

Temas Selectos en Arte y Literatura

Humanidades, UAM-C

Profesora Ileana Diéguez

Otoño 22

TEATRO Y TEATRALIDAD. EL GIRO PERFORMATIVO

A partir de los profundos vínculos etimológicos entre las nociones de teatro y teoría, interesa el despliegue del teatro como acto de mirada, idea metaforizada por Calderón y Shakespeare -el mundo como un gran teatro- y desplegada en el gran escenario barroco.

Partimos de la noción misteriosa y sagrada de las ritualidades fundadoras del teatro para la comprensión de la teatralidad como contemplación e imaginación. Exploraremos cuestiones de poética que permitirán adentrarse en las estructuras teatrales y dramáticas para desplegar las estrategias de teatralidad en las representaciones de la vida cotidiana y en las elaboraciones de la “teatrocracia” o teatralidad del poder.

Lo que nombramos como “el giro performativo” busca acentuar la performatividad que se instala como acción significativa de los actos corporales en contextos sociales/culturales. Es decir, la performatividad inherente a toda acción representacional y espectacular. Esa perspectiva propicia la reflexión de las escenas expandidas en las que emergen teatralidades y performatividades sociales/liminales.

Problemáticas:

Introduciendo la complejidad desde la expansión de un término: “Un teatro sin teatro”. El campo expandido de la teatralidad y la plástica. La mirada “teatral”: la puesta en espacio, la teatralidad y su matriz performativa en la arquitectónica curatorial.

Qué entendemos por teatro (acontecimiento y disciplina).

Mito y narrativa.

Rito y experiencia.

Los misterios de Eleusis, contemplación y vivencia.

Figuras sacrificiales, Pharmakos y Pharmakon.

Dramaturgia y teatro. La primera poética. Antígona.

Poética de la teatralidad: el trípode de Peter Brook.

Texto y acción performativa en el teatro. Horadando la estructura.

La teatralidad como mirada y acto teórico: Del mundo como escenario a las escenas de la calle de Artaud.

La teatralidad de la vida como acto performativo y disposición escénica cotidiana. La dimensión performativa.

La teatralidad del poder como estrategia pedagógica punitiva.

Escenas expandidas: teatralidades performativas.

Metodología: Este curso se apoya en lecturas y reflexiones de textos dramáticos y teóricos, así como en documentos visuales que permitan desarrollar un diálogo crítico sobre las problemáticas propuestas. En este curso se explorarán las estrategias de teatralidad y performatividad en la arquitectónica curatorial. A propósito de la apertura de la exposición *Performatividades de la búsqueda*, en la Galería Metropolitana, exploraremos este espacio como laboratorio de miradas y reflexiones.

Evaluaciones:

El 50 % del curso será evaluado a partir de las lecturas y reflexiones solicitadas.

Otro 50 % recaerá en la evaluación final previo acuerdo con lxs estudiantes.

Bibliografía:

Rodríguez Adrados, Francisco. *Del teatro griego al teatro de hoy*. Madrid: Alianza, 1999. (capítulos: "El teatro griego y sus orígenes" y "El teatro en una ciudad: Atenas. Teatro y democracia en la Atenas clásica")

Wasson, Gordon et al. *El camino a Eleusis. Una solución al enigma de los misterios*. México: FCE, 1980. (capítulos: El himno homérico a Démeter; La Visión de Eleusis; Sobre Dionisos)

Nietzsche, Friedrich. La visión dionisiaca del mundo. En: *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza, 1973.

Colli, Giorgio. *El nacimiento de la filosofía*. México: Tusquets, 2009.

Sófocles. *Tragedias*. Madrid: Gredos. (Antígona)

Eurípides. *Tragedias*. Madrid: Gredos, 1985. (Las Troyanas)

Aristóteles. *Poética*. Madrid: Gredos, trad. de Valentín García Yebra.

Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*. La Habana: Instituto del Libro, 1969. (Antecedentes: El Teatro Alfred Jarry).

Evreinov; Nicolás. *El teatro en la vida*. Santiago de Chile, Ercilla, 1936.

Balandier, Georges. *El poder en escenas*. Barcelona: Paidós, 1994. (El drama)

Brook, Peter. *El espacio vacío*. Barcelona: Península, 2015.

Diéguez, Ileana. *Escenarios liminales*. México: Paso de Gato, 2014.

_____. "Un teatro sin teatro: la teatralidad como campo expandido". *Sala Preta*, vol. 14, No. 1, 2014.

_____. "Teatralidades. Las expansiones de un término." *GESTOS: Revista de teoría y práctica del teatro hispánicos*, vol. 30, no. 60, Nov. 2015