**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

**MAESTRIA EN ESTUDIOS DE TEATRO Y CINE LATINOAMERICANO Y ARGENTINO**

SEMINARIO: “Modernizaciones y microsistemas en la dramaturgia argentina del siglo XX”

PROFESORA: Yanina Andrea Leonardi

LUGAR**:** Puán 480,Facultad de Filosofía y Letras**.**

CANTIDAD DE HORAS**:** 48 hs

Día de cursada: Lunes de 13 a 17 hs.

Año: 2015– 2º cuatrimestre

**Tema del programa:** “Propuestas teatrales de intervención política en el siglo XX. Debates y tensiones en el campo teatral contemporáneo”

**Fundamentación del programa:**

Con el fin de profundizar en el estudio del funcionamiento del campo teatral porteño, desde su conformación en el inicio del siglo XX hasta la actualidad, en el presente programa nos proponemos analizar los distintos procesos de modernización que afectaron a nuestro sistema teatral a lo largo del siglo XX, considerando sus producciones y la intervención de sus agentes culturales.

En el arco temporal que se extiende entre la primera modernización en la década del 30 y la segunda, en los años '60, convergen determinadas coyunturas políticas, programas estéticos y expectativas sociales, donde observamos la presencia del teatro inserto en diversas formaciones artísticas que respondían a objetivos políticos. Concretamente, nos referimos al teatro independiente, donde la política se establecía como un valor fundador y legitimador de las prácticas teatrales. Nos interesa adentrarnos en ellas, con el fin de analizar la presencia del teatro en el proceso de consolidación de una cultura de izquierda, en algunos momentos de índole revolucionaria, y su peso dentro del campo teatral. Para ello, analizaremos las producciones teatrales del período, y las distintas intervenciones de los agentes culturales en el marco de los debates dados en el seno del campo intelectual.

Además, en el presente programa nos proponemos conocer las agrupaciones del teatro independiente en algunas ciudades provinciales, contemplando las variantes regionales de esta formación cultural y artística.

Asimismo, consideraremos las prácticas teatrales que pretendían gestarse en ámbitos ajenos al concepto del arte como herramienta para el cambio social. Con el fin de penetrar en el tejido social para desentramar las configuraciones ideológicas operantes en nuestro sistema y nuestro campo teatrales, nos acercaremos a algunas textualidades que consideramos paradigmáticas. Organizaremos los materiales en torno a tres grandes núcleos artísticos: el Teatro del Pueblo y las numerosas formaciones del teatro independiente; el realismo y la neovanguardia que, a comienzos de la década del '60, se muestran como emergentes y antagónicos, y que hacia 1970 se aproximan. Siendo diversas en sus orígenes, la primera superaba las concepciones ingenuas del realismo anterior, defendía la función social del arte y proponía un teatro de ideas; mientras que la neovanguardia cultivaba la experimentación, la exploración formal y la búsqueda de posibilidades alternativas. Con el correr de la década, esta oposición se difumina, y nos encontramos con un panorama en el que intentaremos adentrarnos.

**Objetivos**

* Reflexionar sobre el funcionamiento del campo teatral porteño a lo largo del siglo XX.
* Reflexionar en torno a las nociones de arte y compromiso centrándonos en determinadas textualidades pertenecientes al sistema teatral argentino considerando sus dos modernizaciones.
* Promover el conocimiento y la crítica del teatro argentino desde el análisis de las relaciones entre la obra dramática, la puesta en escena y el contexto socio-político, a partir de los distintos aspectos de la producción, circulación y recepción.
* Reflexionar en torno a las características dominantes del sistema teatral argentino y sus procesos de modernización.
* Conocer la dinámica teatral de ciudades provinciales a partir del estudio del teatro independiente.

**Desarrollo del programa**

**Unidad 1:**

Las particularidades del sistema teatral y el campo teatral porteños, la primera modernización, Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo. Sus intertextos europeos. Proliferación de formaciones del Teatro Independiente: características, funcionamiento, repertorio, ideología. El actor como militante. Las formaciones del teatro independiente en otras ciudades provinciales: especificidad, dinámica, variantes regionales.

Textos dramáticos: *El puente* (1949), de Carlos Gorostiza. Selección de documentos sobre el teatro Independiente.

**Unidad 2:**

Noción de “época”: el bloque histórico de los sesenta/setenta. La revisión de la finalidad del arte. Modificaciones en el abordaje del presente: revisión, acción y compromiso. Dilemas del intelectual compromiso. El surgimiento del realismo reflexivo: la segunda modernización teatral. Sus fases y características. El realismo reflexivo y el surgimiento de textualidades consideradas como variantes del modelo ortodoxo.

Textos dramáticos: *Soledad para cuatro (1961) y Fin de diciembre (1965), de Ricardo Halac, La pata de la sota (1967), de Roberto Cossa.*

**Unidad 3:**

La neovanguardia y el Instituto Di Tella. Su vigencia en el sistema teatral argentino. La polémica entre el realismo reflexivo y la neovanguardia. Modernización cultural y radicalización política.

Textos dramáticos: *El desatino* (1965), de Griselda Gambaro, *La espera trágica* (1962), de Eduardo Pavlovsky, *La pucha* (1969), de Oscar Viale, *Una noche con el Sr. Magnus & hijos* (1971), de Ricardo Monti.

**Unidad 4:**

El teatro paródico al intertexto político. Los modos de mirar el pasado desde la militancia setentista. Lecturas revisionistas de la “historia oficial”. Debates del campo teatral porteño. Del compromiso a la revolución: prácticas teatrales/políticas. El teatro de agitación y propaganda. La construcción de una memoria. Estrategias empleadas para la ficcionalización del complejo entramado social y político. Proyecciones a la actualidad.

Textos dramáticos: *El avión negro* (1970), del Grupo de Autores, *Archivo General de Indias* (1972), de Paco Urondo, *Historia tendenciosa de la clase media argentina*… (1971), de Ricardo Monti, *Lisandro* (1972), de David Viñas, *La gran histeria nacional* (1972), de Patricio Esteve, Chau papá (1971), de Alberto Adellach. Producción del colectivo teatral Octubre, dirigido por Norman Briski.

**Bibliografía**

Casullo, Nicolás, 1998. *Modernidad y cultura crítica*. Buenos Aires, Paidós.

Cella, Susana (Dir.), 1999. *Historia critica de la Literatura argentina***.** *Vol. X*. Buenos Aires, EMECE.

De Riz, Liliana, 2000. *La política en suspenso 1966/1976*. Buenos Aires, Paidós.

Diéguez Caballero, Ileana, 2007. *Escenarios liminares. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires, Atuel.

Di Sarli, Natalia, 2013. *Historia del Teatro en el período fundacional de La Plata (1890-1930): identidad urbana y proyecto artístico*. Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Geirola, Gustavo, 2000. *Teatralidad y experiencia política en América Latina*. Irving, Ediciones de Gestos.

Gilman, Claudia, 2003. *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina.* Buenos Aires, Siglo XXI.

Giunta, Andrea, 2001. *Vanguardia, internacionalización y política: Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires, Paidós.

James, Daniel (Dir.), 2003. *Nueva Historia Argentina. Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

King, John, 1985. *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*. Buenos Aires, Gaglianone.

Pellettieri, Osvaldo (Dir), 2003. *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. La Segunda modernidad (1949-1976)*, *Vol. IV*. Buenos Aires, Galerna.

----------------------- (Ed.), 1995. *Teatro Latinoamericano de los 70. Autoritarismo*, *cuestionamiento y cambio*. Buenos Aires, Ediciones Corregidor.

----------------------- (Ed.), 2000. *Teatro Argentino del 2000*. Buenos Aires, Galerna-Fundación Roberto Arlt.

------------------------- 1997. *Una historia interrumpida. Teatro Argentino Moderno (1949-1976).* Buenos Aires, Galerna.

------------------------- 1999. “Entrevista a Roberto Cossa”, en *Encuentros con Gente de Teatro*, año III, nº 4, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 17-37.

------------------------, 2001. *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires*, *Vol. V*. Buenos Aires, Galerna.

----------------------- (Dir.), 2006. *Teatro del Pueblo: Una utopía concretada.* Buenos Aires, Galerna-SOMI.

----------------------- (Dir.), 2007. *Historia del Teatro Argentino en las provincias*. Buenos Aires, Galerna.

Pinta, María Fernanda, 3013. *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*. Buenos Aires, Biblos.

Proaño-Gómez, Lola, 2002. *Poética, Política y ruptura. Argentina 1966-73.* Buenos Aires, Atuel.

Rozenmacher, Germán, 1972. “Teatro Argentino: nacionalizar a toda costa”, en *Macedonio*, 12/13 (febrero): 61-84.

Saítta, Sylvia, 2001. “Entre la cultura y la política: los escritores de izquierda”, en Alejandro Cattaruzza (Dir.), N*ueva Historia Argentina. Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, Tomo III. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

Terán, Oscar, 1991. *Nuestros años sesenta*. Buenos Aires, Puntosur.

Terán, Oscar, 2004. “Ideas e intelectuales en la Argentina, 1880-1980”, en Terán, Oscar (Coord.), *Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano*, Buenos Aires, Siglo XXI: 13-95.

Tirri, Néstor, 1973. *Realismo y Teatro Argentino*. Buenos Aires, La Bastilla.

Tschudi, Lilian, 1974. *Teatro Argentino Actual (1960-1972)*. Buenos Aires, García Cambeiro.

**Evaluación**:

Será de cumplimiento obligatorio el 75% de las clases programadas. Asimismo, deberán realizar una exposición oral a lo largo de la cursada para cumplir con la regularidad y aprobar el seminario con un trabajo final.

**Dra. Yanina Andrea Leonardi**

**CONICET-UBA**