

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2025
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico

Área: Teatrológica

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TEATROLOGÍA

Categoría: Teórico -práctico puntual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Mgter. Cipriano Javier Argüello Pitt. ciprianopitt@unc.edu.ar

Profesora Asistente: Dra. Daniela Martin. danielamartin@unc.edu.ar

Profesores adscriptos: Lic. Jorge Almuzara

Ayudantes Alumnos:

Violeta Silva.

Amparo Urrutia.

Alexia Valor Kitroser

Distribución Horaria: Consigna la distribución horaria de la cátedra: clases teórico - prácticas Martes de 12 Hs. A. 14 Hs. Y viernes 9hs. A 11Hs. horario de consulta una hora posterior a la clase, previamente hay que conectar a los docentes vía mail. Cátedra única.

Atención de estudiantes: Los encuentros se acuerdan previamente vía mail.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

Teoría y teatro comparten la misma base etimológica: lugar para ver, contemplar, considerar, en ambas la expectación se encuentra en el centro de su definición. La mirada no sólo señala el objeto observado sino también a quien mira. La imagen siempre produce una situación imaginativa, proyectiva, y en ese sentido Romeo Castellucci (2017) señala que la mirada se curva, que la materia escénica de alguna manera es posible gracias a la proyección de la mirada. Huberman (2018) señala que: “no hay imagen sin imaginación” que es otra manera de señalar que lo que vemos nos mira.

unc

artes
académica

departamento
teatro

En general, cuando se habla de las prácticas escénicas, se busca dar respuestas interpretativas con relación a un sistema de significados, sin embargo, la escena contemporánea se sitúa en el lugar de la experiencia, donde la materialidad hace repensar los sentidos que se despliegan, la labor del artista no consiste en decir algo, sino más bien hacer y hacerse preguntas con relación a la experiencia. Chevallier (2011) afirma que “Estrictamente hablando, una obra nunca nos hace pensar, pero hace que queramos pensar. Las sensaciones experimentadas, cuando toman sentido, operan como despertadores de pensamiento o detonantes del deseo de pensar” (p.3). Este deseo de pensar un campo dinámico y en tensión; una de las particularidades de la teatrología es la tensión entre las definiciones, categorizaciones y aquello que forma parte del campo de la experiencia escénica. Definir teatro, de hecho, presenta una fuerte dificultad, ya que cualquier definición supone una postura teórica al respecto y presenta presupuestos alrededor de la misma. La pandemia de COVID-19 ha obligado a repensar el acontecimiento escénico, los nuevos medios, la representación, pero sobre todo la noción de presencia. La definición que propone Jerzy Grotowski en 1970, que se ha vuelto canónica, supone una serie de complejidades teóricas:

“Eliminando gradualmente lo que se demostraba como superfluo, encontramos que el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que establece una comunión perceptual directa y “viva”. Ésta es una antigua verdad teórica, pero cuando se la pone a prueba rigurosamente en la práctica, corroe la mayor parte de nuestras ideas habituales del teatro” [2013, p. 13].

La sentencia final genera una serie de interrogantes; 1) pensar al teatro como acontecimiento; 2) un desplazamiento de la idea de teatro como la suma de disciplinas hacia una especificidad propia; 3) una especial importancia a la relación actor-espectador y por lo tanto a los contextos de producción; 4) La teoría se produce desde la práctica teatral; 5) Cada sistema teatral supondrá un marco teórico particular; 6) toda teoría y toda práctica supone poner a prueba nuestros pre-conceptos de lo que es el teatro.

Comprender el teatro no supone una posición jerárquica de la teoría sobre la práctica sino una puesta en tensión de dos campos que se precisan mutuamente. La práctica siempre supone nuevos planteos teóricos, es esperable que la teoría propicie nuevas prácticas escénicas. Desde esta perspectiva los contenidos de la materia se proyectan en cinco ejes:

- 1) Los estudios teatrales (escénicos) contemporáneos y la dificultad de establecer los límites del objeto de estudio.
- 2) Los problemas fundamentales referidos a los conceptos de dispositivo, teatralidad, representación, acontecimiento y experiencia.
- 3) Los conceptos transversales que aparecen en la práctica teatral como proceso de producción: actuación, dirección, dramaturgia, espectadores.
- 4) Las instancias de ensayos y espectáculos, y la necesidad de replantear metodológicamente el estudio de estos.

unc

artes
académica | departamento
teatro

5) Glosario teatral de definiciones básicas.

Contenidos.

U.1. Hacia una reflexión sobre las teorías en la escena contemporánea.

A-

- ¿Qué es una teoría?, ¿qué es una práctica?: Hacia el pensamiento de Praxis Teatral. Teatro/ theatron/ teoría.
- El problema de la conceptualización y de las categorizaciones de las artes escénicas.
- Glosario y categorías singulares para nombrar la experiencias escénicas específicas: Teatro de la Peste, Teatro Queer, Teatro de estados, etc. -
- La tríada mirada - memoria - representación en la construcción de la teoría teatral.
- Acontecimiento y experiencia escénica. Fenomenología de la presentación.

B- Dispositivos de pensamiento y acción.

- ¿Qué es un dispositivo?
 - Perspectivas de estudios: Semiótica, Sociológica, historiográfica.

Bibliografía Específica:

AAVV. *Diccionario Utópicos de Teatros*. 2022. Ediciones Documenta. Córdoba
AGAMBEN Giorgio. *¿Qué es un dispositivo?* 2014. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires.
BADIOU Alain: *Tesis sobre el teatro*. Manantial Bordes. Buenos Aires. 2005
BARTHES Roland. *La cámara lúcida*- Paídos 1994. Barcelona. BOGART Anne. *La preparación del director*. Editorial Alba. 2014. Madrid DUBATTI Jorge. *Filosofía del Teatro I*. Atuel. 2007. Buenos Aires.
DIDI-HUBERMAN George. *Cuando las imágenes tocan lo real*. 2018 Madrid. Círculo de Bellas Artes.
RODARI Gianni. *Gramática de la fantasía*. Colihue 2008- Buenos Aires.

unc

artes
académica

departamento
teatro

U. 2. La cuestión de la representación

- Representación y crisis de la representación. Performance-representación: el problema de lo contemporáneo. Discusión de perspectivas.
- La estética de lo performativo.
- Breves perspectivas de teatralidad en la historia del teatro: de Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Barthes, Duvigneau,.
- Teatralidades expandidas y liminales: I. Diéguez, V. Pérez Royo, Vivi Tellas.

Bibliografía Específica:

ARGÜELLO PITT Cipriano: Teatralidad y cuerpo en teatro de Paco Giménez. Documenta Escénicas. Córdoba. 2006.

CORMANN Enzo: Lo que solo el teatro puede decir. En Antologías de teorías teatrales ArTEZBAI: Madrid. 2015.

CORNAGO Oscar: Teatralidades y dispositivos En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México. 2015.

DANAN Joseph: Entre teatro y performance, la cuestión del texto. en Antologías de teorías teatrales ArTEZBAI: Madrid. 2015.

DIEGUEZ Ileana: Teatralidades liminales. Paso de gato. México. 2015.

DUVIGNEAU Jean. Sociología del teatro. 1970.

LEHMANN Hans-Thies: Teatro Posdramático. Paso de gato. México. 2013.

MEYERHOLD Vs. Textos Teóricos. ADE. Madrid. 1997.

PEREZ ROYO Victoria: La ruptura de la representación. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México. 2015.

SÁNCHEZ José: Teatralidad y Disidencia. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México. 2015.

U.3. Desmontajes

- Desmontaje, ensayo, análisis de obra, registro de experiencia.
- Tipos de escritura, formas de análisis, diversidad de formas de pensar / escribir / percibir.
- Cuadernos, registros, bitácoras, etc. de procesos escénicos. Bibliografía

Bibliografía Específica:

unc

artes
académica

departamento
teatro

DIEGUEZ Ileana. *Desmontando escenas: estrategias performativas de investigación y creación*. Telón de Fondo. 210

IBARRA INES. *Desmontajes*. INT. 2022.

GÓMEZ MOLINA: *La representación de la representación*. Ed. Museo Reina Sofía. Madrid. 2008.

Bibliografía ampliatoria

SARRAZAC J.P. *Léxico del drama moderno y contemporáneo*. Paso de Gato. 2013.

PAVIS Patrice. *Diccionario del Teatro*. Paidós. 1998. Buenos Aires

Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo Paso de Gato. 2014.

Schechner Richard: *Estudios de la representación*. Fondo de Cultura Económica. México. 2012.

Propuesta metodológica:

La asignatura es cuatrimestral con una carga horaria de cinco horas semanales. Se planea dar una clase teórica a la semana y otra teórica-práctica donde se presenten los problemas fundamentales de la teatrología. Se planea la discusión de textos, elaboración de escenas, análisis de diversas prácticas teatrales y de sus propias prácticas como estudiantes de teatro.

Se complementará con material audiovisual y con la exposición grupal de los alumnos de algunos temas elegidos con anterioridad. También se invita a diversos profesionales de las artes escénicas a que comuniquen sus prácticas investigativas. Se utiliza el aula virtual, para compartir materiales de lectura y de video como así también para mantener un diálogo fluido con las y los estudiantes.

Evaluación:

Se prevén un parcial individual y un práctico grupal. La materia se inscribe dentro del reglamento de estudiantes vigente como **teórico-práctica puntual**.

Alumnos Promocionales:

Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una práctica para acceder a la promoción.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Se podrá recuperar el parcial y el trabajo práctico.

Alumnos Regulares:

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo.

Alumnos Libres:

Los/as estudiantes que, estando debidamente inscriptos/as en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de libres, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos, en el caso que hubiese.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Introducción a la teatrología

2025

Cronograma tentativo

CRONOGRAMA

MARZO
Clase 1 (Martes 18/03). Presentación de la materia
Clase 2 (Viernes 21/03). Qué es la teatrología: Juego con las definiciones del término "teatro".
Clase 3 (Martes 25/03). Lectura Memoria, Bogart
Clase 4 (Viernes 28/03). Lectura Barthes y Rodari
ABRIL
Clase 5 (Martes 01/04). Concepto de dispositivo
Clase 6 (Viernes 04/04). "Voy con mis amixs a Saturno", obra para la realización del TP.
Clase 7 (Martes 8/04). Organización del Desmontaje - Fiesta Provincial de Teatro
Clase 8 (Viernes 11/04). Taller de lectura: Fenomenología del presentar, Chevallier
Clase 9 (Martes 15/04). Repaso y cierre Unidad N°1.
Clase 10 (Viernes 18/04). FERIADO
Clase 11 (Martes 22/04). Presentación Unidad N° 2 (mimesis, representación, poética aristotélica). Erika Fischer Lichte. ENTREGA TP.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Clase 12 (Viernes 25/04). Introducción al concepto de teatralidad.

Clase 13 (Martes 29/05). Escenarios liminales, I. Diéguez.

MAYO

Clase 14 (Viernes 02/05). **FERIADO PUENTE.**

Clase 15 (Martes 06/05). Continuación de Teatralidad, Diéguez

Clase 16 (Viernes 09/05). **Análisis de los aportes de E. Cormann y H-T. Lehmann.**

Clase 17 (Martes 13/05). Presentación temas de parcial

Clase 18 (Viernes 16/05). Presentación temas de parcial

Clase 20 (Martes 20/05). Exámenes del turno especial de mayo.

Clase 21 (Viernes 23/05.) Exámenes del turno especial de mayo.

Clase 22 (Martes 27/05). Presentación Unidad N°3: La cuestión de la teoría y la práctica.

Clase 23 (Viernes 30/05). Espacio de entrenamiento y reflexión.

JUNIO

Clase 24 (Martes 03/06). El problema del ensayo, desde diferentes perspectivas.

Clase 25 (Viernes 06/06). Observación de ensayos. **Entrega del Parcial.**

Clase 26 (Martes 10/06). Observación de ensayos.

Clase 27 (Viernes 13/06). Análisis de textos sobre el vínculo entre teoría y práctica.

Clase 28 (Martes 17/06). Análisis de textos sobre el vínculo entre teoría y práctica.

Clase 29 (Viernes 20/06) FERIADO - Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Clase 30 (Martes 24/06). Cierre Unidad N°3.

Clase 31 (Viernes 27/06) Entrega de recuperatorios

JULIO

Clase 32 (Martes 01/07) Análisis de la materia, devoluciones.

Clase 33 (Viernes 04/07) Cierre de notas, firma de libretas.

FIN DE LA CURSADA