

Maestría en Estudio de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Seminario: Trayectos socio-culturales del teatro en el mundo

PROFESORAS: Graciela C. SARTI

Camila MANSILLA

2° cuatrimestre de 2019

Horario: jueves de 17 a 21

Carga horaria: 48 horas

Inicio: 15 de agosto

Título de programa: “Trayectos de la tragedia y de la comedia: del canon al teatro argentino contemporáneo”

a) Fundamentos

Lo trágico y lo cómico atraviesan la historia del teatro universal como ejes vertebradores, cristalizando en los géneros de la tragedia y la comedia en sus múltiples versiones específicas: griega, romana, isabelina, clásica francesa, del siglo de oro español, entre las más notables. Dentro de esa larga duración, el momento clásico griego y la estación shakespeariana se constituyen en canon por antonomasia, permanentemente releído por las dramaturgias de todo el mundo. Piezas clave producidas en estos dos periodos, fuertemente connotadas por cuestiones epocales, son fuente a su vez de una constante resemantización, a la luz de nuevos problemas histórico-sociales enlazados a nuevas poéticas dramáticas y espectaculares.

Partiendo de estas consideraciones, es propósito de este seminario analizar algunas instancias de la relación entre esas fuentes y algunas producciones del teatro argentino contemporáneo, tanto desde la reescritura del texto cuanto en casos particulares de la puesta en escena. En primer lugar la tragedia griega, en relación con su mundo específico: el contexto histórico de las *póleis* en el siglo V, el desarrollo de sus instituciones políticas y religiosas y, muy señaladamente, el problema del establecimiento de formas contrapuestas del derecho expresadas en la ambigüedad del lenguaje y el desarrollo del conflicto. Este será un terreno fértil releído por las urgencias de una Argentina entre el periodo inmediatamente post-dictatorial y las incertezas del presente. En segundo lugar, el teatro de Shakespeare, tanto en lo trágico como en lo cómico, en relación a su vez con la Inglaterra del periodo isabelino: las inestabilidades de género, por un lado, y el discurso sobre la naturaleza del poder, por otro, serán nuevos territorios explorados por el teatro de nuestro país en el cambio de milenio.

b) Objetivos del seminario

Constitución de un marco teórico respecto de la especificidad de la tragedia griega, su desarrollo espectacular y sus relaciones epocales.

Constitución de un marco teórico respecto de la especificidad de la tragedia y la comedia en Shakespeare, su desarrollo espectacular y sus relaciones epocales.

Establecimiento, a partir de la exégesis de casos puntuales, de un panorama general respecto del lugar de los ejemplos de canon en el desarrollo del teatro argentino de las últimas décadas.

Análisis de casos específicos de apropiación textual y reescritura de la tragedia griega en el teatro argentino.

Análisis de casos específicos de apropiación textual y reescritura de la tragedia y comedia isabelina en el teatro argentino.

Desarrollo de estrategias de análisis que contemplen el vínculo texto dramático-texto espectacular.

Aplicación de marco teórico y estrategias de análisis a nuevos ejemplos en el desarrollo de un trabajo de investigación.

c) Contenidos

Unidad I. Del canon de la tragedia griega al teatro argentino contemporáneo

Estructura, funciones y sentido de la tragedia griega en el siglo V, en sus múltiples dimensiones: político-institucional, social, religiosa y espectacular. La tragedia y el problema del derecho: *Edipo, rey* y *Antígona* de Sófocles.

Relecturas en el teatro argentino: Lo trágico, el derecho y la política en un contexto de post-dictadura: *Antígona furiosa* (1986) de Griselda Gambaro y *Golpes a mi puerta* (1984) de Juan Carlos Gené. Lo trágico y la reescritura de la historia en la Argentina de los '90: *Edipo en Ezeiza* (2014) de Pompeyo Audivert -análisis de la puesta en escena-; *La declaración de Electra* (1994) de Javier Roberto González. La creación colectiva revisitada por Paco Gimenez y el grupo La noche en vela: *Manjar de los dioses. Teatro imposible sobre el sentimiento trágico.* (1997)

Bibliografía para la Unidad I

Sófocles, *Edipo, rey* y *Antígona*, en *Tragedias*, trad. y notas de Assela Alamillo, Madrid, Gredos, 2000.

Gené, Juan Carlos, *Golpes a mi puerta*, en *Teatro I*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1994.

Gambaro, Griselda, *Antígona furiosa*, en *Teatro 3*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2006.

Audivert, Pompeyo, *Edipo en Ezeiza*, (inédito), Buenos Aires, 2014.

-Archivo Paco Giménez, disponible en: <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/5206>

-Bauzá, Hugo F., “Tragedia griega” en *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 2ª. Ed., 2004.

-Kott, Jan, *El manjar de los dioses. Una interpretación de la tragedia griega*, México, Era, 1970.

-Mogliani, Laura, “*Antígona furiosa* de Griselda Gambaro y su intertexto griego” en *De Esquilo a Gambaro*, GETEA, O. Pellettieri, editor, Bs. As., Galerna, 1997.

-Pinkler, Leandro, “*Antígona* de Sófocles”, en AA.VV. *La tragedia griega*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993 (hay versión posterior del volumen, compilado por Victoria Juliá).

-Sarti, Garciela C., “Una bufanda amarilla. Texto mítico y texto escénico en *La declaración de Electra* de Javier Roberto González”, en *Proyecciones del teatro argentino en el fin del milenio*, compilación de Marta Lena Paz, Buenos Aires, Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, Editorial Nueva Generación, 1999.

-----“La figura mítica de Electra”, en *El imaginario en el mito clásico*, Sección de *Estudios del Imaginario*, del Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli, Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Hugo F. Bauzá compilador, Buenos Aires, Estudios de la Academia Nacional de Ciencias, 2002.

- Suréda-Cagliani, Sylvie, “*Antígona furiosa, l’exemple d’une influence*”, en *Victimes et bourreaux dans le théâtre de Griselda Gambaro. De El desatino (1965) a Antígona furiosa (1986)*, Perpignan, Press Universitaires de Perpignan, 2011.
- Valenzuela, J.L., *Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Gimenez*, Bs.As, Inteatro, 2004
- Vernant, Jean Pierre/Vidal Naquet, Pierre, “Tensiones y ambigüedades en la tragedia griega”, en *Mito y tragedia en la Grecia antigua*, Madrid, Taurus, 1987.

Unidad II Del canon de la tragedia de Shakespeare al teatro argentino contemporáneo

Shakespeare y su época. La cosmovisión isabelina, entre lo medieval, el Renacimiento y la apertura a la sensibilidad del Barroco. Condiciones de la escena isabelina: espacio, temáticas, poéticas de actuación, uso del lenguaje. Los estudios shakesperianos en los últimos treinta años: el discurso sobre la historia, el discurso sobre el género. Análisis de *Hamlet* y *Macbeth*.

Las grandes tragedias y el teatro argentino contemporáneo: *Hamlet o la guerra de los teatros* (1991), de Ricardo Bartís deconstrucción de un clásico y performance del actor. Relectura de *Macbeth*, en *La Señora Macbeth* (2004), de Griselda Gambaro.

Bibliografía para la Unidad II

- Shakespeare, William, *Macbeth*, trad. R. Costa Picazo, Buenos Aires Colihue, 2005.
- Shakespeare, William, *Hamlet*, trad. R. Costa Picazo, Buenos Aires, Colihue, 2004.
- Shakespeare, William, *Macbeth*, trad. G. Whitelow y prólogo de J. L. Borges, Buenos Aires, Sudamericana, 1970.
- Bartís, Ricardo, *Hamlet o la guerra de los teatros*, en *Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos*, edición de textos e investigación Jorge Dubatti, Buenos Aires, Atuel Teatro, 2003.
- Gambaro, Griselda, *La Señora Macbeth*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2003.
- Conejero, Manuel A., *Eros adolescente. La construcción estética en Shakespeare*, Madrid, Península, 1980.
- Di Lello, Lydia, "El banquete de la víctima: La eroticidad del crimen en *La señora Macbeth* de Griselda Gambaro". *La revista del CCC* [en línea]. Septiembre / Diciembre 2008, n° 4. Actualizado: 2009-01-02 [citado 2009-09-08]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/90>
- Dubatti, Jorge, “Shakespeare, ¿nuestro contemporáneo? Reescrituras argentinas de Griselda Gambaro y Eduardo Pavlovsky”, en Dubatti, J., *El teatro Sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2005.
- Féral, Josette, “El texto espectacular: la escena y su texto”, en *Itinerarios, Revista de Literatura y Artes*, N2, Hugo Bauzá director, Buenos Aires, Eudeba, 1999. (Hay otra versión del texto en Féral, Josette, *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, traducción de Armida Córdoba, Buenos Aires, Galerna, 2004).
- Garín, Inmaculada, “El personaje dramático: ascensión y caída de un concepto a través de la crítica shakespeariana de los siglos XVIII y XIX”, en *Atlantis V 2-2, 1983, Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos*, pp. 23-38. (Disponible on-line).

- Greenblatt, S.: “Invisible bullets: Renaissance Authority and its subversión”, en *Glypt* 8, 40-61, 1981. (Disponible on-line).
- Luna, Alejandro, *Espacios Isabelinos*, México, Paso de Gato, 2008.
- Mansilla, Camila, “El actor Isabelino: La construcción de un oficio y un lenguaje” en *Historia del actor*, J. Dubatti coord., Buenos Aires, Colihue, 2008.
- Montes Doncel, Rosa E.: “De nuevas sobre el Nuevo historicismo”, en *Anuario de Estudios filológicos*, Vol. XXVII, pp. 207-219, Universidad de Extremadura, 2004.
- Tillyard, E. M. W., “La cadena del ser”, en *La cosmovisión isabelina*, (1943). F. C. E. México, 1984.

Unidad III. Del canon de la comedia isabelina al teatro argentino contemporáneo

Fuentes y desarrollos de la comedia isabelina. *Sueño de una noche de verano*: lo feérico, la seducción y el libre uso de lo mitológico. Apropiación y relectura desde el discurso espectacular: *Las multitudes* de Federico León (2012)

Bibliografía para la Unidad III

Shakespeare, William, *Sueño de una noche de verano*, trad. de Idea Vilariño, en *Obras Completas. II. Comedias* Buenos Aires, Losada, 2007.

- Cerrato, Laura, “La comedia shakespeariana” en Shakespeare, William, *Obras Completas. II. Comedias* Buenos Aires, Losada, 2007.
- Daniell, David, “Shakespeare y las tradiciones de la comedia”, traducción de María Cristina Figueredo para la Cátedra de Literatura inglesa, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, de “Shakespeare and the traditions of comedy”, en Wells Satnley (ed.), *The Cambridge Companion to Shakespeare Studies*, Cambridge, CUP, 1997.
- Green, André, “Interpretar *Sueño de una noche de verano*”, en *Sortilegios de la Seducción. Lecturas críticas de Shakespeare*, trad. Alcira Bixio, Buenos Aires-Barcelona-México, Paidós, 2005.
- Hidalgo, Pilar: “La ideología de la femineidad en las obras históricas de Shakespeare”, en *Atlantis XVI 1-2, Mayo-Noviembre de 1994, Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos*, pp. 231-268 (Disponible también on-line).
- Koss, Natacha, “Entre William Shakespeare y Federico León: relecturas de *El sueño de una noche de verano*”, en *Palos y Piedras 20*, Buenos Aires, CCC, disponible en: <https://www.centrocultural.coop/revista/20/entre-william-shakespeare-y-federico-leon-relecturas-de-el-sueno-de-una-noche-de-verano>
- Nuttal, A. D., “Learning not to run” y “Strong women, weaker men”, en *Shakespeare the thinker*, United States Yale University Press, 2007.

d) Bibliografía general:

- Auden, W. H., *El mundo de Shakespeare*, trad. M. García, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999.
- Bauzá, Hugo F., *Voces y visiones. Poesía y representación en el mundo antiguo*, Buenos Aires, Biblos, 2ª. Ed., 2004.
- Bloom, Harold, *Shakespeare, La invención del lo humano*, trad. T. Segovia, Grupo Editorial Norma, Verticales de Bolsillo, 2008.

- Festugière, A.-J., *La esencia de la tragedia griega*, trad. M. Morey, Barcelona, Ariel, 1986.
- Jaeger, Werner, *Paideia*, trad. W. Roces, México, FCE, 1962.
- Juliá, Victoria *et al.*, *La tragedia griega*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1993.
- Kott, Jan, *Shakespeare, nuestro contemporáneo*, (1961), trad. Katarzyna Olszewska y S. Trigán, Barcelona, Alba, 2007.
- Lesky, Albin, *Historia de la literatura griega*, trad. J. B. Díaz Regañón y B. Romero, Madrid, Gredos, 1968.
- Nuttal, A. D., *Shakespeare the thinker*, United States Yale University Press, 2007.
- Rodríguez Adrados, Francisco, *Fiesta. Comedia. Tragedia*, Barcelona, Ed. Planeta, 1972.
- Teatro argentino de los '90*, Osvaldo Pellettieri editor, Buenos Aires, Galerna, 1992.
- Tillyard, E. M. W., *La cosmovisión isabelina*, (1943). F. C. E. México, 1984.
- Vernant, Jean Pierre/Vidal Naquet, Pierre, *Mito y tragedia en la Grecia antigua*, Madrid, Taurus, 1987.
- Yates, Frances A., *La filosofía oculta en la época isabelina*, trad. de Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

d) Actividades

Las clases alternarán la exposición teórica de bibliografía por parte de las docentes y de los alumnos, con el análisis de ejemplos teatrales específicos.

e) Criterios para la evaluación

La evaluación en proceso incluirá todos los aportes hechos por los alumnos a lo largo del curso, y consistirá en la exposición de textos teóricos y el análisis de ejemplos.

La evaluación final será a través de la presentación de un trabajo de investigación donde se apliquen marcos teóricos trabajados a lo largo del seminario.

f) Promoción:

Será obligatoria la asistencia al ochenta por ciento de las clases y la presentación de un trabajo final en los plazos reglamentarios.

g) Formas de evaluación a utilizar

Los alumnos deberán seguir las lecturas básicas propuestas durante el seminario. Elegirán un ejemplo de acuerdo a los núcleos temáticos propuestos y realizarán un trabajo de análisis. Antes del fin del seminario, deberán exponer un esbozo del tema que han elegido, aplicando el marco teórico pertinente. Finalmente, entregarán un trabajo escrito sobre el tema propuesto.

Dra. Graciela C. Sarti y Prof. Camila Mansilla

Grupo facebook: <https://www.facebook.com/groups/1708787382707001/>

Resumen

Lo trágico y lo cómico atraviesan la historia del teatro universal como ejes vertebradores, cristalizando en los géneros de la tragedia y la comedia en sus múltiples versiones específicas: griega, romana, isabelina, clásica francesa, del siglo de oro español, entre las más notables. Dentro de esa larga duración, el momento clásico griego y la estación shakespeareana se constituyen en canon por antonomasia, permanentemente releído por las dramaturgias de todo el mundo. Piezas clave producidas en estos dos periodos, fuertemente connotadas por cuestiones epocales, son fuente a su vez de una constante resemantización, a la luz de nuevos problemas histórico-sociales enlazados a nuevas poéticas dramatúrgicas y espectaculares.

Partiendo de estas consideraciones, es propósito de este seminario analizar algunas instancias de la relación entre esas fuentes y algunas producciones del teatro argentino contemporáneo, tanto desde la reescritura del texto cuanto en casos particulares de la puesta en escena.