

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Seminario de MAESTRIA EN ESTUDIOS DE TEATRO Y CINE LATINOAMERICANO y ARGENTINO

Seminario: Problemas del teatro argentino y latinoamericano comparado

Prof. Dra. Lía Noguera

Cantidad de horas: 48 hs

1º Cuatrimestre de 2025

Tema del programa:

“Reescrituras trágicas en el teatro latinoamericano contemporáneo (1950-2017)”

1. Fundamentación

La productividad de la tragedia griega en las artes escénicas durante el siglo XX y XXI es innegable. Las formas disímiles en las cuales diferentes artistas se han apropiado de la textualidad helénica - produciendo nuevas texturas significantes y arrojando así otras maneras de ver los conflictos originarios presentes en tal mitología- es otro hecho que tampoco es cuestionado. ¿Por qué? Porque la tragedia griega configuró una serie de temas, problemas y conflictos que poseen un carácter universal. Por ello, independientemente de la coyuntura político y social en la cual nos encontremos, estos textos continúan vigentes y nos interpelan de una u otra manera: el parricidio, filicidio, matricidio, los cadáveres insepultos, el incesto, etc. Asimismo, desde los estudios sociales, políticos y culturales la tragedia es considerada un instrumento conceptual útil para pensar la política a partir de una característica nodal que la constituye: el conflicto. Sin embargo, si en la tragedia, la característica de ese conflicto reside en la incapacidad de resolverse, o “de canalizarse a través de instituciones que

permitan que su resultado no sea una catástrofe” (Rinesi: 2015: 3); por el contrario, la naturaleza del conflicto en la política parte del supuesto de que él pueda procesarse y resolverse por medio de las instituciones a fin de evitar “caer del otro lado del precipicio.”

Teniendo presente estos aspectos, este seminario propone estudiar comparativamente un corpus de obras teatrales latinoamericanas producidas en el período 1960-2022 que reescriben las tragedias áticas (*Antígona*, de Sófocles, *Medea*, de Eurípides y *Edipo rey*, de Sófocles) atendiendo muy especialmente a la relación teatro y política que tanto estas obras como sus hipertextos establecen. Así, la propuesta es analizar cómo a partir de la profanación de esas textualidades áticas, entendiendo por profanación aquello que plantea Agamben (2015): la desactivación de un viejo código para generar nuevos usos, estos textos latinoamericanos refuncionalizan los hipotextos griegos para reflexionar sobre las diferentes naciones latinoamericanas y los problemas que de ellas derivan: revoluciones (Cuba), dictaduras (Chile, Argentina, Uruguay, Perú), disputas territoriales y culturales en términos de civilización y barbarie (Argentina, Chile), la cuestión de género y el lugar de maternidad (Chile, Costa Rica), disputas raciales e interseccionalidad (Chile, Puerto Rico, Perú), enfrentamientos políticos (Argentina, México, Colombia), entre otros. Así también, atenderemos a los cambios compositivos y estructurales que estas obras teatrales latinoamericanas dramáticas y posdramáticas proponen en sus reescrituras de las obras griegas, estableciendo así géneros diversos que las alejan de su origen trágico: el melodrama, la comedia, el biodrama o teatro documental, entre otros.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar comparativamente el modo en el cual el teatro de América Latina moderno y posmoderno (1960-2022) reescribe las tragedias griegas (*Antígona*, *Edipo* y *Medea*) y postula nuevas hipótesis que se relacionan de manera directa o metafórica con las diversas realidades políticas, sociales y culturales, como así también, con nuestras propias tragedias latinoamericanas.

2.2 Objetivos específicos

Se espera que los estudiantes puedan:

- Establecer relaciones, a partir del eje propuesto, entre el teatro, la cultura y la sociedad latinoamericana durante una fase cultural fundamental del siglo XX y XXI.
- Desarrollar un pensamiento crítico, así como también una metodología de trabajo adecuada a su propio enfoque analítico.
- Enunciar hipótesis, vincular conceptos y confrontar posiciones teóricas referidas al fenómeno teatral estudiado.

3. Contenidos

Unidad I: escrituras y reescrituras trágicas

Introducción: origen, muerte y profanaciones del paradigma trágico. La tragedia y lo político

Bibliografía obligatoria

Agamben, Giorgio, 2013. "Elogio de la profanación". *Profanaciones*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Ediciones.

Lehman, Hans-Thies, 2017. "Drama y tragedia. La dramatización de la tragedia". *Tragedia y teatro dramático*. México: Paso de Gato.

Rinesi, Eduardo, 2015. "Notas sobre la tragedia y el mundo de los hombres". *Anacronismo e irrupción. Revista de Teoría y filosofía política clásica y moderna*. Vol. 5 N° 8 – Mayo 2015 a Noviembre. pp. 271-296.

Scodel, Ruth, 2014. *La tragedia griega. Una introducción*. México: FCE.

Unidad II: Antígonas latinoamericanas

Teatro y política: el concepto de nación y sus cambios a lo largo de la historia. Representaciones territoriales y cuerpos de fronteras en los dramas argentino, puertorriqueño y peruano. ¿Qué queda de la revolución y qué vale la pena enterrar hoy en el teatro cubano? La multiplicidad de Polinices y Antígonas en la escena latinoamericana: teatro documental en Uruguay y Colombia. Memoria colectiva y memoria individual en una Antígona furiosa. El testigo y el archivo en la reescritura peruana de Antígona. De la tragedia al melodrama y al teatro posdramático en las reescrituras puertorriqueña y cubana.

-Corpus de textos teatrales:

Antígona Vélez (1951) de Leopoldo Marechal (Argentina)

La pasión según Antígona Pérez (1968) de Rafael Sánchez (Puerto Rico)

Antígona furiosa (1986) de Griselda Gambaro

Antígona (1999) de José Watanabe (Perú)

Antigonón, un contingente épico (2012) de Rogelio Orizondo (Cuba)

Tribunal de mujeres (2015) Carlos Satizábal (Colombia)

Antígona Oriental (2015) Marianela Morena (Uruguay)

Film

Antigonón. El proceso (2014) de Yaima Pardo y Lilián Broche (Cuba)

Bibliografía obligatoria

Agamben, G., 2009. "El archivo y el testimonio". *Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo*, Editorial Pre-Textos, Valencia.

Bedregal, G., 2009. *La persistencia de la memoria: violencia política, memoria histórica y testimonio en Antígona, de José Watanabe y el Grupo Yuyachkani*, Universidad Autónoma de Barcelona, https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2009/hdl_2072_40657/Treball_de_rece_rca_-_Gino_Lugue_Bedregal.pdf

Clementi, Hebe, 1987. "Introducción". *La frontera en América. Una clave interpretativa de la historia americana*, Buenos Aires: Leviatan.

Garramuño, Florencia y Fernández Bravo, Álvaro, 2003. "Introducción". *Sujetos en tránsito. (in)migración, exilio y diáspora en la cultura latinoamericana*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Fornet, Ambrosio, 2001. "La diáspora como tema". *La Jiribilla*. Disponible en: <http://www.walterlippmann.com/docs535.html>

Lagmánovich, David, 1996: "Tebas en el Caribe: *La pasión según Antígona Pérez*, de Luis Rafael Sánchez". En *El teatro y sus claves* (Osvaldo Pellettieri, editor), Buenos Aires: Galerna / FFyL (UBA).

Noguera, L. S. (2019). Reescrituras de la tragedia en el teatro latinoamericano contemporáneo. El caso Antígona. *Catedral Tomada: Revista de Crítica Literaria latinoamericana*, 7(13), 54-74.

Senett, Richard, 1995. "El extranjero". *Revista de cultura*. Número 51, abril. pp. 38-48.

Rancière, Jacques, 2007. *El desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires, Nueva Visión.

Sábato, Hilda, 1991. "¿Qué es una nación?", *Punto de vista. Revista de cultura*, Nº 41, diciembre, Buenos Aires, pp. 29-34.

Segato, Rita, 2018. "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres". *La Guerra contra las mujeres*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Vezzetti, H. (2007). Conflictos de la memoria en la Argentina. Un estudio histórico de la memoria social. *Historizar el pasado vivo en América Latina*, 3-44.

Unidad III: Medea: una pasión desbordada

Historias nacionales e historias teatrales: Cuba y Argentina en los 60'. La metáfora del desierto y el cuerpo bárbaro en las versiones argentinas y chilenas del mito. De la crónica policial a la escena teatral en una Medea uruguaya. El cuerpo víctima y el cuerpo victimario en una Medea mapuche. Interseccionalidad, maternidad y feminismo: de México, Argentina y Chile a Costa Rica. El amor líquido en las reescrituras de Medea en América Latina. De lo predramático a lo posdramático en la Medea de Wehbi.

-Corpus de textos teatrales:

Medea en el espejo (1960) de José Triana (Cuba)

La frontera (1964) de David Cureses (Argentina)

Medea Mapuche (2000), de Juan Radrigán (Chile)

Medea del Olimar (2009) de Mariana Percovich (Uruguay)

Film

Así es la vida (2000) Arturo Ripstein (México)

Bibliografía obligatoria

Ávila, Y. (2004). "Desarmar el modelo mujer= madre". *Debate feminista*, 30, 35-54.

Bauman, Zygmunt, 2014. "Enamorarse y desenamorarse", *Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos*, Espabook. Disponible en <https://templodeeros.files.wordpress.com/2017/01/amor-liquido-zygmunt-bauman.pdf>

Drucaroff, Elsa (2019). ¡Que no sea una ola! El binarismo que sacamos por la puerta no nos puede entrar por la ventana. En *El diletante*. Recuperado el 1 de abril de 2019 de <http://eldiletante.net/trabajos/que-no-sea-una-ola>

Esterrich, C. (2007). "Para desbaratar a mamá: el último cine de Arturo Ripstein y Paz Alicia Garciadiego". Recuperado de: <http://www.historiadeltraje.com.ar/hamal/pdf/mexico/para-desbaratar-a-mama.pdf> Garbero,

Garbero, M. F. (2018). "Medea en las fronteras entre nos (otros)". *Nuntius Antiquus*, 14(1), 133-157. Disponible en: https://periodicos.ufmg.br/index.php/nuntius_antiquus/article/view/17081

Gulian, S. M. (2011). "Medea De Eurípides: Esa Terrorífica Madre Asesina. Disponible en: http://www.efbaires.com.ar/files/texts/TextoOnline_900.pdf

Noguera, L. S. (2019). Mujeres trágicas en el cine latinoamericano contemporáneo. *Questión*.

Scodel, Ruth, 2014. "Medea". *La tragedia griega. Una introducción*. México: Fondo de Cultura Económica.

Spivak, G. C., & Giraldo, S. (2003). *¿Puede hablar el subalterno?* Revista colombiana de antropología, 39, 297-364.

Svampa, Maristella (2006). "Civilización o Barbarie: de "dispositivo de legitimación" a "gran relato", disponible en <http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo48.pdf>

Unidad IV: Edipo en el Plata

La singularización del cuerpo y la voz de la mujer y la metáfora del poder en una Yocasta uruguaya. Mitologías y memoria popular en un Edipo argentino: teatro y peronismo. Autoficción y actor documento un Edipo uruguayo. La familia como metáfora de la Nación en un Edipo mexicano. De la tragedia griega a la comedia mexicana.

Corpus de textos teatrales:

Yocasta. Una tragedia (2003) de Mariana Percovich (Uruguay)

Edipo en Ezeiza (2013) de Pompeyo Audivert (Argentina)

Edipo guey (1998) de Mario Cantú Toscano (México)

Tebas Land (2017) de Sergio Blanco (Uruguay)

Bibliografía obligatoria

Bergson, H. (2016). *La risa: ensayo sobre el significado de la comicidad* (Vol. 62). Ediciones Godot.

Blanco, S. (2018). *Autoficción: una ingeniería del yo*. Punto de vista Editores.

Brownell, P., 2013. "Teatro documental y utopía realista: formulaciones canónicas y proyecciones actuales", III Congreso Internacional Cuestiones Críticas, Universidad Nacional de Rosario, abril.

Cobello, D. (2021). El Actor-Documento: rasgos de una poética que tensiona los límites entre presencia y representación. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 11.

Cornago, Ó. (1978). Teatro postdramático: Las resistencias de la representación. *Artes de la escena y de la acción en España, 2002*, 165-179.

Foucault, M, 1984. "Conferencia dos". *La verdad y las formas jurídicas*, Barcelona: Gedisa.

2007. "Un teatro de la disolución en la generación emergente de dramaturgos – directores uruguayos de la última década. Refuncionalización del mito y a tragedia en la escena uruguaya" en *Teatro XXI*, XIII, N° 24 (otoño): 17-23.

Lehmann, H. T. (2010). El teatro posdramático: una introducción. *Telónfondo. Revista de teoría y crítica teatral*, (12), 1-19.

Mirza Lagraba, N. (2016). "Ficción y autoficción en *Tebas Land*, *Ostia* y *La ira de Narciso*" disponible en <http://www.apuruguay.org/apurevista/2010/16887247201612205.pdf>

Mouffe, C., & Laclau, S. (2007). *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Trastoy, B. (2018). "La escena institucionalizada". *La escena posdramática: ensayos sobre la autorreferencialidad*. Libretto.

Urraco Crespo, Juan Manuel. "Dramaturgias de lo real en la escena contemporánea" *Revista pausa*. Disponible en: <http://www.revistapausa.cat/dramaturgias-de-lo-real-en-la-escena-contemporanea/>

Bibliografía General

Andrade, Nora, 2003. *Discurso y poder en la tragedia y la historiografía griegas*. Buenos Aires: Eudeba.

Arrom, Juan José, 1994. *Historia de la literatura dramática cubana*. New Haven, Com: Yale University Press.

Aristóteles, 1989. *La poética*. Buenos Aires: Leviatán.

Badiou, Alain, 2005: *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*. Buenos Aires, Manantial.

Bauzá, Hugo, 2001. "Teatro y democracia. Reflexiones sobre tragedia y política", en: O. Pellettieri, (edit), *Tendencias críticas en el teatro*. Buenos Aires: Galerna, F.F.L. (UBA), Fundación Roberto Arlt

Foster, David, 1984. *Estudios sobre teatro mexicano contemporáneo*. New York: Meter Lang.

Foucault, Michel, 1988: *Nietzsche, la genealogía, la historia*. Valencia: Pre-textos.

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

Mirza, Roger, 2004. "Construcción y elaboración de lo traumático en el teatro de la postdictadura en el Uruguay" en Pellettieri, O. (Edit.). *Reflexiones sobre el Teatro*, Buenos Aires: Galerna.

Morfi, Angelina, 1980. *Historia crítica de un siglo de teatro puertorriqueño*, Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Nietzsche, Friederich, 1999. *El origen de la tragedia*. Buenos Aires: Terramar,

Nussbaum, Martha, 2004. *La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega*. Madrid: La balsa de la Medusa,

Pavis, Patrice, 1983. *Diccionario de teatro*. Barcelona: Paidós.

Pellettieri, Osvaldo, 1989. *Teatro argentino de los '60: polémica, continuidad y ruptura*. Buenos Aires: Corregidor.

....., *Los 80: el teatro porteño entre la dictadura y la democracia*,

Cuadernos hispanoamericanos. Madrid. N° 517-519 (jul-sep-1993).

....., 1997. *De Esquilo a Gambaro. Teatro, mito y cultura griegos y teatro argentino*. Buenos Aires: Galerna, (GETEA).

....., 2001. *Historia del teatro argentino. El teatro actual (1976-1998)*. Buenos Aires, Galerna.

Piga, Domingo y Orlando Rodríguez, 1964. *Teatro chileno del siglo XX*. Santiago de Chile: Publicaciones Escuela de Teatro Universidad de Chile.

Proaño, Lola, 2007. *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano*, Irvine, Ediciones de Gestos.

Ramos, Julio, 1989: *Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX*. México: Fondo de Cultura Económica.

Rizk, Beatriz, 1987. *El nuevo teatro latinoamericano: una lectura histórica*. Minneapolis, MN: Prisma Institute-Institute for the Studies of Ideologies and Literature.

Steiner, George, 1991. *Antígonas*. Barcelona: Gedisa.

....., 1991. *La muerte de la tragedia*. Venezuela: Monte Ávila Editores.

Tarantuvizé, Susana, 2007. *La escena del poder. El teatro de Griselda Gambaro*. Buenos Aires: Corregidor.

Ubersfeld, Anne, 1989. *Semiótica teatral*. Madrid: Cátedra.

Vernant, Jean-Pierre, Vidal-Naquet, Pierre, 1987. *Mito y tragedia en la Grecia antigua I*. Madrid: Taunus.

Modalidad de cursada

El seminario consta de 12 clases que se dictarán de manera virtual y articulará actividades sincrónicas y asincrónicas que se establecerán en el cronograma del curso.

Actividades sincrónicas: se realizarán a través de la plataforma virtual Zoom o Teams. Estos encuentros se estructurarán en dos bloques: el primero destinado a la exposición de los contenidos de la unidad por parte de la docente; el segundo, destinado a la puesta en común y las exposiciones de los estudiantes.

-Actividades asincrónicas: videos con contenidos didácticos sobre los temas y unidades del programa, ampliatorios de los encuentros sincrónicos y que estarán disponibles en el Drive del seminario que se subirán el día asignado para esta actividad. También, se habilitará un espacio de foro virtual de los y las estudiantes con la docente a cargo, para consultas o intercambios.

-Actividades obligatorias: presentación de una reseña de uno de los textos abordados durante el seminario que será expuesto durante las clases. Confección del plan de monografía final.

Formas de evaluación

Como trabajo final del seminario, los y las estudiantes deberán entregar una monografía final individual que tome como corpus de trabajo dos obras (al menos una debe haber sido abordada en

la cursada), la cual deber ser presentada en un tiempo máximo de 1 año, luego de terminada la cursada del seminario.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación”.

Dra. Lía Noguera
Octubre de 2023