

FHCE
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la República

Maestría en Ciencias Humanas opción Teoría e Historia del teatro

Introducción al teatro y a la investigación teatral (3 créditos)

Prof. Dr. Gustavo Remedi

Lunes 18 a 20:30

1° de abril -29 de abril

Objetivos:

- Construir un vocabulario común, básico, para pensar sobre el teatro, la teatralidad, comenzando por la definición y problematización del fenómeno mismo.
- Delinear algunos marcos de referencia en cuanto a la historia —multicultural — y el campo del teatro, con sus tensiones, incluido los discursos críticos acerca del mismo.
- Introducir algunos elementos del análisis del lenguaje/discurso teatral, tanto literario como espectacular.
- La construcción del problema/la problemática de investigación (tema, foco, preguntas, objetivos, hipótesis/argumento, antecedentes), las decisiones en cuanto a las delimitaciones y el enfoque, el diseño del anteproyecto. Investigar *desde el no-saber*. La investigación como *revisión/contestación* (parte de una conversación). La investigación como *apertura* a nuevos campos y líneas desatendidas, e incursión en *territorios inexplorados* (los silencios, los olvidos). La investigación desde *la inquietud personal*. Tipos de investigaciones (obra/autor, colectivo, canon, conjunto, coyuntura, período, problema, etc.)
- La estrategia y el proceso de investigación (métodos, fuentes, materiales, bibliografía, fichas, etc.), la presentación de resultados y la escritura. Las convenciones académicas.

UNIDADES TEMATICAS

- 1) Teatro, teatralidad, teatralidades (Pavis, Urrutia, Taylor, Bobes, Villegas, Diéguez).
- 2) Campo del teatro, períodos, otros teatros, discursos críticos (Vilegas, Bourdieu, Williams, Brook, Barba, Becker).

- 3) Análisis de discurso/texto dramático y espectacular (Pavis, Bobes, García Barrientos, guía).
- 4) Diseño de proyecto de investigación, la construcción de los problemas y los enfoques. (Guía, Eagleton, Eco, Dalmaroni, Dalmagro, Walker, Hall)
- 5) La investigación y la presentación de resultados.

El cursillo se aprueba con "un anteproyecto fundamentado" que puede ser breve (entre 5-10 p.) **pero** que:

- a) deberá desarrollar "la idea" de tesis según la pauta y la estructura discutida en el cursillo (problemática, justificación, recortes, preguntas, hipótesis/tesis, aportes previstos, corpus/archivo/base empírica con que se trabajará, desarrollo de fundamentos teóricos, antecedentes/estado de la cuestión, estrategias metodológicas, bibliografía, viabilidad, cronograma, Índice imaginario, etc.)
- y b) deberá dialogar e incorporar los conceptos y la bibliografía del curso (que sea pertinente).

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

- Barba, Eugenio (1997). "Tercer teatro" en *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*, Buenos Aires, Catálogos; 203-205.
- Berthold, Margot (1974). *Historia social del teatro*. Vol 2. Madrid: Ediciones Guadarrama.
- Boal, Augusto. *El teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1974.
- Bourdieu, P. (1995) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.
- _____. (2002) "Campo intelectual y proyecto creador", en *Campo de poder, campo intelectual*. Buenos Aires: Montessor.
- Bürger, Peter (2009) *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Península.
- Becker, Howard (2008) *Los mundos del arte*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
- Brecht, Bertold (1973). El compromiso en la literatura y en el arte. In: Hecht, W. (Ed.) *Historia, ciencia y sociedad* 102. Barcelona: Península.
- Bresciano, Juan Andrés (2005). *La investigación histórica y las nuevas tecnologías*. Montevideo, Librería de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Brook, Peter (1986). *El espacio vacío*. Barcelona: Península.
- Brockett, Oscar (1981). *History of Theater*. Newton, Mass.: Allen 7 bacon.
- Burns, Elizabeth (1972). *Theatricality: Study of Convention in the Theater and in Social Life*. Londres: Longman.
- Carreira, André. "La ciudad como texto dramático". En *El teatro de los sesenta en América Latina*. Ed. Roger Mirza. Montevideo: FHCE, 2011.
- Dalmaroni, Miguel. (2009) *La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica*. Santa Fé: Universidad Nacional del Litoral.
- Dalmagro, Cristina (2014) *Cuando de textos científicos se trata. Guía práctica para la comunicación de los resultados de una investigación en ciencias sociales y humanas*. Buenos Aires: Comunicarte.
- Diéguez, I. (2007) "Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas y socioestéticas". *Archivo Virtual de Artes Escénicas-Artea*. <http://archivoartea.uclm.es/textos/escenarios-y-teatralidades-liminales-practicas-artisticas-y-socioesteticas/>

- Diéguez, Ileana (2007). *Escenarios liminales: Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: ATUEL.
- Dubatti, Jorge (2011). *Introducción a los estudios teatrales*. México: Libros de Godot, 2011
- Eagleton, Terry (1998) *Una introducción a la teoría literaria*. Traducido por José Esteban Calderón, México, D. F., Fondo de Cultura Económica.
- Eco, Umberto (1983). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*. Barcelona: Gedisa.
- Féral, Josette (2003). *Acercas de la teatralidad*. En: Pellettieri, Osvaldo. Ed. Cuadernos de teatro XXI. Buenos Aires: Nueva Generación-Universidad de Buenos Aires.
- García Barrientos, José Luis. (2020) *Anatomía del drama. Una teoría fuerte del teatro*. Madrid: Punto de Vista Editores.
- Ganduglia, Néstor (1996). *15 años de teatro barrial y una canción desesperada*. Montevideo: Yoea.
- Goffmann, Erwin (1993). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Goutman, Ana. (1992). “Las desventuras de la crítica teatral: una reflexión sobre la semiología del espectáculo”, *Memoria del III Encuentro Nacional de Investigación Teatral*. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Hall, Stuart (2010). “El surgimiento de los estudios culturales y la crisis de las Humanidades”. *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Eduardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich. Popayán: Enviación Editores.
- Hartnoll, Phyllis (1989) *The Theatre. A Concise History*. Londres: Thames and Hudson.
- Legido, Juan Carlos (1968). *El teatro uruguayo: De Juan Moreira a los independientes. 1886-1967*. Montevideo: Tauro.
- Martín Barbero, Jesús (1991). *De los medios a las mediaciones*. Ciudad de México: Gustavo Gili.
- Méndez Montesinos, Delia (2014). *The Ingenious Simpleton. Upending Imposed Ideologies through Brief Comic Theatre*. New York, Toronto, Plymouth, UK: Lanham, Boulder.
- Mignon, Paul Louis (1973). *Historia del teatro contemporáneo*. Madrid: Guadarrama.
- Mirza, Roger (2007) *La escena bajo vigilancia. Teatro, dictadura y resistencia*. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
- Mirza, Roger y Remedi, Gustavo (2009) *La dictadura contra las tablas. Teatro uruguayo contemporáneo e historia reciente*. Montevideo: Biblioteca Nacional/Ohio State University.
- Ostuni, Omar (2011) *El otro teatro uruguayo*. Montevideo: COFONTE.
- _____. (2013) *Por los teatros del interior*. Montevideo: ATI/COFONTE.
- Pavis, Patrice (1993). “Estudios teatrales” en Marc Angenot et al. *Teoría literaria* México: Siglo XXI; 110-124.
- _____. (2008) *Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires: Paidós.
- Pianca, Marina (1990). *El teatro de nuestra América: Un proyecto continental (1959-1989)*. Minneapolis: U of Minnesota Press.
- Pignataro, Jorge (1968). *El teatro independiente uruguayo*. Montevideo: Arca
- Rama, Angel (1972). “La creación de un teatro nacional”, en *Los gauchipolíticos rioplatenses*. Buenos Aires: Calicanto.

- Remedi, Gustavo (2021). "Investigar otros teatros: el teatro en el interior en Uruguay, un teatro invisibilizado", *telondefondo* / 33 (enero-junio): 42-49.
- _____. (2009) "Teatro-frontera/Espacios contaminados. Argumento desde la transmodernidad". *Teatro, memoria, identidad*. Mirza, Roger, Ed. Montevideo: FHCE.
- _____. (2005). "La escena ubicua. Hacia un nuevo modelo de sistema teatral nacional" *Latin American Theatre Review* 38 2: 51-71
- _____. (1996) *Murga: El teatro de los tablados: Crítica de la cultura nacional desde las prácticas culturales de las clases populares*. Montevideo: Trilce.
- Remedi, G., Coord. (2014). *El teatro fuera de los teatros*. Montevideo: Comisión Sectorial de Investigación Científica-CSIC.
- Rizk, Beatriz (1987) *El nuevo teatro latinoamericano. Una lectura histórica*. Minneapolis: ISI&L.
- Schechner, Richard (1985). *Between Theater and Anthropology*. Philadelphia: U of Pennsylvania Press.
- Taylor, Diana (1993). "Negotiating Performance", *Latin American Theatre Review* 26 2: 49-57.
- _____. (2015) *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*, Santiago de Chile: Ed. Universidad Alberto Hurtado, 2015.
- Taylor, Steve y Bogdan, Robert. (1987) *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Turner, Víctor (1987). *The Anthropology of Performance*. Nueva York: Performing Arts Journal Publications.
- _____. (1974). "Dramas sociales y metáforas rituales". En *Dramas, Fields and Metaphors*, Ithaca, New York: Cornell University Press: 23- 59.
- Urrutia, Jorge (1975). "De la imposibilidad de la crítica teatral y de la reivindicación del texto literario" en J. M. Díez Borque y L. García, Eds. *Semiología del teatro*. Barcelona, Planeta; 270-290.
- Villegas, Juan (1988). *Ideología y discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina*. Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature/Prisma Institute.
- _____. (1996). "De la teatralidad como estrategia multidisciplinaria." *Gestos* 21: 7-19.
- _____. (2005) *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*. Buenos Aires: Galerna, 2005.
- Viñas Piquer, David. "La crítica literaria en el siglo xx". *Historia de la crítica literaria*. Barcelona, Ariel, 2002.
- Walker, Melissa (1993). *Cómo escribir trabajos de investigación*. Barcelona, Gedisa, 2007.
- Weiss, Judith et al. *Latin American Popular Theatre*. Albuquerque: Univ. of New Mexico Press.
- Wickham, Glynne (1994). *A History of the Theatre*. Londres: Phaidon.
- Williams, Raymond. (2000). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península.