

FHCE
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Maestría en Ciencias Humanas. Opción: Teoría e historia del teatro

Seminario: Teorías y prácticas del teatro Futurista Marinetti

20 horas aula

8 créditos

Duración: 12 de junio al 10 de julio

Lunes y miércoles de 18:30 a 21

Georgina Torello (Prof. Adj. de Literatura Italiana, Departamento de Letras Modernas, FHCE)

Presentación

Sacar al público de su rol de “estúpido voyeur” -como se lee en el manifiesto del “Teatro de variedades” (1913)- podría entenderse como el programa general del movimiento futurista, fundado por Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Y lo sacó en cada una de las “serate futuriste” (veladas futuristas, 1910-1940) donde la lectura de los manifiestos, la declamación de palabras en libertad y el concierto con instrumentos musicales que reproducían el sonido de la ciudad, desafiaban a tal punto la paciencia del público que el lanzamiento de verduras y las peleas furiosas durante las performances eran moneda corriente. En esos caos -minuciosamente programados e incluso provocados por el mismo movimiento- se condensaron las prácticas de ruptura y espectacularización del quehacer artístico en esta vanguardia italiana. Pero lo sacó también a través de los manifiestos -vehículos privilegiados de la reflexión teórica- donde el movimiento articuló sus ideas sobre la literatura, la pintura, la escultura, el cine, la arquitectura, la gastronomía, la moda, el juego y el teatro.

Si una de las críticas más frecuentes al futurismo tiene que ver con la predominancia del aspecto teórico sobre el práctico (aplicable a lo literario, menos en la pintura, completamente en arquitectura), el campo teatral es uno de los espacios donde mejor se articula la teoría y la práctica: los manifiestos (“El manifiesto de los dramaturgos futuristas” (1911), “El teatro de variedades” (1913), “El teatro futurista sintético (Atécnico-dinámico-simultáneo-autónomo-alógico-irreal)” (1915), “La declamación dinámica e sinóptica” (1915) o el “Teatro de la sorpresa” (1921), etc.) se concretaron en los textos para la escena, performances teatrales, escenografías e incluso en nuevas formas de ejercer la crítica teatral.

Centrándose en la producción específica sobre teatro, el curso abordará los textos teóricos y creativos para definir y problematizar las nuevas ideas de espectáculo, dramaturgia y público y su relación con la práctica vigente en las primeras décadas del siglo XX. Una parte del curso se

concentrará en la recepción de estas ideas vanguardistas en nuestro país. Varios de los textos primarios -manifiestos y piezas teatrales- así como parte de la bibliografía crítico-teórica están disponibles en castellano (se discutirán en clase los puntos principales de la bibliografía en italiano).

Contenidos

Introducción al curso: cruces, problemáticas, abordajes.

Tema 1: Fundación y primer manifiesto del futurismo

Tema 2: La serata futurista

Tema 3: El teatro de variedades como modelo

Tema 4: Teatro sintético

Tema 5. Teatro de la sorpresa y más

Bibliografía

AA.VV. *Futurismo: manifiestos y textos*. Trad. Jorge Milosz Graba. Buenos Aires: Quadrata, 2007.

AA.VV. *E. Prampolini*. Roma: Istituto Italo-Latinoamericano, 1974.

Antonucci, Giovanni. *Cronache del teatro futurista*. Roma: Abete, 1975.

Belli, Gabriella, Nicoletta Boschiero, Bruno Passamani. *Depero. Teatro Magico*. Milán: Electa, 1989.

Berghaus, Günter. "Dance and the Futurist Woman: The Work of Valentine de Saint-Point (1875-1953)", en *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research*, 11. 2(1993), pp. 27-42.

---. "Variety, Music-hall and Futurist Theatre Aesthetics", en Gianni Eugenio Viola, ed., *Una bellezza nuova: Studi e ricerche nel Centenario del Manifesto di Fondazione del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti*. Acti del Convegno internazionale di studi presso la Biblioteca Angelica di Roma, 15-17 de enero 2009. Roma: Biblioteca d'Orfeo, 2009: pp. 111-143. https://www.academia.edu/22785258/Variety_Music-hall_and_Futurist_Theatre_Aesthetics

---. "F.T. Marinetti's Concept of a Theatre Enhanced by Audio-Visual Media", en *Forum Modernes Theater* 22:2 (2007), pp. 105-116. [https://www.academia.edu/22784711/F.T. Marinetti s Concept of a Theatre Enhanced by Audio-Visual Media](https://www.academia.edu/22784711/F.T._Marinetti_s_Concept_of_a_Theatre_Enhanced_by_Audio-Visual_Media)

---. "The Futurist Conception of Gesamtkunstwerk and Marinetti's Total Theatre", en Franciska Hervai d'Elhoungne; Falvay, Dávid, eds. 'Sul fil di ragnò della memoria': Studi in onore di Ilona Fried. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék; Budapest: Ponte Alapítvány, 2012, pp. 283-302. https://www.academia.edu/22784909/The_Futurist_Conception_of_Gesamtkunstwerk_and_Marinettis_Total_Theatre

- Bertini, Simona. *Marinetti e le "eroiche serate" con antologia di testi e sezione iconografica*. Novara: Interlinea, 2002.
- Bragaglia, Anton Giulio. *El nuevo teatro argentino*. Hipótesis. Buenos Aires: Editorial Roma, 1930.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Buenos Aires: Las cuarenta, 2010.
- Calvesi, Maurizio. "Importanza di Marinetti", en *Le due avanguardie*. Bari: Laterza, 1971. 170-176.
- Cangiullo, Francesco y Filippo Tommaso Marinetti. *Marinetti + Cangiullo = Teatro della sorpresa*. Livorno: Belforte, 1968.
- Cirlot, Lourdes (ed.). *Primeras vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona: Labor, 1993.
- Dabini, Attilio. Siglo XX. Teatro Italiano. Buenos Aires: Ediciones Losange 1958.
- Daly, Selena. "From symbolism to futurism: Poupées électriques and Elettricità". *Rivista di Studi Italiani*, Jun 1, 2010, pp. 46-59.
En: [https://www.academia.edu/2143983/From symbolism to futurism Poup%C3%A9es %C3%A9lectriques and Elettricit%C3%A0 2010](https://www.academia.edu/2143983/From_symbolism_to_futurism_Poup%C3%A9es_%C3%A9lectriques_and_Elettricit%C3%A0_2010)
- De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo xx*. Madrid: Alianza editorial, 2002.
- De Saint-Point, Valentine. *Manifiesto della Donna futurista*. Génova: Il melangolo, 2006.
- De Torre, Guillermo. *Historia de las literaturas de vanguardia [1925]*. Madrid: Visor Libros, 2001.
- D'Orsi, Angelo. *Il futurismo tra cultura e politica. Reazione o rivoluzione?* Roma: Salerno, 2009.
- Dubatti, Jorge. "Vanguardia histórica y post-vanguardia en el teatro: observaciones de Poética Comparada", en *Crisis de la dramaturgia y las prácticas escénicas en la contemporaneidad*, Roger Mirza (ed.). Montevideo: Universidad de la República, 2017, pp. 31-51.
- Flint, Kate. "Art and the Fascist Régime in Italy", en *Oxford Art Journal*, 3. 2 (1980), pp. 49-54.
- Fogu, Claudio. "To Measure Futurism". *California Italian Studies*, 2.1 (2011). <http://escholarship.org/uc/item/8k991673>
- García, Carlos; Reichardt, Dieter. *Bibliografía y antología crítica de las vanguardias literarias. Argentina, Uruguay, Paraguay*. Madrid: Vervuert/Latinoamericana, 2004.
- Gelado, Viviana. "El manifiesto como género discursivo. Manifiesto de la vanguardia europea y latinoamericana", en *Poéticas de la transgresión. Vanguardia y cultura popular en los años veinte en América Latina*. Buenos Aires: Corregidor, 2007: 45-76.
- Ghignoli, Alessandro y Llanos Gómez, eds. *Futurismo. La explosión de la vanguardia*. Madrid: Vaso Roto Ediciones, 2011.
- Gómez Menéndez, Llanos. "Procesos de Traducción del Teatro Sintético Futurista y su Didáctica". En *p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e*, 2 (1-2), 2015. <http://www.p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org/?p=2342>
- . "Comunicación de masas y Futurismo: la conformación del público y la escena mediática", en *Espéculo. Revista de estudios literarios*. Universidad Complutense de Madrid, 2010. www.biblioteca.org.ar
- . *La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti. El discurso artístico de la modernidad*. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, 2008.
- Innamorati, Isabella y Silvana Sinisi. *Storia del Teatro. Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie*. Milán: Mondadori, 2003.
- Jitrik, Noé. "Papeles de trabajo: Notas sobre vanguardismo latinoamericano". *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 8.15 (1982), pp. 13-24.
- Lambiase, Sergio; Nazzaro Battista, comp. *Marinetti entre los futuristas*. México: Fondo De Cultura Económica, 1986.

- Lapini, Lia. *Fururteatro. Saggi sul teatro futurista*. Corazzano: Titivillus, 2009.
- Lli-Albert, Lola. "Notas para un estudio de los manifiestos, proclamas y artículos del vanguardismo hispanoamericano", en *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 8.15 (1982), pp. 199-209.
- Lista, Giovanni. *Arte e política. Il futurismo di sinistra in Italia*. Milán: Multhipla Edizioni, 1980.
- Lista, Giovanni. *Cinema e fotografia futurista*. Milán: Skira, 2001.
- . *Lo spettacolo futurista*. Florencia: Cantini, 1989.
- Lorenzo Alcalá, May. *La esquivada huella del futurismo en el Río de la Plata. A cien años del primer manifiesto de Marinetti*. Buenos Aires: Patricia Rizzo Editora, 2009.
- Maramai, Fernando. F. T. Marinetti. *Teatro e azione futurista*. Vicenza: Campanotto, 2009.
- Marinetti, Filippo Tommaso. *Collaudi futuristi*. Napoles: Guida, 1977.
- . Luciano de Maria, ed. *Teoria e invenzione futurista*. Milán: Mondadori, 1990.
- . *Misurazioni*. Marialuisa Grilli, ed. Florencia: Vallecchi, 1990.
- . *Teatro*. Prólogo de Jeffrey Schnapp. 2 volúmenes. Milán: Mondadori, 2004.
- . *El futurismo*. Valencia: Sampere y Co., s. f.
- . *Manifiestos y textos futuristas*. Barcelona: Ediciones del Cotal, 1978.
- . Emilio Settimelli, Bruno Corra. *Teatro Futurista Sintético*. Piacenza. Ghelfi Costantino, 1921.
- Martínez-Peñuela, Ana. "El espacio en las Sintesis de Marinetti". *Cuadernos de Filología Italiana*, 2 (1995), pp. 121-141.
- Molinari, Cesare. "Osservazioni sui manifesti del teatro futurista". *La biennale di Venezia. Rivista dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia"*, IX. 36-37 (1959), pp. 72-76.
- Osorio T., Nelson. "La recepción del Manifiesto Futurista de Marinetti en América Latina". *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 8, 15, *Las Vanguardias en América Latina* (1982): 25-37.
- Perloff, Marjorie. *El momento futurista: la vanguardia y el lenguaje de la ruptura antes de la Primera Guerra Mundial*. Valencia: Pre-Textos, 2010.
- . "The First Futurist Manifesto Revisited," Rett Kopi: Manifesto issue: Dokumenterer Fremtiden (2007), pp. 152-156.
- . "'Violence and Precision': The Manifesto as Art Form". *Chicago Review*, 34. 2 (1984) 65-101.
- Poggioli, Renato. *Teoría del arte de vanguardia* [1962]. Madrid: Revista de Occidente, 1964.
- Rocca, Pablo. "Marinetti en Montevideo. Idas y vueltas de la vanguardia". *Cuadernos hispanoamericanos*, 631 (2003), pp. 105-120.
- Salaris, Claudia. *Futurismi nel mondo*. Pistoia: Gli Ori, 2015.
- Salsano, Roberto. *Trittico Futurista. Buzzi, Marinetti, Settimelli*. Roma: Bulzoni editore 2006.
- Sánchez, José A. "Introducción", en *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Ediciones AKAL, 1999, pp. 7-37.
- San Martín, Francisco Javier, Ed. *La mirada nerviosa. Manifiestos y textos futuristas*. San Sebastián: Arteleku, 1992.
- Sarmiento, José Antonio. *Las palabras en libertad. Antología de la poesía futurista italiana*. Madrid: Hiperión, 1986.
- Sartini, Cinzia. "The Futurist Re-Fashioning of the Universe". *South Central Review, Futurism and the Avant-Garde* 13.2/3, (1996), pp. 82-104.
- Schwartz, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*. Trad. Estela de Santos. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

Terzano, Enzo Nicola. *Il futurismo cinematografico. Il modello cinematografico di comunicazione nell'estetica, nell'arte e nello spettacolo futurista*. Arcidosso: Shang-Shung Edizioni 1992.

Verdone, Mario. *Teatro del tempo futurista*. Roma: Lerici, 1969.

---. *Qué es verdaderamente el futurismo*. Madrid: Doncel, 1971.