

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO de la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Constitución y emancipación socio-cultural del teatro en Argentina

Docente/s a cargo: Leonardi, Yanina Andrea
Carga horaria: 32 hs
Cuatrimestre, año: 1º-2021.

Fundamentación

El propósito de este programa es estudiar los orígenes del teatro argentino –desde el periodo colonial hasta la conformación del campo teatral- entendiendo al teatro como la congregación de diversas prácticas culturales. A partir de los conceptos planteados por Roger Chartier (1990; 1996; 1999), nos proponemos llevar a cabo un análisis de la etapa inicial de la historia del teatro nacional, donde confluyen tanto la cultura popular como la cultura perteneciente a la élite. Éstas no se conciben como compartimentos estancos, sino como categorías que se encuentran en un constante proceso de mezcla o de cruce. En determinados momentos de la historia argentina, el teatro estuvo vinculado a la política, adquiriendo de ese modo un carácter político, ya sea por la intención de sus productores o sus receptores. Tal es el caso, por ejemplo, del teatro durante el siglo XIX, estrechamente ligado a los acontecimientos políticos del momento. En este sentido, se vuelve productivo para nuestro estudio adoptar la noción de “consumo cultural” planteada por Chartier (1999), categoría entendida como una nueva producción, donde se constituyen representaciones que no serán idénticas a aquellas que fueron formuladas por el productor u autor.

Los conceptos anteriormente mencionados también resultan productivos para comprender la complejidad de la constitución del campo teatral en 1902 –a partir del establecimiento de la compañía de los Hermanos Podestá en Buenos Aires- y su rápida consolidación en los años siguientes. En esa etapa, acontece el surgimiento de una dramaturgia nacional y de una tradición actoral nacional, que perduraran de diversos modos a lo largo de la historia del teatro argentino. Estos acontecimientos estéticos se desarrollarán en el marco de un complejo panorama socio-político para el país, donde nuevamente la institución teatral cobrará un lugar de relevancia. Es decir, los géneros populares - el sainete criollo, el grotresco criollo, la revista criolla- formarán parte del consumo cultural de un nuevo actor

social que es el inmigrante, producto del proceso modernizador iniciado a fines del siglo XIX por el proyecto liberal. En este contexto y siguiendo los planteos de Michel De Certeau, nos interesa centrarnos en el consumo cultural teatral de estos agentes, considerando los “procedimientos de apropiación” empleados en lo que respecta a la cultura popular y la cultura de la élite. Entonces, el consumo se concibe como “uso” y nueva producción. El intercambio y cruce que se da entre ambas culturas no será solamente una característica del periodo, sino que es un rasgo que puede hacerse extensivo a varios momentos de la historia del teatro nacional.

Objetivos

Comprender al teatro nacional como una práctica cultural donde se producen una serie de intercambios, usos y apropiaciones generadoras de sentido.

Estudiar y analizar el funcionamiento del teatro dentro de la vida cultural y política de la época.

Estudiar y analizar las textualidades más significativas de la historia del teatro argentino en el periodo abordado.

Estudiar y analizar las poéticas actorales más significativas de la historia del teatro argentino en el periodo abordado.

Reflexionar en torno a las características dominantes del campo teatral argentino en el período abordado y sus proyecciones en la actualidad.

Unidad I

El teatro en el periodo previo a la constitución del campo teatral: periodización y sistematización. Los intelectuales en la época de la colonia. Las ideas iluministas y revolucionarias. La actividad cultural en el periodo colonial: el teatro y sus formas. Actores, autores y compañías. El teatro y la revolución. Vinculaciones entre el teatro y los acontecimientos políticos en el periodo de construcción y consolidación de la nación. Vida política e intelectual de la época.

Corpus textual: *Siripo* (1789) de Manuel José de Lavardén; *El amor de la estanciera* (anónimo).

Unidad II

La concreción de un sistema teatral a comienzos de siglo XX. El teatro en el proceso de modernización. Los nuevos agentes sociales: la inmigración. La constitución del campo intelectual en torno al Centenario. Vida cultural y prácticas culturales. Nuevos actores, autores y textualidades. Los Hermanos Podestá. La gauchesca: *Martín Fierro* y *Juan Moreira*.

Corpus textual: *Juan Moreira* ((1884-1886) de Eduardo Gutiérrez y José Podestá; *Martín Fierro* (1890) de Elías Regules; *Calandria* (1896) de Martiniano Leguizamón.

Unidad III

El teatro de Florencio Sánchez. La vida política e intelectual del periodo. Sánchez y las ideas de la época: su vinculación con el anarquismo. Innovaciones y cuestionamientos en el teatro nacional. Sánchez y los Hermanos Podestá.

Corpus textual: *M'hijo el doctor* (1903), *Barranca abajo* (1905), *En familia* (1905).

Unidad IV

El teatro popular y sus prácticas. Compañías, el actor en la época, el surgimiento del actor nacional: su poética. Los autores: producción de una dramaturgia nacional. Desplazamientos y tensiones dentro del campo intelectual. Las textualidades y sus prácticas: el sainete criollo y el sainete español, grotesco criollo, revista criolla, los inicios de la revista Porteña.

Corpus textual: *Fumadas* (1902) de Enrique Buttaró; *El debut de la piba* (1916) de Roberto Lino Cayol, *Tu cuna fue un conventillo* (1920) de Alberto Vacarezza; *Mustafá* (1921) de Armando Discépolo y Rafael José de Rosa; *Los Disfrazados* (1906) de Carlos M. Pacheco; *Don Chicho* (1933) de Alberto Novión; *Mateo* (1923) y *Stefano* (1928) de Armando Discépolo; *Ensalada criolla* (1898) de Eduardo García Lalanne y Enrique De María; *De paseo en Buenos Aires* (1890) de Justo López de Gomara.

Bibliografía general

Altamirano, Carlos y Beatriz Sarlo, 1983. *Literatura y sociedad*. Hachette, Buenos Aires.

Baczko, Bronislaw, 2005. *Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires, Nueva Visión.

Bajtín, Mijail, 1974. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Barcelona, Barral Editores.

Berenguer Carisomo, Arturo, 1947. *Las ideas estéticas en el teatro argentino*. Buenos Aires, INET.

Bosch, Mariano G., 1929. *Historia de los Orígenes del teatro argentino y la época de Pablo Podestá*. Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos.

Bosch, Mariano G., 1969. *Historia de los Orígenes del Teatro Nacional*. Buenos Aires, Solar/ Hachette.

Bourdieu, Pierre, 1967. "Campo intelectual y proyecto creador", en AAVV, *Problemas del Estructuralismo*. México, Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre, 1993. *Cosas dichas*. Barcelona, Gedisa.

Castagnino, Raúl H, 1944. *El teatro en Buenos Aires durante la época de Rosas*. Buenos Aires, INET.

Chartier, Roger, 1990. "La historia cultural redefinida: prácticas, representaciones, apropiaciones", en *Punto de vista*, año XIII, nº 39, diciembre 1990: 43-48.

Chartier, Roger, 1996. *Escribir las prácticas. Foucault, De Certeau, Marin*. Buenos Aires, Manantial

- Chartier, Roger, 1999. *El mundo como representación*. Barcelona, Gedisa.
- De Certeau, Michel, 2007. *La invención de lo cotidiano I. Artes del hacer*. México, Universidad Iberoamericana.
- De Marinis, Marco, 1997. *Comprender el Teatro*. Buenos Aires, Galerna.
- Devoto, Fernando y Marta Madero (Dir.), 2003. *Historia de la vida privada de la Argentina. La Argentina plural 1870-1930*. Vol. 2, Buenos Aires, Taurus.
- Gallo, Blas Raúl, 1970. *Historia del Sainete Nacional*, Buenos Aires, Buenos Aires Leyendo.
- García Canclini, Néstor, 2001. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Buenos Aires, Paidós.
- Geertz, Clifford, 1991. *La interpretación de las culturas*. Buenos Aires, Gedisa.
- Grignon, C. y J-C. Passeron, 1991. *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y literatura*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- Gutiérrez, Eduardo, 1961. *Juan Moreira*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Gutiérrez, Leandro y Luis Alberto Romero, 2007. *Sectores populares, cultura y política*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Hernández, José, 1967. *Martin Fierro*. Buenos Aires, Huemul.
- Klein, Teodoro, 1994. *El actor en el Río de la Plata II. De Casacuberta a los Podestá*. Buenos Aires, AAA.
- Muiño, Enrique, 2004. "El compadrito y el gaucho" en *Teatro XXI*, nº 18, año X (otoño): 30-35.
- Ordaz, Luis, 1956. *El Teatro en el Río de la Plata*. Buenos Aires, Ediciones Leviatán.
- Ordaz, Luis, 1971. *El teatro argentino*. Buenos Aires, CEAL.
- Pasolini, Ricardo. "La ópera y el circo en el Buenos Aires de fin de siglo. Consumos teatrales y leguajes sociales", en Devoto, Fernando y Marta Madero (Dir.), *Historia de la vida privada de la Argentina. La Argentina plural 1870-1930*. Vol. 2, Buenos Aires, Taurus: 228-273.
- Pavis, Patrice, 1994. *El teatro y su recepción*. La Habana, Casa de las Américas.
- Pellettieri, Osvaldo (Dir), 1990. *Cien años de Teatro Argentino. Del Moreira a Teatro Abierto*. Buenos Aires, Galerna.
- (Dir), 2002. *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. La emancipación cultural (1884-1930), Vol. II*. Buenos Aires, Galerna.
- (Dir), 2005. *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. El periodo de constitución (1700-1884), Vol. I*. Buenos Aires, Galerna.
- (Dir), 2009. *Diccionario Biográfico Estético del Actor en Buenos Aires*, Vol. I. Buenos Aires, Galerna.
- (Ed.), 2000. *De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al 'actor nacional' argentino*. Buenos Aires, Galerna/ Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires: 163-177.
- 2008. *El sainete y el grotesco criollo: del autor al actor*. Buenos Aires, Galerna.
- Podestá José, 2003. *Medio siglo de farándula*. Buenos Aires, Galerna/INT.
- Prieto, Adolfo, 1988. *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana.
- Ramos Julio, 1989. *Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política del siglo XIX*. México, FCE.
- Romero, José Luis, 1982. *Las ideologías de la cultura nacional y otros ensayos*. Buenos Aires, CEAL.
- Romero, José Luis, 2001. *Latinoamérica: Las ciudades y las ideas*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Sarmiento, Domingo Faustino, 1981. *Facundo*. Buenos Aires, Kapelusz.

Sunkel, Guillermo (Coord.), 2006. *El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas de investigación*. Bogotá, Convenio Andrés Bello.

Svampa, Maristella, 1994. *El dilema argentino civilización o barbarie*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

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.

Vidal, Daniel, 2010. *Florencio Sánchez y El anarquismo*. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental.

Viñas, David, 1982. *Literatura Argentina y Realidad Política*. Buenos Aires, CEAL.

Williams, Raymond, 1980. *Marxismo y literatura*. Barcelona, Península.

Williams, Raymond, 1981. *Cultura. Sociología de la comunicación y del arte*. Buenos Aires, Paidós.

Zubieta, Ana María (Dir.), 2004. *Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y polémicas*. Buenos Aires, Paidós.

Modalidad docente

El seminario constará de 8 encuentros virtuales, en los cuales se implementará exposiciones por parte de la docente a cargo y se establecerá un cronograma de exposiciones de los participantes, referidas a los textos presentes en el programa.

En caso de que las exposiciones orales no pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por informes escritos sobre un tema del programa.

Asimismo, antes de finalizar las reuniones previstas, los estudiantes deberán presentar un proyecto sobre el cual realizarán su monografía. Esta instancia es requisito indispensable para conservar la regularidad de la cursada.

Formas de evaluación

El seminario se aprobará con la entrega de un trabajo final escrito o monografía donde se problematicen los contenidos dados en la cursada.

Requisitos para la aprobación del seminario

Será de cumplimiento obligatorio el 75% de los encuentros programados. Asimismo, los asistentes deberán realizar una exposición oral a lo largo de la cursada, y entregar una propuesta de investigación sobre el tema de la monografía final.