

Córdoba y el teatro: historia, poéticas y escenarios

Fundamentación

La actual proliferación de poéticas teatrales y experiencias escénicas a lo largo y ancho de América Latina ha reconfigurado el territorio escénico y la percepción identitaria volviendo heterogénea la práctica teatral del continente. Abordamos dicha heterogeneidad desde el cruce interdisciplinar entre la teatrología y la sociología-histórica, donde analizamos comparativamente los procesos de gestación y consolidación de diversos campos teatrales, así como sus transformaciones internas y sus producciones poéticas específicas. Lo anterior nos permite en primer lugar, abandonar definitivamente las versiones oficiales y centralistas del teatro, dando lugar a las “historias del teatro en las periferias”; para, posteriormente, configurar y concebir a la actividad teatral como una práctica artística, inscripta en procesos sociohistóricos particulares, donde se producen continuamente territorializaciones de la experiencia teatral.

Respecto a Córdoba, el curso además propone analizar las dimensiones del campo teatral cordobés contemporáneo y situado en América Latina, con el objetivo de dar cuenta de algunas de las principales problemáticas teóricas y escénicas, así como también de sus procedimientos poéticos emergentes. Es importante revisar detenidamente la trayectoria teatral de grupos y hacedores desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, dialogando con los momentos fundacionales del campo, las sedimentaciones de la Creación Colectiva, la difusión del concepto práctico de “lo independiente”, las influencias de países de la región, la irrupción definitiva del clown, la constancia del circo, lo performático y la expansión del realismo capitalino del siglo XXI.

Las/los estudiantes conseguirán, así, un panorama teatral actualizado de las diversas manifestaciones escénicas y las posturas controvertidas en relación con dichas problemáticas, en temas tales como: actuación, teatralidad, poética teatral, liminalidad, performance y género, entre otras, como guías de análisis crítico. En efecto, en cada unidad se elegirán algunas temáticas que, al tiempo que dan cuenta de la escena contemporánea de Córdoba y Argentina, permiten trabajar sobre debates de relevancia en la teatrología latinoamericana.

Destinatarios: Graduadas/os de carreras de cuatro o más años de duración, con interés en la temática propuesta por el curso.

Cupo mínimo y máximo

Mínimo: 6 estudiantes

Máximo: 20 estudiantes

Objetivos

- Conocer bibliografía y matapoéticas teatrales contemporáneas para el estudio de los procesos creativos teatrales en su entorno sociocultural.
- Identificar las principales posturas de la teatrología que tratan el vínculo entre teatro, política y sociedad.
- Problematizar los ejes: periferia, colonización, territorialización, actuación, teatralidad, poética teatral y liminalidad.
- Identificar y analizar los principios poético/teatrales contemporáneos del teatro en la ciudad de Córdoba.
- Reconocer las instituciones involucradas en los procesos de producción, circulación y consumo teatral.

Docente a cargo: Dr. Mauro Alegret

Carga horaria: el curso consta de 40 horas organizadas en 32 h de actividades sincrónicas en 8 encuentros de 4 h cada uno y 8 h de actividades asincrónicas.

Contenidos

Encuentro 1. El acontecimiento teatral y su inscripción en el entramado socio/cultural

Concepciones y bases epistemológicas sobre el acontecimiento teatral. El teatro como práctica artístico/social. Dimensión cultural en la práctica teatral. Ritualidad, escenarios públicos y teatro. Periodizaciones y perspectivas de investigación.

Bibliografía

Ansaldi, W. (2000). La temporalidad mixta en América Latina. En Silveira (Ed.), *Identidades comunitarias y democracia* (pp. 167-183). Trotta.

Becker, H. (2008). *Los mundos del arte*. Universidad Nacional de Quilmes.

Bourdieu, P. (1995). *Las reglas del arte*. Anagrama.

Cornago, Ó. (2011). *El ensayo como forma de investigación escénica*.

Duvignaud, J. (1966). *Sociología del teatro*. Fondo de Cultura Económica.

- García Canclini, N. (2004). *Diferentes, desiguales y desconectados*. Gedisa.
- Lagarce, J. (2007). *Teatro y poder en occidente*. Atuel.
- Margulis, M. (2011). *Sociología de la cultura: conceptos y problemas*. Biblios.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Rozik, E. (2014). *Las raíces del teatro*. Colihue.
- Versényi, A. (1993). *El teatro en América Latina*. Cambridge Press.

Encuentro 2. Teatro y modernidad: concepciones, estéticas teatrales y vanguardias

El campo teatral en el escenario cultural y nacional argentino. Vínculos entre Estado y teatro. Pervivencias del sistema dramático colonial. Teatro comercial en Buenos Aires. Las plazas teatrales en las provincias. Circuitos teatrales hispanoparlantes. Variaciones latinoamericanas al canon estético-teatral eurocentrista.

Bibliografía

- Brizuela, M. (2004). Las salas teatrales. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)* (p. 13- 22). Imprenta FFyH, UNC.
- Demaría, G. (2011). *La revista porteña*. INT.
- Frega, G. (2001). *Modernidad vs tradición en una olvidada comedia cordobesa*. Salamanca de Julio Carri Pérez. En O. Pellettieri (Ed.), *Tendencias críticas en el teatro*. Galerna.
- Naugrette, C. (2004). *Estéticas del teatro*. Artes del sur.
- Ordaz, L. (2011). *Historia del teatro en el Río de la Plata*. INT.
- RICCI, J. (junio 2018). *Momentos del teatro argentino*. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/momentos-del-teatro-argentino--0/html/0248340c-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html.
- Seibel, B. (2008), *Antología del teatro argentino*. INT.
- Yukelson, A. (2004), Conformación, motivación y gusto del público cordobés. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)*, (pp. 133-150). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- Yukelson, A. y Raúl V. Martínez (2005). Idealismo y realismo en una comedia de intriga: *Xenius*. En *Historia del teatro argentino en las provincias I*. Galerna.

Obras de teatro: *El conventillo de la paloma* de Alberto Vaccarezza y *Muñeca* de Armando Discépolo.

Encuentro 3. Teatro independiente y Estado: una relación controvertida

Teatro, poder y mecanismos de legitimación. Teatro de arte y teatro experimental. El “nuevo teatro” de Leónidas Barletta Canon teatral argentino. Segunda modernización del teatro en Buenos Aires. El instituto Di Tella. El realismo reflexivo.

Bibliografía

Barletta, L. (1960). *Viejo y Nuevo Teatro*. Futuro.

Barletta, L. (1969). *Manual del director*. Stilograf.

Fukelman, M. (2015a) El vínculo entre Romain Rolland y Leónidas Barletta para el surgimiento del teatro independiente. *AdVersuS*, 12, 134-155.

Fukelman, M. (2015b). El concepto de “teatro independiente” y su relación con otros términos. *Colombiana de las Artes Escénicas*, 9, 160-171.

Fukelman, M. (2017). Los antecedentes del teatro independiente en Buenos Aires: la importancia de Boedo y Florida. *Culturales*, 1(1), 151-187).

Pelletieri, O. (1990). *Cien años de teatro argentino (1886-1990)*. (Del Moreira al teatro abierto). Galerna.

Pelletieri, O. (2005). *Historia del teatro argentino en las provincias*. Galerna.

Marial, J. (1955). *El teatro independiente*. ALPE.

Ogás Puga, G. (2001). Pilares de la escena independiente argentina. Roberto Arlt en el Teatro del Pueblo. *Stichomythia*. 11-12. 28-41.

Verzero, L. (2010). Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo: problemáticas de la izquierda clásica. *Telón de Fondo*. 10). <http://www.telondefondo.org>.

Obras de teatro: *La isla desierta* de Roberto Arlt; *La nona* de Roberto Cossa.

Encuentro 4. La práctica teatral en América Latina: identidad y experimentación.

Movimiento de Creación Colectiva y sus metodologías. Influencias de Bertolt Brecht y Jerzy Grotowski en los años 70. Teatro. política y Universidad. Proyectos teatrales significativos en América Latina: Teatro Experimental de Cali. Teatro del Oprimido. Teatro Familiar de Barrio (TEFABA). ICTUS. Libre Teatro Libre y Teatro del Escambray.

Bibliografía

Alegret, M. (diciembre). La creación colectiva en el teatro de Córdoba. *Telón de Fondo*, 24. <http://www.telondefondo.org>.

Brecht, B. (2004). *Escritos sobre teatro*. ALBA.

Fobbio, L. y Patrignoni, P. (2010). *En el teatro del simeacuerdo*. Recovecos.

- García, P. (2012). Bases conceptuales de la “creación colectiva” latinoamericana: el trabajo del actor y sus concepciones artísticas. *La Quila*, 2, 47-73.
- Grotowski, J. (1970). *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI.
- Grotowski, J. (1972). Teoría del teatro. *In Teatro*, 30/31.
- Mirza, R. (2011). *El teatro de los sesenta en América Latina*. Universidad de la República.
- Musitano, A. (2012). *Teatro. poesía y política. confluencias y tensiones (1980-340 2010)*. Proyecto de investigación. Centro de Investigaciones. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.
- Musitano, A. (2016). Entrevista personal realizada por Mauro Alegret. Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [Entrevista completa. inédita].
- Musitano, A. (2017). Mao. una chispa en el teatro de la Córdoba de los 70: La huelga en el salario. En *Actas IX Jornadas Nacionales y IV Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica Teatral*. Buenos Aires. Argentina: AINCRIT.
- Musitano, A. (2000) La representación del espacio. los L.T.L. y El Fin del camino. *Estudios*, 13, 121-131.
- Risk, B. (2008). *Creación colectiva*. Atuel.

Encuentro 5. Teatro de Postdictadura y cartografías teatrales en las provincias.

Teatro de Postdictadura. Experiencias teatrales en ciudades del interior del país. Gestión. Consolidación y sedimentaciones de la práctica teatral en Córdoba: TEUC universitario y La Escuela Integral Roberto Arlt. Nuevas alianza mundo intelectual / mundo teatral independiente.

Bibliografía

- Agamben. G. (2001). *Infancia e historia*. Adriana Hidalgo.
- De Sousa Santos. B. (2010). *Descolonizar el saber. Reinventar el poder*. Trilce.
- Dubatti. J. (2008). *Cartografías teatrales*. Atuel.
- Dubatti. J. (2011). El teatro argentino en la postdictadura (1983-2010). *Revista Stichomythia* (11-12). pp.71-80.
- Dubatti. J. (2021). *Teatro y territorialidad*. Gedisa.
- García Canclini. N. (2010). *La sociedad sin relato*. Katz.
- Martín. D. (2006). *Casas que dicen*. DocumentA/Escénicas.
- Selbin. E. (2014). *El poder del relato*. Interzona.
- Yudice. G. (2002). *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Gedisa.

Obra de teatro: *Actores de provincia* de Jorge Ricci y *La guerra de la basura* de Carlos Alsina.

Encuentro 6. Convenciones teatrales en la producción teatral de Córdoba.

Lógicas de subsistencia y consagración en el teatro independiente. Socialización teatral. Festivales y premiaciones. prensa. medios locales y el “boca en boca”. Autodefiniciones del hacedor en el teatro independiente. Experimentación y laboratorio teatral: tiempo. horizontalidad. metodologías. ensayos. dramaturgias. estabilidad y elencos concertados. espacios y dispositivos teatrales. el deseo y la voz propia. circulación y percepción del teatro.

Entrevistas (2012-2016). realizadas por Mauro Alegret. Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [inéditas]: Laura Ortiz. Julieta Daga. Alicia Vissani. Daniela Martín. Ariel Dávila. Gonzalo Marull. Jorge Monteagudo. Liliana Angelini. Rodrigo Cuesta. Ana Ruiz. Analía Juan. Rodrigo Gagliardino. entre otros.

Bibliografía

Alegret. M. (2019). *Cultura independiente Córdoba*. RGC Libros.

Badiou. A. (2015). *Rapsodia al teatro*. AH.

Dubatti. J. (2007). *Filosofía del teatro II*. Atuel.

Dubatti. J. (2011). *Introducción a los estudios teatrales*. Godot.

Dubatti. J. (2014). Qué políticas para las ciencias del arte: Hacia una cartografía radicante. *Revista de Historia y Teoría de Arte AURA*. n° 2. 3-28.

Flores. M., Moll. V. y Pinus. J.. (1996). Las lunas del teatro. Del Boulevard.

Giménez. F. (18 de noviembre de 2005). No soy ni quiero ser profesional. *Página 12*.
<http://m.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-1060-2005-11-18.html>

Marull. G. (1 diciembre de 2015). *En nuestra imaginación está el futuro* [archivo de video]
https://www.youtube.com/watch?v=qiN_EP6WDhM.

Encuentro 7. Dramaturgia. puesta en escena y actuación en el teatro independiente.

Innovaciones en la dramaturgia: el monólogo y la autoficción. Redefiniciones del Método de Actuación canónico en Argentina. Puestas en escena divergentes: la escena y la representación después del fin del arte.

Bibliografía

AA.VV. (2017). *Monólogos. páginas. escenas: dramaturgias de Latinoamérica y Europa*.
Facultad de Filosofía y Humanidades.

Bartis. R. (2004). *Cancha con niebla*. Atuel.

Blanco. S. (2019). *Autoficción: una ingeniería del yo*. Punto de vista.

Irazabal. F. (2015). Teatro anaurático. Documenta/Escénicas.
Kartun. M. (2006). *Escritos*. Colihue.
Eines. J. (2019). *Repetir para no repetir*. Gedisa.
Eines. J. *La astucia del cuerpo*. Gedisa.
Pricco. A. (2015). *Sostener la inquietud*. UNR.
Serrano. R. (2013). *Lo que no se dice*. Atuel.
Serrano. R. (2016). *¿Se puede enseñar a crear? Clases de actuación*. Atuel.
Sprengelburd. R. (2015). Procedimientos. En *Detrás de Escena*. Excursiones.
Szuchmacher. R. (2015). *Lo incapturable*. Reservoir.
Valenzuela. J. (2009). *La risa de las piedras*. INT.

Obras de teatro: Bilis Negra de Maura Sajeve y Daniela Martín.

Encuentro 8. Teatro. Memoria. cuerpo y liminalidad en la realidad social latinoamericana.

Discursos sobre el arte contemporáneo. Escenarios liminales: El ambiente teatral independiente y sus vínculos con el ejercicio de la Memoria. Irrupción de las poéticas del Clown en Córdoba.

Bibliografía

Alegret. M. (2020). Ciclo Escena y Memoria: una rebeldía amorosa. *Revista de Investigación Teatral (México)*. 18. 11.
Diéguez Caballero. I. (2007). *Escenarios liminales*. Atuel.
Diéguez Caballero. I. (2013). *Cuerpos sin duelo*. Documenta/Escénicas.
Féral. J. (2004). *Teatro. teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Galerna.
Groys. B. (2014). *Volverse público*. Caja Negra.
Hopkins. C. (2008). *Tincunacu: teatralidad y celebración popular en el noroeste argentino*. Instituto Nacional del Teatro.
Moreira. C. (2008). *Las múltiples caras del actor*. INT.
Moreira. C. (2016). *Técnicas del clown*. Buenos Aires: INT.
Yukelson. A. (2006). Memoria y teatro: una experiencia. *Revista el Picadero* 16. 35-37. Instituto Nacional del Teatro.

Cronograma

Encuentro	Fecha	Tema
1	20 de abril 17 a 21 h	El acontecimiento teatral y su inscripción en el entramado socio/cultural
2	27 de abril 17 a 21 h	Teatro y modernidad: concepciones. estéticas teatrales y vanguardias.
3	4 de mayo 17 a 21 h	Teatro experimental y Estado: una relación controvertida.
4	11 de mayo 17 a 21 h	La práctica teatral en América Latina: identidad y experimentación.
5	18 de mayo 17 a 21 h	Cartografías teatrales en las provincias argentinas.
6	1 de junio 17 a 21 h	Convenciones teatrales en la producción teatral de Córdoba.
7	8 de junio 17 a 21 h	Dramaturgia. puesta en escena y actuación en el teatro independiente.
8	15 de junio 17 a 21 h	Memoria. cuerpo y liminalidad en la realidad social latinoamericana.

Evaluación

Se realizarán encuentros sincrónicos en los que se combinarán desarrollos teóricos del contenido propuesto y debates entre las/los estudiantes. De esta manera, se ponen en tensión las nociones y problemáticas fundamentales del curso, en relación con los intereses personales de los/las participantes. Además, se suman actividades asincrónicas pertinentes a las temáticas de cada clase, utilizando las herramientas del entorno virtual. La evaluación pondrá énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y la transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases.

Para la acreditación del curso es necesario contar con asistencia al 80% de las clases, lectura activa y participación de las discusiones colectivas en las actividades sincrónicas; y elaboración y aprobación con calificación de 7 puntos o más de un trabajo de carácter ensayístico de entre 15 y 20 páginas que aborde alguna temática desarrollada a lo largo del curso en vinculación con el interés particular de cada estudiante.

Dr. Mauro Alegret