

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico

Área: Teatrológica

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TEATROLOGÍA

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Mgter. Cipriano Javier Argüello Pitt. ciprianopitt@unc.edu.ar

Profesora Asistente: Dra. Daniela Martin. danielamartin@unc.edu.ar

Profesores adscriptos: Lic. Jorge Almuzara

Ayudantes Alumnos:

Violeta Silva.

Amparo Urrutia.

Alexia Valor Kitroser.

Distribución Horaria: Consigna la distribución horaria de la cátedra: clases teórico - prácticas Lunes de 14Hs. A. 16 Hs. Y Jueves 14hs. A 16:30 Hs. horario de consulta una hora previa o posterior a la clase, previamente hay que conectar a los docentes vía mail.
Cátedra única.

Atención de estudiantes: Los encuentros se acuerdan previamente vía mail.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

Teoría y teatro comparten la misma base etimológica: lugar para ver, contemplar, considerar, en ambas la expectación se encuentra en el centro de su definición. La mirada no sólo señala el objeto observado sino también a quien mira. La imagen siempre produce una situación imaginativa, proyectiva, y en ese sentido Romeo Castellucci (2017) señala que la mirada se curva, que la materia escénica de alguna manera es posible gracias a la proyección de la mirada. Huberman (2018) señala que: "no hay imagen sin imaginación" que es otra manera de señalar que lo que vemos nos mira.

En general, cuando se habla de las prácticas escénicas, se busca dar respuestas interpretativas con relación a un sistema de significados, sin embargo, la escena contemporánea se sitúa en el lugar de la experiencia, donde la materialidad hace repensar los sentidos que se despliegan, la

unc

artes
académica

departamento
teatro

labor del artista no consiste en decir algo, sino más bien hacer y hacerse preguntas con relación a la experiencia. Chevallier (2011) afirma que “Estrictamente hablando, una obra nunca nos hace pensar, pero hace que queramos pensar. Las sensaciones experimentadas, cuando toman sentido, operan como despertadores de pensamiento o detonantes del deseo de pensar” (p.3). Este deseo de pensar un campo dinámico y en tensión; una de las particularidades de la teatrología es la tensión entre las definiciones, categorizaciones y aquello que forma parte del campo de la experiencia escénica. Definir teatro, de hecho, presenta una fuerte dificultad, ya que cualquier definición supone una postura teórica al respecto y presenta presupuestos alrededor de la misma. La pandemia de COVID-19 ha obligado a repensar el acontecimiento escénico, los nuevos medios, la representación, pero sobre todo la noción de presencia. La definición que propone Jerzy Grotowski en 1970, que se ha vuelto canónica, supone una serie de complejidades teóricas:

“Eliminando gradualmente lo que se demostraba como superfluo, encontramos que el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que establece una comunión perceptual directa y “viva”. Ésta es una antigua verdad teórica, pero cuando se la pone a prueba rigurosamente en la práctica, corroe la mayor parte de nuestras ideas habituales del teatro” [2013, p. 13].

La sentencia final genera una serie de interrogantes; 1) pensar al teatro como acontecimiento; 2) un desplazamiento de la idea de teatro como la suma de disciplinas hacia una especificidad propia; 3) una especial importancia a la relación actor-espectador y por lo tanto a los contextos de producción; 4) La teoría se produce desde la práctica teatral; 5) Cada sistema teatral supondrá un marco teórico particular; 6) toda teoría y toda práctica supone poner a prueba nuestros pre-conceptos de lo que es el teatro.

Comprender el teatro no supone una posición jerárquica de la teoría sobre la práctica sino una puesta en tensión de dos campos que se precisan mutuamente. La práctica siempre supone nuevos planteos teóricos, es esperable que la teoría propicie nuevas prácticas escénicas. Desde esta perspectiva los contenidos de la materia se proyectan en cinco ejes:

- 1) Los estudios teatrales (escénicos) contemporáneos y la dificultad de establecer los límites del objeto de estudio.
- 2) Los problemas fundamentales referidos a los conceptos de dispositivo, teatralidad, representación, acontecimiento y experiencia.
- 3) Los conceptos transversales que aparecen en la práctica teatral como proceso de producción: actuación, dirección, dramaturgia, espectadores.
- 4) Las instancias de ensayos y espectáculos, y la necesidad de replantear metodológicamente el estudio de estos.
- 5) Glosario teatral de definiciones básicas.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Contenidos.

U.1. Hacia una reflexión sobre las teorías en la escena contemporánea.

A-

- ¿Qué es una teoría?, ¿qué es una práctica?: Hacia el pensamiento de Praxis Teatral. Teatro/ theatron/ teoría.
- El problema de la conceptualización y de las categorización de las artes escénicas.
- Glosario y categorías singulares para nombrar la experiencia escénicas específicas: Teatro de la Peste, Teatro Queer, Teatro de estados, etc. -
- La tríada mirada - memoria - representación en la construcción de la teoría teatral.
- Acontecimiento y experiencia escénica. Fenomenología de la presentación.

B- Dispositivos de pensamiento y acción.

- ¿Qué es un dispositivo?

Bibliografía Específica:

AAVV. *Diccionario Utópicos de Teatros*. 2022. Ediciones Documenta. Córdoba

AGAMBEN Giorgio. *¿Qué es un dispositivo?* 2014. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires.

BADIOU Alain: *Tesis sobre el teatro*. Manantial Bordes. Buenos Aires. 2005

BARTHES Roland. *La cámara lúcida*- Paídos 1994. Barcelona.

BOGART Anne. *La preparación del director*. Editorial Alba. 2014. Madrid

DUBATTI Jorge. *Filosofía del Teatro I*. Atuel. 2007. Buenos Aires.

DIDI-HUBERMAN George. *Cuando las imágenes tocan lo real*. 2018 Madrid. Círculo de Bellas Artes.

RODARI Gianni. *Gramática de la fantasía*. Colihue 2008- Buenos Aires.

U. 2. La cuestión de la representación

- Representación y crisis de la representación. Performance-representación: el problema de lo contemporáneo. Discusión de perspectivas.
- La estética de lo performativo.
- Breves perspectivas de teatralidad en la historia del teatro: de Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Barthes, Duvigneau,.
- Teatralidades expandidas y liminales: I. Diéguez, V. Pérez Royo, Vivi Tellas.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Bibliografía Específica:

- ARGÜELLO PITT Cipriano: Teatralidad y cuerpo en teatro de Paco Giménez. Documenta Escénicas. Córdoba. 2006.
- CORMANN Enzo: Lo que solo el teatro puede decir. En Antologías de teorías teatrales ArTEZBAI: Madrid. 2015.
- CORNAGO Oscar: Teatralidades y dispositivos En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México. 2015.
- DANAN Joseph: Entre teatro y performance, la cuestión del texto. en Antologías de teorías teatrales ArTEZBAI: Madrid. 2015.
- DIEGUEZ Ileana: Teatralidades liminales. Paso de gato. México. 2015.
- DUVIGNEAU Jean. Sociología del teatro. 1970.
- LEHMANN Hans-Thies: Teatro Posdramático. Paso de gato. México. 2013.
- MEYERHOLD Vs. Textos Teóricos. ADE. Madrid. 1997.
- PEREZ ROYO Victoria: La ruptura de la representación. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México. 2015.
- SÁNCHEZ José: Teatralidad y Disidencia. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México. 2015.

U.3. Desmontajes

- Desmontaje, ensayo, análisis de obra, registro de experiencia.
- Tipos de escritura, formas de análisis, diversidad de formas de pensar / escribir / percibir.
- Cuadernos, registros, bitácoras, etc. de procesos escénicos.
Bibliografía

Bibliografía Específica:

- DIEGUEZ Ileana. *Desmontando escenas: estrategias performativas de investigación y creación*. Telón de Fondo. 210
- IBARRA INES. *Desmontajes*. INT. 2022.
- GÓMEZ MOLINA: *La representación de la representación*. Ed. Museo Reina Sofía. Madrid. 2008.

Bibliografía ampliatoria

- SARRAZAC J.P. Léxico del drama moderno y contemporáneo. Paso de Gato. 2013.
- PAVIS Patrice. Diccionario del Teatro. Paidós. 1998. Buenos Aires
- Diccionario del la performance y del teatro contemporáneo” Paso de Gato. 2014.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Schechner Richard: Estudios de la representación. Fondo de Cultura Económica. México. 2012.

Propuesta metodológica:

La asignatura es cuatrimestral con una carga horaria de cinco horas semanales. Se planea dar una clase teórica a la semana y otra teórica-práctica donde se presenten los problemas fundamentales de la teatrología. Se planea la discusión de textos, elaboración de escenas, análisis de diversas prácticas teatrales y de sus propias prácticas como estudiantes de teatro.

Se complementará con material audiovisual y con la exposición grupal de los alumnos de algunos temas elegidos con anterioridad. También se invita a diversos profesionales de las artes escénicas a que comuniquen sus prácticas investigativas. Se utiliza el aula virtual, para compartir materiales de lectura y de video como así también para mantener un dialogo fluido con lxs estudiantes.

Evaluación:

Se prevén un parcial individual y un práctico grupal. La materia se inscribe dentro del reglamento de estudiantes vigente como **teórico-practica puntual**.

Alumnos Promocionales:

Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción.

Se podrá recuperar el parcial y el trabajo práctico.

Alumnos Regulares:

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Alumnos Libres:

Los/as estudiantes que, estando debidamente inscriptos/as en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de libres, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos, en el caso que hubiese.

unc

artes
académica

departamento
teatro

CRONOGRAMA TENTATIVO

Introducción a la teatrología 2024

Cronograma tentativo

		Contenidos y actividades	
MES MARZO	Clase 1 (Lunes 18/03)	CAMBIO DE ACTIVIDAD - NO INICIO DE CLASES	
	Clase 2 (Jueves 21/03)	CAMBIO DE ACTIVIDAD-NO INICIO DE CLASES	
	Clase 3 (Lunes 25/03)	Presentación de la materia. Juego con las definiciones del término "teatro".	
	Clase 4 (Jueves 28/03)	FERIADO – Semana Santa	
Mes ABRIL	Clase 5 (Lunes 01/04)	Feriado / Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado turístico.	
	Clase 6 (Jueves 04/04)	Tríada mirada-memoria-representación.	
	Clase 7 (Lunes 8/04)	Teatro/ theatron/ teoría	
	Clase 8 (Jueves 11/04)	Concepto de experiencia. Experimentación escénica.	Consignas TP
	Clase 9 (Lunes 15/04)	¿Qué es un dispositivo? (P. Pavis, G. Agamben).	
	Clase 10 (Jueves 18/04)	Taller de lectura: texto de J-P. Chevallier	
	Clase 11 (Lunes 22/04)	Montaje obra para la realización del TP	

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Clase 12 (Jueves 25/04)	Repaso Unidad 1	
	Clase 13 (Lunes 29/05)	Representación y crisis de la representación. Performance-representación El problema de lo contemporáneo. Discusión de perspectivas	
Mes MAYO	Clase 14 (Jueves 02/05)	La estética de lo performativo, E. Fischer Lichte.	Entrega TP
	Clase 15 (Lunes 06/05)	Teatralidades liminales, Ileana Diéguez	
	Clase 16 (Jueves 09/05)	Perspectivas de teatralidad en la historia del teatro: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Barthes, Duvignaud, Cornago, Sánchez	
	Clase 17 (Lunes 13/05)	Perspectivas de teatralidad en la historia del teatro	
	Clase 18 (Jueves 16/05)	Repaso de contenidos.	Consignas Parcial
	Clase 20 (Lunes 20/05)	Exámenes del turno especial de mayo	
	Clase 21 (Jueves 23/05)	Exámenes del turno especial de mayo	
	Clase 22 (Lunes 27/05)	Experimentación escénica	
	Clase 23 (Jueves 30/05)	Taller de lectura	
Mes JUNIO	Clase 24 (Lunes 03/06)	¿Qué es un desmontaje? (Inés Ibarra, Ileana Diéguez)	
	Clase 25 (Jueves 06/06)	El problema del ensayo.	
	Clase 26 (Lunes 10/06)	Tipos de escritura, formas de análisis, diversidad de formas de pensar / escribir / percibir. Ejercitaciones escriturales.	
	Clase 27 (Jueves 13/06)	Jornadas internas de la cátedra.	Entrega parciales
	Clase 28 (Lunes 17/06)	FERIADO - Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes	

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Clase 29 (Jueves 20/06)	FERIADO - Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano	
	Clase 30 (Lunes 24/06)	Dispositivos lúdicos	
	Clase 31 (Jueves 27/06)	Entrega de recuperatorios	
Mes JULIO	Clase 32 (Lunes 01/07)	Análisis de la materia, devoluciones.	
	Clase 33 (Jueves 04/07)	Cierre de notas, firma de libretas.	

FIN DE LA CURSADA