

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
MAESTRIA EN TEATRO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO
SEMINARIO: Teoría y Análisis del texto dramático y de la puesta en escena y Teoría del Actor
PROFESORA: Karina Mauro

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras (UBA)

Día y horario: Martes de 13 a 17 hs

Cantidad de horas: 48

1° cuatrimestre de 2018

Fundamentación

Los estudios teatrales tradicionales se centran en el análisis semiótico del texto dramático y de la puesta en escena, al que se suma la reciente incorporación de aportes de la pragmática, la indagación en la categoría del receptor y la preocupación por la utilización de nuevas tecnologías en la escena. No obstante, estos análisis no alcanzan a la actuación teatral, que continúa siendo un asunto pendiente de investigación netamente teórica, más allá de algunos intentos aislados y de la existencia de numerosos escritos de carácter prescriptivo de cara a la práctica.

La elaboración de una propuesta teórica acerca de la actuación, lejos de ser un mero análisis autónomo de un elemento más dentro de la pluralidad de lenguajes que conforman una puesta en escena, constituye uno de los pilares para explicar el fenómeno teatral en su conjunto, dada la importancia determinante del actor en el mismo.

El presente seminario se propone realizar un abordaje del hecho teatral desde la perspectiva de una Teoría de la Actuación. De este modo, los diversos enfoques teóricos actuales acerca del texto dramático y de la puesta en escena, serán analizados en virtud de la elaboración y confrontación de elementos para un Modelo de Análisis de la Actuación Teatral, susceptible de ser aplicado a diversas metodologías específicas.

Asimismo, y a partir de lo desarrollado para el caso del teatro, nos proponemos avanzar sobre elementos conceptuales para el análisis de la actuación cinematográfica, partiendo de la premisa de que la misma no se reduce a una simple transposición de las técnicas y metodologías de un ámbito de desempeño actoral a otro, sino una modificación sustancial de los componentes esenciales del fenómeno actoral.

Objetivo general

Que el alumno logre situar el problema de la actuación como una cuestión teórica central para el estudio del fenómeno teatral en su conjunto, adquiriendo herramientas conceptuales y metodológicas para su contextualización, comprensión y profundización.

Objetivos particulares

- Situar la problemática de la actuación en el seno de los estudios teatrales actuales, abocados al texto dramático, la puesta en escena y la recepción.
- Abordar críticamente la concepción canónica que entiende a la actuación como la representación y/o interpretación de un personaje o sentido formulado discursivamente.
- Arribar a las herramientas conceptuales básicas para la comprensión de la actuación como fenómeno artístico específico, así como para promover un análisis más acabado del texto dramático y de la puesta en escena.
- Contrastar los conceptos propuestos a través de su aplicación a las propuestas teatrales más relevantes del siglo XX.
- Avanzar sobre las herramientas conceptuales básicas para la comprensión del fenómeno actoral en otros medios y soportes.

Desarrollo del programa

UNIDAD I.

Principales perspectivas teóricas en los estudios teatrales actuales. Los enfoques semiótico y pragmático en el análisis del texto dramático, la puesta en escena y la relación espectáculo / recepción. La inclinación por el receptor y el vacío teórico / terminológico respecto del actor. Contextualización a partir de un breve panorama del campo teatral argentino.

Bibliografía obligatoria:

- De Marinis, M. 2005. *En busca del Actor y el Espectador. Comprender el teatro II*, Bs. As.: Galerna
- Feral, J., 2004. *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Bs. A.: Galerna
- Mauro, K., 2010. “Análisis del léxico utilizado para describir el trabajo del actor en un corpus de críticas teatrales”, en V. Castel y L. Cubo de Severino (Eds.), *La renovación de la palabra en el bicentenario de la Argentina. Los colores de la mirada lingüística*, Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo
- Meldolesi, C., 2006. “El actor, sus fuentes y sus horizontes” en *Revista Teatro XXI*, Año XII, Nro. 22, Otoño, Bs. As.: UBA / Facultad de Filosofía y Letras
- Pavis, P. 2000. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*, Barcelona: Paidós.
- Pavis, P., 1994. *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*, La Habana: UNEAC / Casa de las Américas
- Rancière, J., 2010. *El espectador emancipado*, Bs. As.: Manantial.
- Ubersfeld, A., 1997. Cap. IV, “El trabajo del comediante”, en *La escuela del espectador*, Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España

Bibliografía complementaria:

- Bourdieu, P., 1967. “Campo intelectual y proyecto creador”, en AAVV, *Problemas del estructuralismo*, México: Siglo XXI
- Mauro, K., 2007. “El malestar en la cultura. ¿Qué le pasa al teatro alternativo?”, en *Alternativa Teatral*, Bs. As.: Alternativa Teatral
- Meldolesi, C., 1987. *Fra Totó e Gadda. Sei invenzioni sprecaute dal teatro italiano*, Roma: Bulzoni Editore
- Pavis, P., 1997. “Da Stanislavskij a Wilson. Antología portátil sulla partitura” en M. De Marinis, *Drammaturgia dell'attore. Teatro Eurasiano N° 3*, Bologna: I Quaderni del Batello Ebbro
- Pavis, P. 1989. “Los estudios teatrales”, en *Teoría literaria. Problemas y perspectivas*, París: Presses Universitaires de France.
- Pellettieri, O., 2002. “Introducción” en AAVV, *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires, Volumen II*, Bs. As.: Galerna
- Ubersfeld, A., 1993. *Semiótica teatral*, Madrid: Cátedra.

UNIDAD II.

La actuación entendida a través de las nociones de representación e interpretación. Dimensiones transitiva y reflexiva de la representación. El texto dramático y la dirección escénica como manifestaciones de una “lógica de acción estratégica” (De Certeau). Platón, Aristóteles y las lecturas posteriores de sus postulados. Influencia de la noción griega de *tekné* y del dualismo cartesiano en la caracterización de las denominadas “artes interpretativas”.

Bibliografía obligatoria:

- Abirached, R., 1994. *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid: Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España.
- Aristóteles, 1979. *Poética*, Traducción del griego, prólogo y notas de Francisco de P. Samaranh, Madrid: Aguilar
- Chartier, R., 1996. “Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen”, en *Escribir las prácticas. Foucault, De Certeau, Marin*, Bs. As.: Manantial
- De Certeau, M., 2007. *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*, México DF: Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
- Diderot, D., 2001 (1773) *La paradoja del comediante*, Veracruz: Ed. del Gobierno del Estado de Veracruz
- Estiú, E., 1982. “La concepción platónico – aristotélica del arte: técnica e inspiración”, en *Revista de Filosofía*, Nro. 24, La Plata: UNLP
- Platón, 1960. *Fedro*, Bs. As.: Aguilar.
- Platón, 1963. *República*, Bs. As.: Eudeba.

- Platón, 1974. *Ion*, Bs. As.: Eudeba.
- Platón, 1977. *El sofista*, Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán
- Rancière, J., 2009. “La división de lo sensible. Estética y política”, en *Mesetas.net* (“Le partage du sensible”, Trad. Antonio Fernández Lera, disponible en www.mesetas.net/?q=node/5, el 25/08/09)
- Ricoeur, P., 1995 (1985). “Primera parte. El círculo entre narración y temporalidad” en *Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico*, México: Siglo XXI
- Ricoeur, P., 2000. “La imaginación en el discurso y en la Acción”, en 2000. *Del texto a la acción*, Bs. As.: FCE y en 1982. *Hermenéutica y Acción*, Bs. As.: Editorial Docencia, Pp. 95 a 112.
- UNESCO, 2003. *Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial*, París.
- UNESCO, 1996. *Directrices para la creación de un sistema de Tesoros Humanos Vivientes*
- UNESCO, 1989. *Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular*, París.

Bibliografía complementaria:

- AAVV, 2008. *Historia del Actor. De la escena clásica al presente*, J. Dubatti (Coord.), Bs. As.: Colihue.
- Gombrich, E. H., 1984. “Norma y Forma. Las categorías estilísticas de la Historia del Arte y sus orígenes en los ideales renacentistas”, en *Norma y Forma. Estudios sobre el Renacimiento*, Madrid: Alianza
- Mauro, K., 2011. “Alcances y límites de una perspectiva canónica: La Actuación entre las nociones de <<representación>> y de <<interpretación>>”, en Larios Ruiz, Shaday, *Escenarios post-catástrofe, Primer Premio de Ensayo Teatral*, México: Artezblai
- Szondi, P., 1994. *Teoría del Drama Moderno (1880 – 1950)*, Barcelona: Destino

UNIDAD III.

Problemas y limitaciones de la acción actoral entendida como representación. La acción actoral como problema. La condición teatral de la acción actoral. La acción en situación de actuación. La actuación como creación: el personaje como efecto de la acción en situación de actuación.

Bibliografía obligatoria:

- Agamben, G., 2005. “El autor como gesto”, en *Profanaciones*, Bs. As.: Adriana Hidalgo
- Cornago, O., 2005. “¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la Modernidad”, en *Telón de Fondo*, Año 1, Nro. 1, agosto, Bs. As.: Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
- De Toro, F., 1987. “¿Teatralidad o teatralidades? Hacia una definición nocional”, en *Revista Espacio*, Año II, Nro. 3, Bs. As.: Fundart
- Eco, U., 1970, *La definición del arte*, Barcelona: Ed. Martínez Roca.
- Feral, J., 2003. *Acerca de la teatralidad*, Bs. As.: Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
- Lyotard, F., 1970. “Tomar partido por lo figurado”, en *Discurso y figura*, Barcelona, G.Gili
- Mauro, K., 2011. “El concepto de Memoria y las Técnicas de Actuación”, en *Revista Teatro XXI*, Año XVI, Número 28, Otoño, Bs. As.: UBA, Facultad de Filosofía y Letras
- Mauro, K., 2010. “Problemas y limitaciones de la Acción Actoral entendida como representación”, en *Revista Afuera, Estudios de Crítica Cultural* (www.revistaafuera.com.ar), Año V, Número IX
- Merleau Ponty, Maurice, 1975. *Fenomenología de la percepción*, Barcelona: Península
- Schechner, R., 2000. *Performance*, Bs. As.: UBA

Bibliografía complementaria:

- Gadamer, H. G., 1996. “El elemento lúdico en el arte”, en *La actualidad de lo bello*, Barcelona: Paidós
- González Requena, J., 1987. “Enunciación, punto de vista, sujeto”, en *Contracampo*, Año IX, Nro. 42
- Lyotard, F., 1981. *Dispositivos pulsionales*, Madrid: Fundamentos
- Maci, G., 1987. *El objeto y el otro*, Rosario: Ed. Fundación Ross
- Mauro, K., 2009. “El estilo de actuación de Guillermo Battaglia (sobrino)”, en AAVV, *En torno a la convención y la novedad, Actas del XVII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino*, Bs. As.: Galerna
- Mauro, K., 2007. “La poética personal del actor como creador. El caso Guillermo Francella”, en O. Pellettieri (Ed.), *Huellas Escénicas (Actas del XV Congreso de Teatro Argentino e Iberoamericano)*, Bs. As.: Galerna
- Mauro, K. 2008. “Consideraciones sobre Memoria y Olvido en el Psicoanálisis freudiano”, monografía inédita.

- Pavis, P., 1994. *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*, La Habana: UNEAC / Casa de las Américas

UNIDAD IV.

El actor y su condición: adquisición y ejercicio de una identidad narrativa compartida. La “lógica de acción táctica” (De Certeau) en el trabajo del actor. El actor y los “otros”: maestro, director, compañeros, espectador. Nociones de técnica de actuación, metodologías específicas, procedimientos y materiales.

Bibliografía obligatoria:

- De Certeau, M., 2007. *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*, México DF: Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
- Eco, U., 1970, *La definición del arte*, Barcelona: Ed. Martínez Roca.
- Goffman, I., 1971. *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, Bs. As.: Amorrortu
- Ricoeur, P., 2000. “La imaginación en el discurso y en la Acción”, en 2000. *Del texto a la acción*, Bs. As.: FCE y en 1982. *Hermenéutica y Acción*, Bs. As.: Editorial Docencia
- Schechner, R., 2000. *Performance*, Bs. As.: UBA

Bibliografía complementaria:

- Amossy, R. y A. H. Pierrot, 2001. “La noción de estereotipo en las ciencias sociales”, en *Estereotipos y clichés*, Bs. As.: Eudeba.
- Kebrat – Orecchioni, C., 1997. *La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje*, Bs. As.: Edicial.
- Lyotard, F., 1981. *Dispositivos pulsionales*, Madrid: Fundamentos
- Merleau Ponty, M., 1975. *Fenomenología de la percepción*, Barcelona: Península
- Robin, R., 1996. *Identidad, memoria y relato. La imposible narración de sí mismo*, Bs. As.: UBA

UNIDAD V.

Confrontación de los conceptos planteados con las propuestas teatrales más relevantes del siglo XX: “sistema” Stanislavski y sus reelaboraciones posteriores, Teatro Épico, Teatro de la Crueldad, “Nuevo Teatro” norteamericano y europeo, Teatro Posdramático, Teatro Pobre, Antropología Teatral, Teatro Popular.

Bibliografía obligatoria:

- Artaud, A., 1971. *El teatro y su doble*, Bs. As.: Sudamericana
- Bajtín, M., 1994. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Bs. As.: Alianza Editorial.
- Barbero, J. M., 2010. Capítulo IV “Redescubriendo al pueblo: la cultura como espacio de hegemonía”, en *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, México: Anthropos.
- Brecht, B., 1963. *Pequeño organon para el teatro*, Bs. As.: La Rosa Blindada
- Brecht, B., 1983. *Escritos sobre teatro*, Bs. As.: Nueva Visión
- De Marinis, M., 1987. *El Nuevo Teatro. 1947–1970*, Barcelona: Paidós
- Golluscio, E., 2003. “La gruta del grotesco”, en *Revista Teatro XXI*, Año IX, Nro. 17, Bs. As.: UBA, Facultad de Filosofía y Letras.
- Lehmann, Hans – Thies, 2002. *Le Théâtre postdramatique*, París: L’Arche.
- Mauro, K., 2016. “El actor entre la dictadura y la posdictadura. Corporalidades en pugna en el cine y el teatro argentinos durante el retorno democrático (1983/1989)”, en *Iberoamericana*, Vol. 16, Nº 61, Berlín: Ibero-Amerikanisches Institut
- Mauro, K., 2014. “La actuación popular como patrimonio cultural intangible en riesgo”, *Revista Afuera, Estudios de Crítica Cultural* (www.revistaafuera.com.ar), Número Especial “El Actor Popular”, Año X, Número 14
- Mauro, K., 2013. “La Actuación Popular en el Teatro Occidental”, en *Pitágoras 500, Revista de Estudos Teatrais*, V. 5, Oct. 2013, Sao Paulo: UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas)
- Mauro, K., 2013. “La Actuación en el Teatro Posdramático Argentino”, en *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, Número 3, V.3, set/diez 2013, Rio Grande do Sul: UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
- Mauro, K., 2012. “El Método de las Acciones Físicas de Raúl Serrano y la acción actoral como lugar del sujeto”, en *Revista Digital Telóndefondo.org. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Año 7, Nro. 15, Julio, Buenos Aires: UBA, Facultad de Filosofía y Letras

- Mauro, K., 2011. "El concepto de Memoria y las Técnicas de Actuación", en *Revista Teatro XXI*, Año XVI, Número 28, Otoño, Bs. As.: UBA, Facultad de Filosofía y Letras
- Meldolesi, C., 2006. "El actor, sus fuentes y sus horizontes" en *Revista Teatro XXI*, Año XII, Nro. 22, Otoño, Bs. As.: UBA / Facultad de Filosofía y Letras
- Pellettieri, O., 2001. "En torno al actor nacional: el circo, el cómico italiano y el naturalismo", en *De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al "actor nacional" argentino*, Bs. As.: Galerna
- Schechner, R., 2000. *Performance*, Bs. As.: UBA
- Stanislavski, Constantin, 1997. *Un actor se prepara*, México: Ed. Constanca.

Bibliografía complementaria:

- AAVV, 2008. *Historia del Actor. De la escena clásica al presente*, Jorge Dubatti (Coord.), Bs. As.: Colihue.
- Bajtín, M., 1986. *Problemas de la poética de Dostoievski*, México: FCE
- Cornago Bernal, O., 2005. "Teatro posdramático: Las resistencias de la representación", en J. Dubatti (Comp.), *Escritos sobre Teatro I. Teatro y cultura viviente: poéticas, política e historicidad*, Buenos Aires: Editorial Nueva Generación / CIHTT / Escuela de Espectadores.
- De Certeau, M., 2007. *La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer*, México DF: Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente.
- Hormigón, J. A., 1999. "El oficio del actor", en Don Richardson, *Interpretar sin dolor. Una alternativa al Método*, Madrid: Asociación de Directores de Escena de España.
- Lyotard, F., 1981. *Dispositivos pulsionales*, Madrid: Fundamentos
- Maffi, M., 1975. *La cultura underground*, Barcelona: Ed. Anagrama
- Meldolesi, C., 1987. *Fra Totó e Gadda. Sei invenzioni sprecate dal teatro italiano*, Roma: Bulzoni Editore
- Stanislavski, C., 1993. *Obras Completas*, Bs. As.: Quetzal.
- Szondi, P., 1994. *Teoría del Drama Moderno (1880 – 1950)*, Barcelona: Destino

UNIDAD VI.

Herramientas conceptuales para la comprensión de la actuación en el cine. La situación de actuación cinematográfica. Diferencia entre acción actoral y actuación en el cine. El rol del director en la actuación cinematográfica. La figura del Director de Actores. El actor de cine y su condición: adquisición y ejercicio de una identidad narrativa compartida. La metodología realista en la actuación cinematográfica.

Bibliografía obligatoria:

- Caine, M., 2003. *Actuando para el cine*, Madrid: Plot
- Cardoso, M., 2014. *Fatima Toledo. Interpretar a vida, viver o cinema*, Sao Paulo: LiberArs.
- Ceriani, A. y M. Ciafardo. (2007). "El concepto de dispositivo" (inédito)
- Discépolo, M., s/f. "La dirección de actores en cine", en *Aguasfuerte.com* (Recuperado de <http://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/10-discepola.pdf>)
- Dubois, P., 1986. "El acto fotográfico", en *El acto fotográfico. De la Representación a la Recepción*, Barcelona: Paidós Comunicación
- Gaudreault, A., 2007. "Del <<Cine Primitivo>> a la <<Cinematografía-Atracción>>", *Secuencias. Revista de Historia del Cine*, Madrid: UAM.
- Mauro, K., 2016. "Apuntes sobre una cuestión pendiente: la actuación cinematográfica", en *Imagofagia*, Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (www.asaeca.org/imagofagia), N° 13, Buenos Aires: AsAECA
- Mauro, K., 2015. "Acción actoral y situación de actuación en cine", en *Imagofagia*, Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual (www.asaeca.org/imagofagia), N° 11, Buenos Aires: AsAECA
- Miralles, A., 2000. *La dirección de actores en cine*, Madrid: Cátedra.
- Nacache, J., 2006. *El actor de cine*, Barcelona: Paidós
- Strasberg, L., 1989. *Un sueño de pasión. La elaboración del Método*, Buenos Aires: Emecé.

Bibliografía complementaria:

- Barr, T., 2002. *Actuando para la cámara: Manual de actores para cine y TV*, Madrid: Plot
- Barthes, R., 1999. *La cámara lúcida: nota sobre la fotografía*, Barcelona: Paidós /
- Chion, M., 1992. *Cine y sus oficios*, Madrid: Cátedra

- Dyer, R., 2001. *Las estrellas cinematográficas: historia, ideología, estética*, Barcelona: Paidós.
- Morin, E., 1964, *Las estrellas de cine*, Buenos Aires: Eudeba
- Mulvey, L., 1994. *Placer visual y cine narrativo*, Valencia: Episteme

Asistencia y modalidad de evaluación

Será obligatoria la asistencia al 75% de las clases. Durante la cursada, los alumnos realizarán exposiciones orales de los textos detallados en el programa. Para la aprobación del seminario, se requiere la presentación de una monografía sobre un tema a elección, vinculado con los contenidos tratados durante el seminario.

Karina Mauro