

PROGRAMA: HISTORIA Y TEORÍA DEL TEATRO I

(59)

PROFESOR: ENRIQUE BUENAVENTURA A.

SEMESTRE: SEPTIEMBRE 1982 – ENERO 1983

OBJETIVOS

Estudiar, en la parte de Teoría, la relación entre Representación Teatral y “visión del universo” y ligarlo con la aparición de la cultura como re-presentación del universo en los distintos “lenguajes” que la cultura misma proporciona a las comunidades humanas, es decir, ligarlo con la historia del teatro de las comunidades primitivas.

METODOLOGÍA

Sobre la base de preguntas a los estudiantes se van detectando los vacíos, generalmente cubiertos por una ideología de la historia que impide el análisis y por una ideología del teatro no menos oscurecedora. Se trabaja fundamentalmente con preguntas y respuestas, con textos esclarecedores y con conferencias a manera de conclusión.

UNIDADES DE ESTUDIO

Primera Unidad

¿Cómo llegó la cultura a proporcionar las posibilidades de una “visión del mundo” y de una clasificación del mismo en las sociedades primitivas? ¿De qué manera ésta visión no es pasiva ni contemplativa, sino activa?. La formación de comunidades o conjuntos de familias y las implicaciones del “parentesco” en la re-presentación del universo.

Segunda Unidad

La re-presentación del universo a través de mitos y ritos, de roles sociales y de comportamientos. Simbolización y significación.

Tercera Unidad

La representación teatral y las otras representaciones: mágica, religiosa, lúdica, pragmática, etc. La categoría de “función” como categoría distintiva. La relación de la representación teatral con las otras representaciones.

Cuarta Unidad

La distinción convencional entre “ficción” y “realidad” con el estadio primitivo y su influencia en el arte y en el teatro primitivos.

EVALUACIÓN

Se hace por medio de trabajos escritos por los estudiantes.

Historia y Teoría del Teatro I

BIBLIOGRAFÍA

M. Maves, “Institución y Culto, Editorial Seix Barral.

Lévy-Strauss, “El pensamiento salvaje”, Breviarios del Fondo de Cultura
“Estructuras-Elementales del parentesco”, Breviarios del Fondo de Cultura.

“Antropología Estructural”, Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Jean Duvignaud, “El Lenguaje Perdido” Siglo XXI Editores.

Edgard Salir, “Antrologie”, Editions de Minuit.

PROGRAMA: HISTORIA Y TEORÍA DEL TEATRO II

PROFESOR: ENRIQUE BUENAVENTURA A.

SEMESTRE: SEPTIEMBRE 1982 – ENERO 1983

OBJETIVOS

En este semestre es importante desarrollar ampliamente la teoría del teatro como apoyo al programa de actuación. Ya el estudiante se está encontrando con la problemática de las relaciones entre el teatro y la vida cotidiana. La teoría del teatro debe intentar esclarecer, en su nivel y en su campo lo que la práctica de la actuación está indagando a su manera.

Complementariamente se hace necesario iniciar la investigación del “texto” teatral como conjunto de textos visuales y sonoros, así como la problemática relacionada con el texto verbal, con la convención del “género dramático” y su historia.

METODOLOGÍA

Continuamos con la metodología basada en preguntas a los estudiantes y en el análisis de sus respuestas a fin de ir desmontando los presupuestos acumulados por el sentido común y por las nociones aprendidas “espontáneamente”.

UNIDADES DE ESTUDIO

1. ¿Se puede hablar de una “representación” en la vida cotidiana? Nociones mínimas sobre el diálogo ordinario y sobre las categorías del discurso cotidiano.
2. El diálogo y el discurso no verbales y sus relaciones con el verbal en la vida cotidiana.

Elementos de kinesis y proexemia de la vida cotidiana y su relación semiótica e histórica con la kinesis y la proexemia teatrales.

3. El “sico-drama” y su función social en relación con la función social del teatro.
4. La relación entre otros lenguajes “teatrales” y el teatro: Mímica, pantomima, lenguajes cifrados de los mudos u otros, danza y espectáculos rituales mágico-religiosos.
5. Ejemplos históricos en el teatro de sociedades arcaicas: sociedades precolombinas –India – Egipto – China – Japón – La edad media europea.

BIBLIOGRAFÍA

“Sociología del Teatro”, Jean Duvignaud, Editorial Taurus

“El Actor” (Para una sociología del comediante), Jean Duvignaud, Taurus

“La otra escena”, Octav Mannoni, Amorrortu.

“El espacio imaginario” Sami-Alí, Amorrortu

Historia y Teoría del Teatro II.

“Sicodrama y teatro moderno”, Jean Fanchette, La Pleyade, Buenos Aires.

“La Cavidad Teatral”, D.M. Kaplan, Anagrama.

“La Tradición Secreta del No.”, Zeami, Cuaderno No. 4 de Publicaciones de la C.C.T.

PROGRAMA: HISTORIA Y TEORÍA DEL TEATRO III

PROFESOR: ENRIQUE BUENAVENTURA A.

SEMESTRE: SEPTIEMBRE 1982 – ENERO 1983

OBJETIVOS

Como no seguimos una vía cronológica que consideremos inadecuada ya que no se impone por razones de las formas o los contenidos del teatro, sino por razones de un supuesto orden histórico, tomamos en bloque, manifestaciones teatrales que se dan en tiempos y lugares distintos pero que tienen entre ellos, semejanzas de estructura tanto en sus contenidos (relaciones con determinadas estructuras sociales) como en sus formas (tratamiento de espacios, concepción de los personajes, de los argumentos, etc.). Estas manifestaciones son: el teatro de la alta y de la baja edad media y el teatro japonés arcaico, especialmente el No y el Kabuki.

METODOLOGÍA

A través de preguntas a los estudiantes que indiquen sus conocimientos en cuestiones de orden histórico y de orden conceptual vamos detectando vacíos, problemas de congruencia en el conocimiento y en el raciocinio.

UNIDADES DE ESTUDIO

1. ¿Qué se entiende por Edad Media? ¿Por qué se habla de una alta y de una baja Edad Media? ¿Cuáles fueron las causas de un corte histórico tan radical entre la llamada antigüedad y la edad media?
2. Causas económicas, acontecimientos históricos, procesos culturales que caracterizan el paso del Imperio Romano a la Edad Media.
3. Conceptos de tiempo y de trabajo en la Alta Edad Media. Qué procesos sociales llevan a estos conceptos y de qué manera estos conceptos influyen en los roles sociales y en la función del arte en general y del teatro en particular.
4. Roles sociales y roles en la ficción artística y, concretamente, en la teatral.
5. Teatro religioso y teatro profano. Misterios y moralidades.
6. Los cambios profundos que se producen en los siglos XII y XIII, las distintas causas. El pre-renacimiento y sus características. Comienzos de la Baja Edad Media. Los cambios en el arte, y especialmente, en el teatro.
7. El siglo XIV y sus características. El arte y especialmente el teatro y sus relaciones con la “peste negra” y con la profunda crisis de valores.
8. El siglo XV, somero estudio de “La Celestina”.

Historia y Teoría del Teatro III

9. La sociedad japonesa en los siglos XIII, XIV, XV y XVI. Sus semejanzas con el feudalismo medieval. Sus profundas diferencias. El contexto religioso.

10. Orígenes del No. y del kabuki. Estudio de la “Tradición secreta del No” de Zeami: Apogeo del No.

11. El Kaubiki. Diferencias con el No.

PROGRAMA: HISTORIA Y TEORÍA DEL TEATRO IV

PROFESOR: ENRIQUE BUENAVENTURA A.

SEMESTRE: SEPTIEMBRE 1982 – ENERO 1983

OBJETIVOS

En el aspecto de Teoría es necesario, en este semestre hacer un recorrido más orgánico y conceptual que cronológico de las “ideologías” del teatro o, dicho de otro modo de las “prácticas teatrales” más determinantes.

En lo que se refiere a Historia ver el teatro griego, el teatro renacentista, y echar una ojeada al teatro moderno.

METODOLOGÍA

Seguimos con las preguntas pero, ahora, estas se refieren a la formación que los estudiantes han tenido en los tres semestres anteriores, al grado de asimilación y manejo de nociones, categorías y conceptos adquiridos.

UNIDADES DE ESTUDIO

1. Los “dramas de posesión” y sus fronteras con el teatro.
2. “Posesión” y actuación. Los roles de los “héroes” o los “santos” en la posesión y su influencia en el teatro. Magia-religión-teatro.
3. Poética hindú. Poética china. Poética pre-colombina.
4. Poética griega. Platón. Aristóteles.
5. Poética romana. Plauto. Terencio y “la terenciana”.
6. Primeras poéticas medievales. “Descubrimiento” en la edad media de las poéticas “antiguas”. Aristóteles y Terencio.
7. “Llegada” de las poéticas platónicas y neoplatónicas por la “vía árabe” y por la “vía judía”.
8. Poéticas árabes y judías.

9. Las “herejías” de los siglos XIII, XIV y XV. La Comedia Humanista y sus poéticas.
10. El “pan-pretismo” medieval y la relación entre las poéticas y las prácticas.
11. Tragedia griega. Sus características de drama urbano, sus profundas relaciones con la “polis” y los problemas que esta estructura social particular significa. Esquilo, Sófocles, Eurípides.

HISTORIA Y TEORÍA DEL TEATRO IV

12. La comedia griega. Aristófanes.
13. El renacimiento. Del “cuatrocento” al siglo XVI y al XVII. La brutal transición.
14. Teatro Isabelino. Shakespeare.
15. Teatro barroco español.
16. El clasicismo francés. Corneille y Racine.
17. Moliere.

BIBLIOGRAFÍA

- R. Bastide, “El Próximo y el Extraño”.
“El Sueño, el Trance y la Locura”.
F. Horeacitos, “El teatro Nahuatl”.
Aristóteles, “Poética”.
Le Goff, “Pour une autre histoire du Moyen Âge”.
Hacking, “La Edad Media”.