

PLAN INSTITUCIONAL DE ACTIVIDAD ACADÉMICA

Área humanística: ARTES ESCÉNICAS

Actividad académica: **HISTORIA DEL TEATRO CONTEMPORANEO**

Código actividad académica: AE1AE0001

Número de créditos que otorga: 2

Versión: 2.0

Actualizado al: 3 de junio de 2013

24 de junio

PRERREQUISITOS

(AE1AE0057) Teatro del Siglo XV al Siglo XX

(AE1HG0001) Historia del Arte

JUSTIFICACIÓN

Théâtre Libre produjo muchas obras naturalistas nuevas. Antoine intentó imprimir detalles realistas en todos sus decorados e instruyó a sus actores para que se pudieran comportar sobre el escenario como si estuvieran en una habitación cualquiera.

Desde Antoine hasta nuestros días, muchos directores pretendieron hacer del teatro un espacio de encuentro, que genere una experiencia vital.

Hoy la semiótica nos muestra que frente a la polisemia del teatro podemos hacer una lectura en diferentes planos: el superficial de la historia, del texto, o uno más profundo que se alimente con todos los códigos de la escena e incrementen el potencial simbólico del teatro.

Del mismo modo que el teatro comenzó a orientarse hacia el realismo en el retrato del mundo exterior, los estudios en el campo de la psicología, pioneros durante el siglo XIX, llevaron a un interés creciente en el realismo de las motivaciones psicológicas de los personajes.

Los autores de finales del XIX crearon personajes tridimensionales colocados en situaciones y lugares que rezumaban realismo.

Las figuras más relevantes de este estilo eran el dramaturgo noruego Henrik Ibsen y el autor teatral sueco August Strindberg, considerados con frecuencia como los fundadores del teatro moderno.

Sus obras tratan problemas sociales como la enfermedad genética, la ineficacia del matrimonio como institución religiosa y social, los derechos de las mujeres, pero también son valiosos por sus convincentes estudios de individuos.

En manos de estos autores el teatro se volvió progresivamente más introspectivo.

El autor de origen irlandés George Bernard Shaw recibió una clara influencia de Ibsen, pero ésta se tradujo más en el terreno del comentario social que en el realismo psicológico.

El teatro del siglo XX construye un perfil de espectador activo, capacitado para completar e interpretar la complejidad simbólica de la puesta en escena y por tanto, también dispuesto para que el arte opere en su imaginario.

Baczko señala que los imaginarios sociales tienen un poder unificador en la vida colectiva, expresan los deseos del grupo, asientan las bases para que una comunidad acepte su realidad cotidiana y conectan al ser humano con su propia tradición cultural.

7 calle 8-53 zona 2, 01002 - Jocotenengo, Guatemala ciudad, Guatemala, Centro América - tel: (+502) 22.89.54.94 - (+502) 56.94.03.13

<http://www.claudiogaetani.com> - info@claudiogaetani.com - nit:8199807-4

En caminados en una primera circunstancia a desatar una reflexión profunda y constante mirada interdisciplinaria, entre actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, críticos y cultores de otras disciplinas o ciencias ínter disciplinares, creativas auxiliares sobre el devenir y el porvenir de nuestro rico y diverso teatral nacional, latinoamericano pues una manifestación artística a cualquiera sea su especificidad estética (literaria, pictórica, musical, teatral, etc.) que no detiene a meditar con ojos críticos sobre su propia praxis, proyección, indudablemente poco a poco va vertiendo su vitalidad y solidez, hasta terminar por secarse y estancarse irremediablemente, al haber extraviado su norte poético, es decir, el punto de vista concerniente a su problemática concreta interna y externa aquí y ahora mismo en el XXI.

A este respecto, la historia del teatro universal contemporáneo, nos muestra y enseña claramente, cómo justamente los grandes creadores e innovadores del siglo XX no dudaron un solo instante en acudir a la labor de la búsqueda, mediante la herramienta de la experimentación y la reflexión constante sobre las fórmulas de la resistente teoría, hasta llegar al forjamiento y la obtención de nuevas producciones escénicas que conllevan en sí inéditas concepciones y vanguardias estéticas que se manifiestan en los diferentes códigos del espectáculo y en una nueva dinámica de relación con el público.

En este orden de procedimiento encontraremos a , Constantin Stanislavki que consiguió consolidar y estructurar su “Método o Sistema” Psicotécnico, en el teatro de arte de Moscú, tras de revaluar las concepciones recibidas de su maestro Míjail Schepkin; otro tanto hizo el propio Vsévolod Meyerhold en el T:I:M. (teatro Meyerhold), así como en sus celebres estudios, hasta configurar su Nuevo Teatro Anti-Nativista, basado en la técnica Biomecánica del actor acróbata, y la inclusión de Priem Ostrannania (recurso de hacerlo extraño), al igual que de la Obnazahenie Priema (recurso puesto al desnudo), concepto de la estética formalista rusa, pero que en su esencia quieren significar efecto de distanciamiento o de extrañamiento; piénsese en los aportes realizados por la F:E:K:S (La Fábrica del Actor excéntrico), tanto para cine como para teatro.

Para el actor y el espectáculo; ¿Qué los proféticos y las alucinantes manifiestos artísticos del teatro de la crueldad de Antonin Artaud, en Francia, que modificaron toda una retórica arcaica del arte escénico en occidente?; ¿Qué de los aportes de Jerzy Grotowski y su excepcional equipo experimentador sobre el arte interpretativo del actor, sin su teatro pobre en los laboratorio de Wroclaw y Opole, en Polonia? en el caso de Grotowski, no representa, no se muestra, sino que se ofrece en un acto de desvelamiento para transmitir una verdad. ¿Qué de los fantasmagóricos montajes del teatro del sol de Ariane Mnouchkine, del Living Theatre o de Peter Brook en diversos países Europeos fuera de la Royal Shakespeare Compay?; ¿Qué de toda la producción teórico- práctica del teatro antropológico de Eugenio Barba, sin su laboratorio con el Odin Theatre, en Holstebro, Dinamarca y el I.S.T.A en Italia?; ¿Qué del teatro Cricot y la poética del teatro de la muerte de Tadeuz Kantor, sin ensamblajes en Cracovia?; O ¿qué de las plásticas puestas en escena de Bob Wilson para los textos sintéticos de Heimer Müller, sin sus previas investigaciones sobre teatro expresionista y épico, en Alemania? Valga este conjunto de muestras de lo más granado y valioso de la escena mundial contemporánea, en sus más diversas polémicas concepciones técnico-estéticas, para mostrar y demostrar cómo es propiamente la investigación la médula que irradia y alimenta permanentemente el gran teatro laboratorio; o de las vanguardias, por ello cualquier intento estético sensato y digno de trascender en el tiempo y en el espacio, no puede llevarse a cabo pasando por alto la experimentación rigurosa, disciplinadas y

7 calle 8-53 zona 2, 01002 - Jocotenengo, Guatemala ciudad, Guatemala, centro América - tel: (+502) 22.89.54.94 - (+502) 56.94.03.13

<http://www.claudiogaetani.com> -info@claudiogaetani.com - nit:8199807-4

sistemática. Sin embargo es de reconocimiento que los europeos aportan a la expansión de la investigación los artistas latinoamericanos son realmente la nueva sangre que hace que se aflore un teatro comprometido con la sociedad y el individuo todo a través de los procesos de investigación, experimentación representación de la realidad como un gestus social.

CARGA HORARIA

Horas teóricas 48	Horas prácticas n/a
Horas no presenciales 48	Horas presenciales profesor n/a
Horas inasistencia de reprobación n/a	Cupos máximos n/a
Habilitable	Nota aprobatoria 30
Duración en semestres 1	Duración en semanas n/a

OBJETIVO GENERAL

Acercar al estudiante de las artes escénicas a una cosmovisión, métodos, técnicas, propuestas de vanguardias investigativas, experiencias exitosas, personalidades en general del hecho teatral y escénico en el siglo XX

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ◆ Reconocer el aporte los grandes maestros del teatro contemporáneo;
- ◆ Acercarse a las tecnologías de punta de la información y comunicación para las artes escénicas;
- ◆ Relacionar la historia, la cultura, los procedimientos, propuestas e influencias del teatro a nivel social;
- ◆ Motivación a la investigación teatral.

CONTENIDO

METODOLOGÍA

Exposición profesor, exposición grupal e individual de los estudiantes, mesa redonda, preseminario, discusión en clase, informes escritos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

20% Exposición e informe de lectura individual (personalidades)
 20% seminario intervención, y soporte escrito. (Escuelas- laboratorios)
 10% seminario escuelas – laboratorios
 20% Aporte sustentado al seminario Teatro Oriental (Ensayo Final)
 10% Protocolo Teatro Oriental
 20% Teatro Norteamericano (Sueño americano – mesa redonda)

BIBLIOGRAFÍA

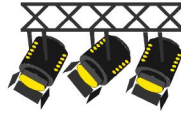
7 calle 8-53 zona 2, 01002 - Jocotenengo, Guatemala ciudad, Guatemala, Centro América - tel: (+502) 22.89.54.94 - (+502) 56.94.03.13
<http://www.claudiogaetani.com> -info@claudiogaetani.com - nit:8199807-4

LIBROS

- ◆ Bertolt, Brecht. Escritos sobre teatro . Edic. Nueva visión. Buenos Aires. 1973. (tomos 1, 2,3).
- ◆ Appia, Adolph. Hacia Una Puesta en Escena” . Tomado de la obra de arte viviente. 1921. Las rutas del teatro, ediciones Giorgio Antei . Bogotá .1989
- ◆ Aristóteles. “Poética” Pensamiento Filosófico. Monte Ávila Editores. 1990

HIPERVÍNCULOS

- ◆ Bettetini, Gianfranco. “Producción Significante y Puesta en Escena”. Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona, 1.979
- ◆ Boal, Augusto. “Teatro del Oprimido” , Teoría y práctica . Editorial Nueva Imagen .México 1985
- ◆ Bolelavsky, Richar. “La Formación del actor”. (6 primeras lecciones), México, Editorial Alameda, 1.954.
- ◆ Brecht, Bertolt. “Escritos sobre Teatro”. Tomo 1. Ediciones; Nueva visión. Buenos Aires; 1970
- ◆ Brook, Peter. “El Espacio vacío”. Ediciones península. Barcelona 1969.
- ◆ Buenaventura, Enrique. “Creación Colectiva”. Material Mimeografiado T.E.C. Cali 1.973
- ◆ Chaplin, Charles. “Mi Autobiografía”. Círculo de lectores. Barcelona 1989
- ◆ Davis, Flora. “El Lenguaje de los Gestos”. Alianza editorial. Buenos Aires, 1.975
- ◆ Dora, Bernarda. “Brecht sobre la escena: Un realismo épico”. Corporación Colombiana de teatro. Bogotá ,1977
- ◆ Dort. B. Lectura de Brecht. Six Barral Barcelona. 1973
- ◆ Duque Mesa Fernando , Peñuela
- ◆ Edward A. Wright, “Para Comprender El Teatro Actual” . Colección Popular. Fondo de Cultura Económica. 1962 México.
- ◆ G. Baty Y R. Chavance, “El Arte Teatral”. Breviarios. Fondo de Cultura Económica. México. 1983.
- ◆ Garcia, Santiago. “Teoría Y Práctica del Teatro”. Ediciones La Candelaria. Bogotá .1989
- ◆ Hayman Ronald “Brecht” Biografía”. Editorial Argos Vergara. Barcelona 1.985
- ◆ K. Macgowan, W. Melnitz. “Las Edades de Oro del Teatro”. Fondo de Cultura Económica. Colección Popular. 54 México 1.985
- ◆ Martínez, Gilberto. “Citas y Reflexiones sobre Bertolt Brecht”. Editorial Lealon . Medellín. 1991
- ◆ Michel Redgrave . “Los Medios Expresivos del Actor “Ediciones Leviatán . Buenos Aires
- ◆ Nietzsche, Friedrich, “ El Nacimiento De la Tragedia” Madrid Alianza Editorial, 1973
- ◆ Pavis , Patrice . “ Diccionario del Teatro” Paidós Comunicación .Barcelona 1983
- ◆ Pavis Patrice . “El Análisis de los Espectáculos” (Teatro, mimo, danza, cine) Paidós Comunicaciones 121. Barcelona 2000
- ◆ Schechner, Richar . “El Teatro Ambientalista”. árbol editorial s. a. de c.v. México 1986
- ◆ Veinstein, A La Puesta en Escena. Fabril editora. Buenos Aires 1968.

- ♦ Artaud, Antonin . “El Teatro y su Doble”. Editorial Suramericana. Buenos Aires. 1977
- ♦ Botero Gómez, Jaime. “El arte de Actuar”. Edita, Academia Charlot . Bogotá, 1.990.
- ♦ Stanilawski,Constantin . “La Construcción del Personaje” Alianza editorial. Madrid 1.975
- ♦ Stanislawski. Constantin . “Mi vida en el arte”. (obras Completas.) Editorial Quezal, Buenos Aires. 1977