

HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL II
E.S.B.A. 2014

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES MANUEL BELGRANO
 DEPARTAMENTO DE ARTE DRAMÁTICO
 PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL II - 2014
 CORRESPONDIENTE A LOS PLANES DE ESTUDIO: 122,412

PROFESORA: LIC. ALBA BURGOS
 TURNO: NOCHE
 3º AÑO
 FORMATO CURRICULAR: MATERIA

Fundamentación

Esta cátedra está inserta en Plan de Estudios 122 Y 412, Actor-actriz, en el Área de Formación General. Su cursado anual es en el tercer año y cuenta con dos horas cátedra semanales en el turno noche.

Haremos un recorrido por las producciones teatrales desde el Renacimiento al Clasicismo como reconocimiento de nuestra formación occidental y como punto de partida a otras etapas del teatro universal. Tendremos en cuenta el texto literario y el espectacular atendiendo a la necesidad de análisis y producción de nuevas formas teatrales. Por ello será necesaria una contextualización de las producciones de las etapas mencionadas tratando de comprender sus orígenes y proyecciones como integración al devenir histórico de la humanidad y considerando que las micropoéticas de las dramaturgias son memoria en la experiencia histórica y cultural.

Objetivos generales

- Establecer relaciones entre el texto dramático y el texto espectacular, el contexto de producción y expectación.

- Promover la relación de contenidos con los desarrollados en Análisis de Texto, Historia del Hecho Teatral, Historia del Teatro Universal I y Actuación.
- Relacionar teoría-práctica, considerando la representación dramática como la síntesis integradora de contenidos y habilidades en contexto y situación.
- Desarrollar independencia cognitiva en el análisis y valoración estética del texto dramático y del texto espectacular.
- Adoptar un criterio polemizador con los abordajes críticos propuestos.

Metodología

Se propone cursado de clases teórico- prácticas en las que se desarrollarán contenidos teóricos para el análisis de obras de teatro representativas de un lugar y una época determinados. Se proporcionarán herramientas metodológicas para promover la investigación de las proyecciones dramatúrgicas en nuestra región patagónica a través de la relación con proyectos de investigación y extensión de la Universidad Nacional del Comahue y Escuela de Bellas Artes. Así mismo se incorporarán a la cátedra como material de información y análisis los blogs de Dramaturgias de la Norpatagonia

Argentina, (<http://vocesenescena.blogspot.com/>) y <http://corpusdondemirarnos.blogspot.com/>. Este último integra producciones teóricas de estudiantes y profesores de la escuela.

CONTENIDOS

UNIDAD I

De la Edad Media al Renacimiento. Características histórico-culturales.

La *commedia dell'arte*: antecedentes y características, proyecciones de la *commedia*, sus aportes.

Teatralidades en Latinoamérica. La teatralidad y lo sagrado en el *Popol Vuh*.

Lecturas

Intertextos: *Misterio Bufo* (dramática) de Darío Fo, con textos de la *Commedia dell'Arte*.

UNIDAD II.

Renacimiento.

Marco histórico-social. Renacimiento grecolatino. El teatro isabelino. Los espacios teatrales y la representación social. El teatro popular. Los actores profesionales. El teatro dentro del teatro. Los dramaturgos. Los productores.

W. Shakespeare: Hamlet y la duda del Renacimiento. Proyecciones al S.XX y XXI.

Lecturas

William Shakespeare: *Hamlet*, las tragedias históricas y comedias.

Material audiovisual para análisis:

Hamlet de Peter Brook. Film

Máquina Hamlet por Periférico de Objetos

Revoltijo de H.Arévalo. Versión en <http://vocesenescena.blogspot.com/> Audio.

Hamlet en el Anfiteatro de A. Finzi.

UNIDAD III

Renacimiento El siglo de Oro de España. El siglo de Oro de España.

Marco histórico-social. La respuesta española al Renacimiento. El teatro popular. Los cómicos ambulantes. Los corrales. Escenarios, actores, el espectáculo, el público.

Lope de Vega: *Fuenteovejuna*; Calderón de la Barca: *La vida es sueño*

Teatralidades en Latinoamérica: *Rabinal Achi*, Sor Juana Inés de la Cruz. Luis de Tejada. Fiestas y ritos proyectados al presente.

Lecturas

Fuenteovejuna de Lope de Vega.

La vida es sueño de Calderón de la Barca.

Material audiovisual: Videos sobre puestas en escena de clásicos.

UNIDAD IV

El clasicismo en Francia.

Marco histórico-social. ¿Qué significa clásico?

Espacios escénicos en el teatro clásico francés. Los decorados. El público. La tragedia clásica. La comedia clásica. Corneille. Racine y Molière.

Espacios de poder en el teatro donde se mira y se es mirado.

¿Reglas del buen gusto? El humor en el teatro

Lecturas

El Cid, de Corneille, *Fedra* de Racine; *Tartufo*, *Las preciosas ridículas* de Molière.

Material audiovisual

El amor y sus bemoles G. Azar. Audio en <http://vocesenescena.blogspot.com/>

Cyrano. Film basado en la obra *Cyrano de Bergerac* de Edmund de Ronstand.

Articulación: esta materia se relaciona aplica conceptos sobre teatro, teatralidades y espacio teatral desarrollados en la cátedra Historia del Hecho Teatral y Escenografía. Por dicha razón los trabajos monográficos serán presentados en la II Jornadas teoría/praxis teatral a realizarse en Setiembre de 214.

Investigación: como proyecto de área de Formación General, los estudiantes participarán con sus trabajos de investigación en el blog <http://corpusdondemirarnos.blogspot.com/>. Este año el tema central será la obra de A.Finzi: *Hamlet en el Anfiteatro* (2012) en un marco teórico sobre espacio teatral, observaciones del mismo y análisis socio-histórico de la puesta realizada por la ESBA y coordinada por la Prof. Alicia Cruz.

Evaluación: se realizarán dos trabajos parciales al final de cada cuatrimestre que consistirán en la presentación de avances de monografía final sobre investigación teórico-práctica y exposición oral al final de cada cuatrimestre.

NOTA: El cursado de la materia concluirá con el trabajo de investigación en forma de monografía a defender en el examen final. Este trabajo constará de alrededor de 5 páginas sin incluir bibliografía, escrito en computadora, Times New Roman 12, doble espacio. La pertinencia de dichos trabajos motivará la publicación en el blog del Área de Formación General. Su realización será evaluada y completada a partir del 2º cuatrimestre.

Bibliografía básica

DUBATTI, J., (2004). “La escena iberoamericana. Argentina. Dramaturgia(s) y canon de la multiplicidad en la postdictadura: hacia una tipología del texto dramático”, en Rev.

Teatro CELCIT Nro. 26.

TRASTOY, B., (2001) “Nuevos procedimientos narrativos en el teatro latinoamericano de los '80 y '90”, en Rev. Teatro CELCIT Nro.19-20.

UBERSFELD, A., (2003). El habla solitaria. Acta poética 24. <<http://132.248.101.214/html-docs/acta-poetica/24-1/ubersfeld.pdf>>

----- (2004). El diálogo teatral. Buenos Aires: Galerna.

VERÓN, E., (1987). “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”,

en *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*. Buenos Aires: Ed. Edicial.

VINAVER. M., (1993). *Écritures dramatiques*. Arles: Actes Sud. Paris: Actes Sud.

(Traducción de J. L. Valenzuela)

Bibliografía general de consulta

BAJTIN, Mijail (1987) *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*. Alianza Editorial.

- DÍAZ, S., 2010. *El actor en el centro de la escena*. Ediciones Corregidor. Bs. As.
- DUBATTI, Jorge (2010) *Filosofía del teatro II Cuerpo Poético y función ontológica*. Ed. Atuel. Bs.As.
- FÉRAL, J. 2004. *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Galerna. Bs. As.
- GENÉ, Juan C. (2011) Veinte reflexiones sobre el teatro. Celcit. Versión digital.
- GARRIDO, M. 2009.(Directora) Actas de I Jornadas de Dramaturgias de la Norpatagonia Argentina. Neuquén S.XIX al XXI. EDUCO. Neuquén.
- 2010.(Directora) Actas de II Jornadas de Dramaturgias de la Norpatagonia Argentina. Neuquén S.XIX al XXI. EDUCO. Neuquén.
- 2011.(Directora) Actas de III Jornadas de Dramaturgias de la Norpatagonia Argentina. Neuquén S.XIX al XXI. EDUCO. Neuquén.
- La Dramaturgia de Neuquén en la Encrucijada. EDUCO. Neuquén. Digital.
- 2012 (Directora) Actas de las IV Jornadas de Dramaturgia(s) de la Norpatagonia: Neuquén. S. XIX al XXI
- HERNANDO, Victor, (1996.) *Mimografías, Un recorrido por la historia, la teoría y la técnica del Mimo y la pantomima*, Ediciones Vuelo Horizontal, Bs. As.
- HAUSER, Arnold (1968) *Historia Social de la Literatura y el Arte, II*, Ediciones Guadarrama, Madrid.
- LAVATELLI, J. 2009 *Teoría teatral contemporánea*. Universidad Nacional del Centro de la Prov.de Bs. As. Tandil .Bs. As.
- MACGOWAN, K, y Melnitz, W. (1964) *Las edades de oro del teatro*, Fondo de Cultura Económica, México.
- PAVIS, Patrice (1974) *Diccionario del Teatro*, Paidós, Bs.As.

PERINELLI, Roberto (2011) Apuntes sobre la Historia del teatro Occidental. Tomo 2.

I.N.T.

PIGNARRÉ, R.(1993) Historia del Teatro, EUDEBA, 5ª. Edición.

VILLEGAS, J. 2005. Historia Multicultural del teatro. Ed. Galerna. Bs. As.

Obras de lectura obligatoria:

ANÓNIMOS. *Popol Vuh . Rabinal Achí .* Versiones digitales.

FINZI, A. (2012) *Hamlet en el anfiteatro.* Versión original del autor. Sin publicar.

FO, Darío (1998) *Misterio Bufo*, Siruela, España. Versión digital.

GOETHE, J.W. (1968) *Fausto* CEAL, Bs.As.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro *La vida es sueño*,

HUGO, Víctor (1968) Prólogo de *Hernani*, CEAL, Bs.As.

LOPE DE VEGA *Fuenteovejuna*, en Teatro Clásico Español, El Ateneo, Bs.As. (1968)

MOLIÈRE *Obras completas*, EDAF, Madrid. (1974)

RACINE, *Fedra*. Centro Editor de América Latina, Vers. Esp. de Edith Pont de

Bordelois, Bs. As. (1981)

SHAKESPEARE, W *The complete illustrated Works of W.Shakespeare*. Chancellor Press (2005) London.