

Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

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

Seminario:

“Modernizaciones y microsisistemas en la dramaturgia argentina del siglo XX”

Docente/s a cargo: Martin Gonzalo Rodríguez- Yanina Andrea Leonardi

Carga horaria: 48 hs

Cuatrimestre, año: 2° 2021.

Fundamentación

Con la aparición de los campos intelectuales en las grandes ciudades europeas, el teatro comenzó a separarse de un estado al que había estado subordinado hasta entonces. Esta autonomía de la escena permitió de manera un tanto paradójica que el teatro asumiera muchas veces el rol de cuestionador del estado. Este rol permitió, por ejemplo, que en el siglo XX aparecieran formas tales como el teatro épico brechtiano que fue incorporado y apropiado por el sistema teatral argentino de múltiples maneras que (salvo excepciones) resultaron contradictorias con el proyecto original de B. Brecht, ya que estaban centradas más en la “identificación” que en el llamado “distanciamiento”. Estas formas teatrales cuestionadoras cuyo objeto era “cambiar la sociedad por el teatro” fueron desarrolladas fundamentalmente por el llamado “teatro independiente” y por las formas realistas posteriores a él vinculadas.

Luego de los convulsionados años sesenta y setenta, de la dictadura militar del 76 y de la caída del muro de Berlín, se producen procesos de despolitización del teatro, pero también de desplazamiento de lo político hacia otras zonas (fundamentalmente al cuerpo del actor) que son paralelos al desarrollo de formas posmodernas que cuestionan e impugnan al teatro anterior (sobre todo ideas

centrales de la modernidad como las de “totalidad” y “verdad”). Estos procesos involucran cambios en los modos de vincularse con los diversos públicos, especialmente con el público “moderno” que busca que el teatro proporcione respuestas claras a las preguntas que le formula la época. El desarrollo de estas formas posmodernas también ha obligado al teatro a pensarse a sí mismo, a recuperar formas que la modernidad teatral había despreciado o, en el mejor de los casos, parodiado (especialmente formas teatrales populares) y a adoptar posiciones críticas frente a un teatro moderno cristalizado. Esta recuperación es política en sí misma, independientemente del uso más o menos “político” que se haga de ella. Todas estas indagaciones, lejos de responder a una voluntad puramente arqueológica, se proponen como un intento de aproximarnos a la comprensión de los problemas actuales de las distintas formas teatrales y del modo en que estas se relacionan con los diferentes públicos y con las sociedades de las cuales son emergentes.

Los contenidos de las Unidades I y II se corresponden con el primero de los momentos descritos, el momento moderno, mientras que las Unidades III y IV se corresponden con el segundo de ellos con el momento que, de forma imprecisa, pero a nuestro juicio productiva decidimos llamamos momento posmoderno.

Objetivos

- ❖ Estudiar las características del sistema teatral porteño desde su primera modernización hasta la actualidad.
- ❖ Reflexionar sobre el funcionamiento del campo teatral porteño a lo largo del siglo XX y los inicios del XXI.
- ❖ Reflexionar en torno a las nociones de arte y compromiso centrándonos en determinadas textualidades pertenecientes al sistema teatral argentino considerando sus dos modernizaciones.
- ❖ Estudiar las textualidades dramáticas emergentes del sistema teatral porteño desde su primera modernización hasta la actualidad.
- ❖ 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.

Desarrollo del programa

Unidad I. Realismo

- 1) Aproximaciones a una concepción realista del teatro en Buenos Aires
- 2) La creación del Teatro del Pueblo y la primera fase del teatro independiente. Algunos antecedentes. Boedo y Florida. Ideología y estética en Leónidas Barletta. La dramaturgia de Teatro del Pueblo: *Trescientos millones* (1932) y el caso de Roberto Arlt.
- 3) Carlos Gorostiza y la segunda fase del teatro independiente: el estreno de *El Puente* (1949). Grupos emblemáticos la fase: La máscara, Nuevo Teatro y Los independientes. Oscar Ferrigno y el Fray Mocho: novedades y especificidad de su propuesta. La producción dramática de Osvaldo Dragún y Agustín Cuzzani: farsa, sátira, teatro épico y realismo socialista.
- 4) El realismo reflexivo de los sesenta: de *Soledad para cuatro* (1960) de Ricardo Halac al Ciclo Teatro Abierto.
- 5) Actualidad del realismo: de Mauricio Kartun a *La omisión de la familia Coleman* (2005) de Claudio Tolcachir.

Lecturas:

Trescientos millones (1932) de Roberto Arlt

El puente (1949) de Carlos Gorostiza

Los indios estaban cabreros (1958), de Agustín Cuzzani

Soledad para cuatro (1960) de Ricardo Halac

La nona (1977) de Roberto Cossa

Gris de ausencia (1982) de Roberto Cossa

El niño argentino (2006) de Mauricio Kartun

La omisión de la familia Coleman (2005) de Claudio Tolcachir

Unidad II. Neovanguardia

- 1) Neovanguardia, absurdo y realismo crítico: aproximación a sus sentidos y usos más frecuentes
- 2) El Di Tella y el teatro de Griselda Gambaro: del absurdo de *El desatino* (1965) al realismo crítico de *Antígona furiosa* (1986).
- 3) Eduardo Pavlovsky, absurdo y psicodrama: sus primeras producciones. *El señor Galíndez* (1973) y el intertexto de Harold Pinter. Pavlovsky autor de sí mismo: *Potestad* (1987) y *La muerte de Marguerite Duras* (2000)

Lecturas:

El desatino (1965) de Griselda Gambaro

Antígona furiosa (1986) de Griselda Gambaro

El señor Galíndez (1973) de Eduardo Pavlovsky

Potestad (1987) de Eduardo Pavlovsky

La muerte de Marguerite Duras (2000) de Eduardo Pavlovsky

Unidad III. Resistencia

- 1) Posmodernidad y resistencia, del texto a la producción de sentido actoral.
- 2) Ricardo Monti y la resistencia textual a la modernidad domesticada. *Una pasión sudamericana* (1988).
- 3) El teatro de Ricardo Bartís. De *Postales Argentinas* (1988) a la configuración de un sistema en torno a la resistencia y la producción de sentido actoral: Alejandro Catalán, Sergio Boris, Analía Couceyro y Bernardo Cappa.

Lecturas:

Una pasión sudamericana (1988) de Ricardo Monti

Postales argentinas (1988) de Ricardo Bartís

Viejo solo y puto (2011) de Sergio Boris

Es un sentimiento (2013) de Bernardo Cappa

Unidad IV. Desintegración

- 1) Posmodernidad y desintegración: ajustes conceptuales y terminológicos.
- 2) La polémica del Caraja-ji: del taller del Teatro San Martín al Centro Cultural Ricardo Rojas. Alejandro Tantanian y el teatro de Ricardo Monti: *Juego de damas crueles* (1996) y *Un cuento alemán* (1997). Rafael Spregelburd y el teatro de Griselda Gambaro: *Remanente de invierno* (1995).
- 3) Daniel Veronese y el Periférico de Objetos: del Teatro de Objetos a la concepción objetual de la escena.
- 4) Formas actuales de la desintegración: Matías Feldman y el Proyecto Pruebas.

Lecturas:

Juego de damas crueles (1996) de Alejandro Tantanian

Un cuento alemán (1997) de Alejandro Tantanian

Remanente de invierno (1995) de Rafael Spregelburd

Apátrida (2011) de Rafael Spregelburd

Cámara Gesell (1993) de Daniel Veronese y el Periférico de Objetos

Bibliografía general

AA. VV., 2015. *Detrás de escena*. Buenos Aires, Editorial Excursiones.

Asquini, Pedro, 2003. *El teatro ¡qué pasión!* Buenos Aires, UNL-INTeatro.

Bartin, Ricardo, 2003. *Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos*. Buenos Aires, Atuel.

Britos, Marcos, 2013. *Todo lo hermoso es posible. Centro de Estudios de Arte Dramático. Teatro Escuela Fray Mocho. Una historia (1948-1962)*. La Plata, Consejo Provincial de Teatro Independiente.

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

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

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

Ferreira, Sandra, 2015. "Fantasmagoría e historia en el teatro de Ricardo Monti y Ricardo Bartís", *Apuntes de teatro*, 140, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile: 9-25.

- Ferreyra, Sandra, 2019. *Estética de lo inefable. Hacia una genealogía materialista del teatro argentino*. Los Polvorines, UNGS.
- Geirola, Gustavo, 2000. *Teatralidad y experiencia política en América Latina*. Irving, Ediciones de Gestos.
- Giella, Miguel Ángel, 1991. *Teatro Abierto 1981*. Buenos Aires, Ed. Corregidor.
- Giunta, Andrea, 2001. *Vanguardia, internacionalización y política: Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires, Paidós.
- Kartun, Mauricio, 2006. *Escritos 1975-2005*. Buenos Aires, Colihue.
- 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.
- (Ed.), 2004. *Teatro argentino y crisis 2001-2003*. Buenos Aires, EUDEBA.
- Pinta, María Fernanda, 2013. *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*. Buenos Aires, Biblos.
- Rodríguez, Martín, 1999. *Teatro de la desintegración*. Buenos Aires, EUDEBA.
- 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.), *Nueva Historia Argentina. Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*, Tomo III. Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

-----, 2000. *El Escritor en el bosque de ladrillos: una biografía de Roberto Arlt*. Buenos Aires, Sudamericana.

Tarantuviez, Susana, 2008. *La escena del poder. El teatro de Griselda Gambaro*. Buenos Aires. Ed. Corregidor.

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.

Modalidad docente

El seminario está organizado en 12 emisiones semanales y será dictado de manera virtual combinando una modalidad asincrónica por medio de clases dictadas en formato audiovisual publicadas los días lunes y un posterior trabajo en foros desde el campus. También se planifican 5 encuentros sincrónicos durante la cursada los lunes entre las 17 y 21 hs.

Requisitos para la aprobación del seminario

Los/as maestrandos/as deben cumplir con la participación en los foros y las actividades prácticas dadas por los docentes, junto con un proyecto de monografía al finalizar la cursada con el fin de cumplir con la regularidad del seminario.

El seminario se aprueba con la entrega de una monografía escrita que aborde algunos de los problemas esbozados en las clases desde una perspectiva original acorde a los propios intereses. Dicho trabajo se aprueba con 4 (cuatro) como nota mínima.