

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRIA TEORÍA E HISTORIA DEL TEATRO
SEMINARIO: “HISTORIA GENERAL DEL TEATRO SIGLOS XIX-XXI”

PROFESOR/A: Dubatti, Jorge

a. Fundamentación y descripción

Se propone estudiar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período 1870-2020 en Europa y Estados Unidos. Se considera que el conocimiento y reconocimiento de estas poéticas resultan indispensables para la comprensión del teatro general en el presente y permitirán al alumno un acercamiento analítico fecundo a las expresiones de la escena actual.

b. Objetivos:

Analizar poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación, diseño espacial) de constitución y productividad relevantes en el período 1870-2020 en Europa y Estados Unidos. Historizar el período estudiado en el proceso del teatro occidental a partir de un modelo historiológico de unidades extensas supranacionales.

Favorecer la perspectiva teórico-metodológica de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Comparada y Cartografía Teatral y el estudio de las relaciones de territorialidad, inter-territorialidad, supra-territorialidad, intra-territorialidad y procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica.

c. Contenidos:

Unidad I: Introducción teórico-metodológica. Principios de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Comparada y Cartografía Teatral. Internacionalidad, supranacionalidad e intranacionalidad; territorialidad, inter-territorialidad, supra-territorialidad, intra-territorialidad y procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización. El teatro como acontecimiento. Convivio, *poíesis* corporal y expectación. Teatro-matriz y teatro liminal. Bases de Historiología para un estudio del teatro occidental como proceso. Inserción del teatro europeo y norteamericano de los siglos XIX a XXI en una periodización del teatro occidental. Unidades extensas supranacionales. Consolidación y crisis de la Modernidad (siglos XIX-XX), emergencia de la Postmodernidad o Segunda Modernidad (superación crítica de la Modernidad) y su debate en el presente.

Unidad II: La poética del drama moderno. Realismo(s), naturalismo. El drama moderno y su antecedente en el drama burgués del siglo XVIII. Poéticas dramáticas del realismo. El teatro de Henrik Ibsen y la consolidación del drama moderno. El actor del teatro realista. El surgimiento del concepto moderno de director: del Duque de Sax-Meiningen a Konstantin Stanislavski. La poética del naturalismo: teoría y práctica dramáticas de Emile Zola. Seis versiones del drama moderno: canónica, ampliada, fusionada, crítica, paródica, disolutoria. Nuevas formulaciones del teatro realista a comienzos del siglo XX: Anton Chéjov y Máximo Gorki, inicios del realismo proto-minimalista y el realismo socialista.

Unidad III: El Simbolismo en el teatro. Autonomía y soberanía del arte. El simbolismo en las artes: literatura, teatro y plástica. La “religión” del arte, metafísica y hierofanías escénicas. Religación con el rito y la forma ceremonial. Nueva instrumentalidad del arte: las “iluminaciones profanas” y la transformación de la vida. Antecedentes en la ópera: Richard Wagner, drama musical y “obra de arte total”. La dramaturgia de Maurice Maeterlinck: *Los ciegos*. Análisis de las puestas de *Los ciegos* (1891) por Lugné-Poe. El director Edward Gordon Craig: sus aportaciones prácticas y teóricas a la concepción escénica. “Screens” y “supermarioneta”. El actor simbolista y los directores del simbolismo. Proyecciones del simbolismo en los siglos XX y XXI.

Unidad IV: Vanguardia histórica y Posvanguardia en el teatro. Distinción terminológica: vanguardia,

experimentalismo (U. Eco) y modernización. Procesos históricos de la vanguardia y la posvanguardia. Fusión arte-vida. La lucha contra la institución arte (P. Bürger). El triunfo y el “fracaso” de la vanguardia: auto-museificación, auto-institucionalización (R. Poggioli). Campos procedimentales de la vanguardia histórica: violencia o “torpedeo”, conscientes y programáticos, contra ciertas poéticas del teatro vigente; recuperación de procedimientos del teatro pre-moderno (anterior a la Modernidad o fuera de los territorios de la Modernidad: África, Oriente, América) y anti-moderno (en coexistencia con la Modernidad y en continuidad con lo pre-moderno); la fundación constructiva de un vasto campo proposicional de procedimientos innovadores (liminalidad, redefinición de la teatralidad más allá de lo dramático, irracionalismo, conceptualismo). “Avant-garde” y “vanguard”, vanguardia artística y vanguardia política. El precursor Alfred Jarry. Guillaume Apollinaire. Antonin Artaud: del surrealismo al “Teatro de la Crueldad”. Productividad del legado de la vanguardia histórica en la postguerra 1945-1970.

Unidad V: Poéticas de modernización teatral. El expresionismo y sus proyecciones: principales procedimientos. La objetivación escénica de los contenidos de la subjetividad; diferencias con el realismo y el impresionismo. Expresionismo objetivo y subjetivo; figurativo y abstracto; social y metafísico. Poética del actor expresionista. La puesta en escena expresionista. Constructivismo y biomecánica: Vsevolod Meyerhold y la experimentación teatral en la URSS. El “teatro político” de Erwin Piscator en Alemania. Bertolt Brecht: teatro épico, realismo crítico-dialéctico. Etapas en la producción de Brecht y sus diferentes formulaciones estéticas de la relación teatro/expresión política, teatro/marxismo: expresionismo, piezas didácticas y realismo socialista, realismo dialéctico. *Etfremdung* (enajenación) y *Verfremdung* (distanciamiento). Brecht dramaturgo, Brecht director, Brecht teórico: vínculos y diferencias. Los actores brechtianos. El Berliner Ensemble. Continuidad y variación en el realismo. Una poética potente que se irradia al cine y la televisión hasta el presente. Drama moderno, realismo e intertexto del cine en el teatro de Arthur Miller. El método Strasberg y su complementariedad con el realismo.

Unidad VI: El teatro entre Modernidad y Postmodernidad (o Segunda Modernidad) (1970-2020). Discusión en torno del concepto de “Postmodernidad” y su relación con el presente. El canon de la multiplicidad. Internacionalización de la regionalización. Auge de las micropoéticas. Destotalización y multipolarización. Estallido de poéticas y desdelimitación. Nuevas cartografías teatrales. La dramaturgia de Heiner Müller. Teoría y práctica del teatro en Tadeusz Kantor. Bob Wilson y su reapropiación del simbolismo y el expresionismo. Pina Bausch y la danza-teatro. Eugenio Barba: antropología teatral. Jacques Lecoq: teatro del gesto y cuerpo poético. Poéticas de liminalidad: teatro de lo real, nuevo teatro documental, teatro neotecnológico, teatro performativo, teatro postdramático, teatro de la transteatralización. Redefinición de las poéticas de producción de sentido político en el teatro.

d. **Bibliografía obligatoria y complementaria por unidades:**

Unidad I

Bibliografía obligatoria: Jorge Dubatti, *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel, 2012, Caps. 4, 8 y 9; Jorge Dubatti, *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009, Introducción, pp. 5-18 y “Hacia una historia de las concepciones de teatro”, pp. 209-211; Jorge Dubatti, *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa, 2020, Primera Parte.

Bibliografía complementaria: Claudio Guillén, “Las configuraciones históricas: historiología”, en su *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Editorial Crítica, 1985, pp. 363-431; Eli Rozik, *Las raíces del teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2014, Introducción pp. 11-21 y Tercera parte “Una teoría de las raíces” pp. 263-362; Patrice Pavis, *La mise en scène contemporaine*, Paris, Armand Collin, 2010; Odette Aslan, *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979; John Russell Brown, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997.

Unidad II

Bibliografía obligatoria: Henrik Ibsen, *Una casa de muñecas*, Buenos Aires, Colihue Clásica, 2006; Émile Zola, “El naturalismo en el teatro”, en su *El naturalismo*, Barcelona, Ediciones Península, 2002, pp. 144-193; Jorge Dubatti, “La poética abstracta del drama moderno” y “Henrik Ibsen y el drama moderno”, en su *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue Universidad, 2009, pp. 21-49 y pp. 51-87.

Bibliografía complementaria: Selección de *Mi vida en el arte* (1926) y *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia* (1938, versión original, traducción de Jorge Saura), de Konstantin Stanislavski (ficha de cátedra); Peter Szondi, *Teoría del drama moderno*, Barcelona, Destino, 1994; Denis Bablet, *Les révolutions scéniques de XXe siècle*, Paris, Société Internationale d'Art, 1975; Martin Esslin, “Modern Theatre: 1890-1920”, en Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997, pp. 341-379; James McFarlane, ed., *The Cambridge Companion to Ibsen*, Cambridge University Press, 1994.

Unidad III

Bibliografía obligatoria: Maurice Maeterlinck, *Los ciegos*, Madrid, Cátedra, 2000; Jorge Dubatti, “El simbolismo como poética abstracta” y “Maurice Maeterlinck y el drama simbolista”, en su *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. 143-180 y pp. 181-208; Edward Braun, “El teatro simbolista” y “Edward Gordon Craig”, en su *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*, Buenos Aires, Galerna, 1992, pp. 47-63 y pp. 97-117.

Bibliografía complementaria: Anna Balakian, “El teatro simbolista” en *El movimiento simbolista. Juicio crítico*, Madrid, Guadarrama, 1969, pp. 153-191; Christopher Innes, “Sueños, arquetipos y lo irracional”, en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1992, pp. 27-38; Catherine Naugrette, “Naturalismo y reacción simbolista” y “Estéticas del siglo XX”, en *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004, pp. 146-164; Christoph Menke, *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, 1997.

Unidad IV

Bibliografía obligatoria: Guillaume Apollinaire, *Las tetas de Tiresias*, Buenos Aires, Losada, 2009; Antonin Artaud, *El teatro y su doble*, Barcelona, Edhasa, 1996; Peter Bürger, “Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura”, en su *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1997, pp. 51-81; J. Dubatti, “Vanguardia histórica y posvanguardia en el teatro: observaciones de Poética Comparada”, en Roger Mirza (ed.), *Crisis de la dramaturgia y las prácticas escénicas en la contemporaneidad*, Montevideo, Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Teoría y Metodología Literarias, Comisión Sectorial de Investigaciones Científicas, 2017, pp. 31-51; Umberto Eco, “El Grupo 63, el experimentalismo y la vanguardia”, en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Lumen, 1988, pp. 99-111.

Bibliografía complementaria: José A. Sánchez (ed.), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, 1999; André Breton, “Primer manifiesto del surrealismo”, en A.B., *Manifiestos del surrealismo*, traducción, prólogo y notas de Aldo Pellegrini, Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2001, pp. 13-69; Susan Sontag, “Una aproximación a Artaud”, en su *Bajo el signo de Saturno*, Buenos Aires, Debolsillo, 2007, pp. 21-80; Gabriel Weisz, “Paralelismo entre el pensamiento de Antonin Artaud y las técnicas corporales prehispánicas”, en su *Palacio chamánico. Filosofía corporal de Artaud y distintas culturas chamánicas*, México, Escenología, 1994, pp. 29-51; Marco De Marinis, “Algo que debe suceder: un happening”, en su *El nuevo teatro 1940-1970*, Barcelona, Paidós, 1988, pp. 63-88; Martin Esslin, *El teatro del absurdo*, Barcelona, Seix Barral, 1966.

Unidad V

Bibliografía obligatoria: Bertolt Brecht, *El círculo de tiza caucásico*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1964; J. Dubatti, “Expresionismo, concepción del drama subjetivista y drama moderno”, en su *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. 125-140; John Willett, “La teoría”, en su *El teatro de Bertolt Brecht*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963, pp. 246-275; Patrice Pavis, “El Gestus brechtiano y sus avatares en la puesta en escena contemporánea”, *Revista ADE Teatro*, n. 70-71

(octubre 1998), pp. 119-130.

Bibliografía complementaria: Robert Abirached, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 1994; Christine Hamon-Siréjols, *Le constructivisme au théâtre*, Paris, CNRS Éditions, 2004; Hans-Thies Lehmann, *Leer a Brecht*, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro; Beatrice Picon-Vallin, B., *Meyerhold (Les Voies de la Création Théâtrale, n. 17)*, Paris, CNRS, 1990; Piscator, Erwin, *Teatro, política, sociedad*, edición de César de Vicente Hernando, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 2013.

Unidad VI

Bibliografía obligatoria:

Clases teóricas: Heiner Müller, *Máquina Hamlet* en su *Textos para el teatro*, La Habana, Ediciones Alarcos, 2003, pp. 57-66; J. Dubatti, *Poéticas de liminalidad en el teatro*, Lima, Perú, ENSAD, 2017, Introducción, pp. 13-36; Hans-Thies Lehmann, *Teatro posdramático*, México, Paso de Gato / CENDEAC, 2013 (selección).

Bibliografía complementaria: Ileana Diéguez, *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2007, Cap. I (2º edición ampliada, México, Paso de Gato, 2014); Linda Hutcheon, *Poética do PósModernismo*, Rio de Janeiro, Imago, 1991; Catherine Bouko, *Théâtre et réception. Le spectateur postdramatique*, Bruxelles, Peter Lang, 2010; Erika Fischer-Lichte, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada, 2011; Hal Foster, *El retorno de lo real. Las vanguardias a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

e. Aprobación del Seminario: Se realizará con la entrega de una monografía sobre temas vinculados a los contenidos de las clases.

Dr. Jorge Dubatti