

Maestría en Ciencia Humanas, opción Teoría e Historia del teatro

Seminario (20hs.)

Teatro, política y vanguardias: Noticias en escena, un acercamiento panorámico a las principales experiencias de *Living Newspaper* y Teatro Periodístico del S.XX

Docente encargada: Mag. Sabrina Speranza (U. Birmingham);

Responsable académico: Dr. Gustavo Remedi, Coord. Opción Teatro

9 de mayo - 27 de junio

jueves 18:30-21 hs.

Objetivo general: Ofrecer un acercamiento sobre las principales formas teatrales, que en el marco del teatro político y más específicamente el agitprop, se han servido de noticias para alcanzar objetivos extraestéticos.

Objetivo específico: Realizar un análisis comparativo en torno a los siguientes ejes: 1) objetivos de las experiencias teatrales seleccionadas; 2) posibilidad de desarrollar sus prácticas con autonomía en relación a poderes externos/hegemónicos; 3) características tanto de sus hacedores como del público; 4) recursos teatrales para la puesta en escena de noticias y decisiones estéticas

Metodología:

El seminario será organizado en torno a presentaciones teóricas sobre el desarrollo de tres grandes ramas del teatro político en base a noticias: *Zhivaya Gazeta* en los primeros años de la Revolución Rusa, en particular a través del colectivo Blusa Azul; *Living Newspaper Unit* en el marco del *Federal Theatre Project* en EE UU; *Teatro Jornal* a cargo de Augusto Boal y el Teatro Arena de San Pablo. Las presentaciones teóricas serán complementadas por la experimentación de algunos ejercicios prácticos que habiliten una comprensión de las prácticas teatrales utilizadas en la escenificación de noticias. Los encuentros serán semanales con una duración de 2:30 hs.

Clase 1- *Agitatsionnaya Propaganda*

- Presentación general del curso
- El origen del agitprop como corriente estético-política.
- El campo liminal entre el teatro y lo político

Clase 2 - El punto de partida, ¿por qué surgen estas formas teatrales? Los objetivos políticos vienen primero

- El surgimiento del agitprop en Rusia a partir de la creación de la Agencia Rusa de Telégrafos
- Las políticas del *New Deal* en EE UU, en especial la Worker's Progress Administration (WPA)
- Augusto Boal y el Teatro Arena de San Pablo
- La nomenclatura en torno a las formas teatrales que han utilizado noticias
- Análisis comparativo de los objetivos socio-políticos que cada una de las experiencias abordadas desarrolló.

Clase 3 - Autonomía: una mala palabra para el poder hegemónico I

- Discusión en torno a la noción de poder
- Relación entre estas formas teatrales y el Estado

Clase 4 - Autonomía: una mala palabra para el poder hegemónico II

- Silenciamiento de las experiencias
- Su "fracaso" como experiencias teatrales como posibilidad de éxito en términos políticos

Clase 5- Las experiencias en términos teatrales I

- Quienes representaban este tipo de teatro, diferencias entre militantes políticos y actores
- Impacto sobre la audiencia
- Decisiones estéticas en torno a la puesta en escena

Clase 6 - Las experiencias en términos teatrales II

- Decisiones estéticas en torno a la puesta en escena
- Técnicas teatrales para la puesta en escena de noticias y ejercicios prácticos de aplicación

Clase 7- El Teatro Periodístico en el marco del Teatro del Oprimido I

- Presentación de las ramas del Teatro del Oprimido
- El Teatro Periodístico como la primera rama en términos históricos
- Técnicas desarrolladas por Augusto Boal en el marco de la *Teatro Jornal: primeira edição*.
- Ejercicios prácticos de aplicación

Clase 8- El Teatro Periodístico en el marco del Teatro del Oprimido II

- Técnicas desarrolladas por Augusto Boal en el marco de la *Teatro Jornal: primeira edição*.

- Ejercicios prácticos de aplicación
- Conclusiones sobre el curso

Evaluación:

Asistencia obligatoria, lectura y participación en clase, trabajo final.

Bibliografía

Althusser, Louis, *On the reproduction of capitalism : ideology and ideological state apparatuses*, translated by G.M. Goshgarian (London ; New York : Verso, 2014)

Austin, John Langshaw, *How to do things with words*(Oxford: Clarendon, 1975)

Boal, Augusto, *Técnicas latinoamericanas de Teatro Popular. Una revolución copernicana al revés*

(2014)

----- *A estética do Oprimido* (Rio de Janeiro: Garamond, 2009)

----- *Theatre of the Oppressed* (London: Pluto Press, 2008) -----

Legislative Theatre (New York: Taylor & Francis e-Library, 2005)

----- *Hamlet and the backer's son. My life in Theatre and Politics*, translated by Adrian Jackson and Candida Blaker, (London: Routledge, 2001)

----- *Hamlet e o filho do padeiro. Memórias imaginadas*, (Rio de Janeiro: Record,

2000) ----- *Técnicas latinoamericanas de Teatro Popular. Una revolución copernicana al revés*

(Buenos Aires: Corregidor, 1975)

----- *Categorías de Teatro Popular* (Buenos Aires: CEPE, 1972)

Boal, Julian, *Sobre antigas formas em novos tempos* (São Paulo: Hucitec, 2022)

Camargo Costa, Iná, 'Agitprop and Theatre of the Oppressed', in *The Routledge Companion to Theatre of the Oppressed*, ed. by Kelly Howe, Julian Boal and José Soeiro (Abingdon: Routledge, 2019)

Camargo Costa, Iná, Estevam, Douglas and Villas Bôas, Rafael (orgs.), *Agitprop: cultura política* (São Paulo: Expressão Popular, 2015)

Campos Lima, Eduardo, *Coisas de Jornal no Teatro* (São Paulo: Outras Expressões, 2014)

Castelow, Ellen, 'The town crier', in Historic UK <

<https://www.historic-uk.com/CultureUK/The-Town-Crier/>> [accessed 23 June 2023]

Cepollaro, Bianca; Lepoutre, Maxime and Simpson and Robert Mark, 'Counterspeech', Philosophy Compass, 18.1 (2023) <<https://doi.org/10.1111/phc3.12890>> [accessed 1 March 2024]

Cosgrove, Sutart, 'The Living Newspaper: History, Production and Form' (unpublished doctoral thesis, University of Hull, 1982) Retrieved from <https://hull-repository.worktribe.com/output/4211273>

Encyclopaedia Britannica (8 Feb 2024) <<https://www.britannica.com/science/rhizome>> [accessed 8 March 2024]

Fairstein, Cora; Cohen, Paula; Markel, Débora, *Tras las huellas de Augusto*, online, Youtube, 16 Marzo 2015 <<https://youtu.be/dVslx8OmE3k?si=-KbOzwIMTrp56qBR>> [accessed 20 Feb 2024]

Fishback, Price, 'How Successful Was the New Deal? The Microeconomic Impact of New Deal Spending and Lending Policies in the 1930s', Journal of Economic Literature, 55.4 (2017), 1435–1485

Freire, Paulo, *Pedagogy of the Oppressed*, translated by Myra Bergman Ramos (New York: Bloomsbury Academic, 2018) Bloomsbury ebook

Giroux, Henry, 'Introduction', in The Politics of Education. Culture Power and Liberation, by Paulo Freire (Hounds mills: Macmillan, 1985) pp. Xi-xxv

Isaac, Dan, 'Ethiopia: The First Living Newspaper', Educational Theatre Journal, Vol. 20. No. 1, 20th-Century American Theatre Issue (Mar., 1968), pp. 15-31

Karoula, Rania, 'From Meyerhold and Blue Blouse to McGrath and 7:84: Political Theatre in Russia and Scotland', Studies in Scottish Literature, Vol. 44. 1 (2018), 21–28. Available at: <https://scholarcommons.sc.edu/ssl/vol44/iss1/4>

Leach, Robert, *Revolutionary Theatre* (London: Routledge, 1994)

Lipi, Bernard. 'Agitprop: uma cultura política vivida' in *Agitprop: cultura política*, pp. 99-126

Mally, Lynn, *Revolutionary acts : amateur theater and the Soviet state, 1917–1938*, (New York: Cornell University, 2000)

————— 'Autonomous Theater and the Origins of Socialist Realism: The 1932 Olympiad of Autonomous Art', The Russian Review, Vol. 52, No. 2 (Apr., 1993), pp. 198-212

Margot, Robert A, 'Employment and Unemployment in the 1930s', Journal of Economic Perspective, 7. 2 (1993) 41-59

Melton Prior Institute (2014) <<https://meltonpriorinstitut.org/content/en/graphic-illustrated-journalism-and-the-avant-garde-the-rost-a-windows-of-the-bolshevik-art-army-alexander-roob/>> [accessed Jan 2024]

Menéndez Pidal, Ramón, *Romancero Hispánico (Hispano-portugués, Americano y Sefardí)* (Madrid: Espasa Calpe, 1968. Tomo I)

Price, Jason, *Modern Popular Theatre* (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016)
Proaño, Lola, *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano* (California: Gestos, 2007)

Putt Dycke, Marjorie Louise, 'The Living newspaper. A Study of the Nature of the Form and Its Place in Modern Social Drama' (unpublished doctoral thesis, New York University, 1947)

Trakya Şafak, Zafer, 'Waiting for Lefty: A Spearheading Play Of Agitprop', *Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2019, Vol.21 (1), p.373-390

World Theatre Day International Theatre Institute, 'Message of Augusto Boal, World Theatre Day 2009' <https://world-theatre-day.org/augusto_boal.html> [accessed Jan 2024]