *Stichomythia* (11-12) p. 28-41.
- VERZERO, L. (julio 2010): *Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo: problemáticas de la izquierda clásica*. *Telón de Fondo* (n° 10). Recuperado de: <http://www.telonde fondo.org>.
- YUKELSON, A. (2006), *Memoria y teatro: una experiencia*. En *Revista el Picadero* n° 16 (pp. 35-37). Instituto Nacional del Teatro.

Textos dramáticos literarios: *Saverio el cruel* de Roberto Arlt; *La Nona* de Roberto Cossa.

Encuentro 3. Segunda Modernidad teatral nacional. Canonización de la dramaturgia capitalina. Grupos de Creación Colectiva.

Segunda modernización del teatro en Buenos Aires. El instituto Di Tella. El realismo reflexivo. Movimiento de Creación Colectiva: corredor Córdoba/México DF. Influencias de Bertolt Brecht y Jerzy Grotowski en las metodologías de trabajo. Teatro, política y Universidad Nacional de Córdoba. Proyectos teatrales significativos en América Latina: Teatro Experimental de Cali, Teatro del Oprimido, Teatro Familiar de Barrio (TEFABA), ICTUS, Libre Teatro Libre y Teatro del Escambray.

ALEGRET, M. (2016, diciembre). La creación colectiva en el teatro de Córdoba. Telón de Fondo N° 24. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org>.

BRECHT, B. (2004), Escritos sobre teatro, Barcelona: ALBA.

FOBBIO, L. y PATRIGNONI, P. (2010). En el teatro del simeacuerdo, Córdoba, Argentina: Recovecos.

GARCÍA, P. (2012), Bases conceptuales de la “creación colectiva” latinoamericana: el trabajo del actor y sus concepciones artísticas. La Quila (n°2) pp. 47-73.

GROTOWSKI, J. (1970), Hacia un teatro pobre. México DF, México: Siglo XXI.

— (Julio, 1972), Teoría del teatro. In Teatro (n° 30/31). Buenos Aires, Argentina: Centro

MIRZA, R. (2011), El Teatro de los sesenta en América Latina, Montevideo: U. de la República.

MUSITANO, A. (2012), “Teatro, poesía y política, confluencias y tensiones (1980-340 2010)”, proyecto de investigación. Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

— (marzo, 2016), entrevista personal realizada por Mauro Alegret, Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [Entrevista completa, inédita].

— (2017). Mao, una chispa en el teatro de la Córdoba de los 70: La huelga en el salario. En actas IX Jornadas Nacionales y IV Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica Teatral. Buenos Aires, Argentina: AINCRIT.

— (2017), Teatro Política y Universidad, Córdoba, Argentina: FFyH-UNC.

RISK, B. (2008), Creación Colectiva, Buenos Aires, Argentina: Atuel.

Encuentro 4. Cartografías teatral: las provincias argentinas y su relación con Buenos Aires. Dramaturgia, puesta en escena y actuación en el teatro independiente.

Teatro de Postdictadura. Experiencias teatrales en ciudades del interior del país. Gestación, Consolidación y sedimentaciones de la práctica teatral en Córdoba: TEUC universitario y La Escuela Integral Roberto Arlt. Nuevas alianza mundo intelectual / mundo teatral independiente. Innovaciones en la dramaturgia: el monólogo y la autoficción. Redefiniciones

del Método de Actuación canónico en Argentina. Puestas en escena divergentes: la escena y la representación después del fin del arte.

- AGAMBEN, G. (2001), *Infancia e historia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- AA.VV. (2017), *Monólogos, páginas, escenas: dramaturgias de Latinoamérica y Europa*, Córdoba: Facultad de Filosofía y Humanidades.
- BARTIS, R. (2004), *Cancha con niebla*, Buenos Aires: Atuel.
- BLANCO, S. (2019), *Autoficción: una ingeniería del yo*, Punto de vista: Madrid.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2010), *Descolonizar el saber, reinventar el poder*, Montevideo: Trilce.
- DUBATTI, J. (2008), *Cartografías teatrales*, Buenos Aires: Atuel.
- (2011), *El teatro argentino en la Postdictadura (1983-2010)*. Revista *Stichomythia* (11-12), pp.71-80.
- (2021), *Teatro y territorialidad*, Barcelona: Gedisa.
- EINES, J. (2019), *Repetir para no repetir*, Madrid: Gedisa.
- *La astucia del cuerpo*, Madrid: Gedisa.
- GARCÍA CANCLINI, N. (2010), *La sociedad sin relato*, Buenos Aires, Argentina: Katz.
- IRAZABAL, F. (2015), *Teatro Anaurático*, Córdoba: Documenta/Escénicas.
- KARTUN, M. (2006), *Escritos*, Buenos Aires: Colihue.
- MARTÍN, D. (2006), *Casas que dicen*, Córdoba, Argentina: DocumentA/Escénicas.
- PRICCO A. (2015), *Sostener la inquietud*, Rosario: UNR
- SELBIN, E. (2014), *El poder del Relato*, Buenos Aires: Interzona.
- SERRANO, R. (2013), *Lo que no se dice*, Buenos aires: Atuel.
- (2016), *¿Se puede enseñar a crear? Clases de actuación*. Buenos Aires: Atuel.
- SPREGELBURD, R. (2015), *Procedimientos*. En *Detrás de Escena*. Buenos Aires: Excursiones.
- SZUCHMACHER, R. (2015), *Lo incapturable*, Buenos Aires: Reservoir Narrativa.
- VALENZUELA, J. (2009), *La risa de las piedras*, Buenos Aires, Argentina: INT.
- YUDICE, G. (2002), *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, Barcelona, Gedisa.

Textos dramáticos literarios: *Actores de Provincia* de Jorge Ricci, *La guerra de la basura* de Carlos Alsina y *Bilis Negra* de Maura Sajeve y Daniela Martín.

Encuentro 5. Condiciones y convenciones de la producción, circulación y consumo teatral en Córdoba.

Lógicas de subsistencia y consagración en el teatro independiente. Socialización teatral. Festivales y premiaciones, prensa, medios locales y el “boca en boca”. Autodefiniciones del hacedor en el teatro independiente. Experimentación y laboratorio teatral: tiempo, horizontalidad, metodologías, ensayos, dramaturgias, estabilidad y elencos concertados, espacios y dispositivos teatrales, el deseo y la voz propia, circulación y percepción del teatro.

Entrevistas (2012-2016), realizadas por Mauro Alegret, Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [inéditas]: Laura Ortiz, Julieta Daga, Alicia Vissani, Daniela Martín, Ariel Dávila, Gonzalo Marull, Jorge Monteagudo, Liliana Angelini, Rodrigo Cuesta, Ana Ruiz, Analía Juan, Rodrigo Gagliardino, entre otros.

ALEGRET, M. (2019), *Cultura Independiente Córdoba*. Buenos Aires: RGC Libros.

BADIOU, A. (2015), *Rapsodia al teatro*, Buenos Aires, Argentina: AH.

DUBATTI, J. (2007), *Filosofía del Teatro II*, Buenos Aires: Atuel.

— (2011) *Introducción a los Estudios Teatrales*, México DF, México: Godot.

— (2014), *Qué políticas para las Ciencias del Arte: Hacia una cartografía radicante*. *Revista de Historia y Teoría de Arte AURA*, (n° 2), p. 3-28.

FLORES, M., MOLL, V., PINUS, J., (1996). *Las lunas del teatro*. Córdoba, Argentina: Del Boulevard.

GIMÉNEZ, F. (18 de noviembre de 2005). *No soy ni quiero ser profesional*. Página 12. Recuperado de

<http://m.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-1060-2005-11-18.html>

MARULL, G [TEDx] (1 diciembre de 2015). *En nuestra imaginación está el futuro* [archivo de video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=qiN_EP6WDhM.

Modalidad de dictado

Intensiva: 2 semanas: planificación de actividades de lunes a viernes, en clases de 4 hs.

En aula virtual se ofrecerán las siguientes actividades:

- Puesta en común de lecturas.
- Visionado de obras y entrevistas.
- Participación en foros.

Cronograma

<i>Encuentro</i>	<i>Fecha</i>	<i>Tema</i>
1	13/09	El acontecimiento teatral y su inscripción en el entramado socio/cultural. Teatro y modernidad en América Latina: concepciones, estéticas teatrales y vanguardias.
Asincrónico		Actividad en Foro: Perspectiva socio/cultural de la práctica teatral. Actividad Tarea individual: vínculos teatro/poder/historia.
2	15/09	Teatro experimental y Estado: una relación controvertida. Memoria, cuerpo y liminalidad en la realidad social latinoamericana.
Asincrónico		Actividad Foro: Influencias de las vanguardias teatrales en el teatro experimental. Visionado: teatralidad, teatro y performance.
3	17/09	Segunda Modernidad teatral nacional. Canonización de la dramaturgia capitalina. Grupos de Creación Colectiva.
Asincrónico		Actividad Foro: Teatro y política: del sindicalismo al teatro anaurático. Visionado de entrevistas: Jerzy Grotowski, Augusto Boal y Manuel Galich.
4	20/09	Cartografías teatral: las provincias argentinas. Dramaturgia, puesta en escena y actuación en el teatro independiente.
Asincrónico		Visionado de entrevistas: Mauricio Kartún, Alejandro Catalán y Emilio García Wehbi.
5	22/09	Condiciones y convenciones de la producción, circulación y consumo teatral en Córdoba.
Asincrónico		Actividad Foro: Legitimación y modos de subsistencia teatral.

Evaluación

Se realizarán encuentros sincrónicos donde se combinarán desarrollos teóricos del contenido propuesto y debates entre los estudiantes. De esta manera, se ponen en tensión las nociones y problemáticas fundamentales de la materia, en relación con los intereses personales de los/as participantes. Además se le suman actividades asincrónicas pertinentes a las temáticas de cada clase, utilizando las herramientas del entorno virtual. La evaluación pondrá énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases.

Los requisitos de cursado de la materia son: Asistencia del 80% de las clases / Lectura activa y participación de las discusiones colectivas en las actividades sincrónicas. El requisito para la aprobación de la materia consiste en realizar un trabajo de investigación individual en las fechas establecidas por la institución educativa.

Firma del docente a cargo

Aclaración: Mauro Alegret