

MATERIA: Historia y evolución del teatro y la teoría del Teatro Moderno
DOCENTE: Pedro Piedrahita
GRUPO: 3er año

OBJETIVOS DEL CURSO:

- 1) Proporcionar un panorama de la Historia del Teatro Universal y su evolución teórica desde el siglo XIX hasta las vanguardias teatrales del siglo XX.
- 2) Otorgar a los alumnos la posibilidad de identificar conceptual y estéticamente las distintas corrientes artísticas de la Historia del Teatro.
- 3) Proveer herramientas básicas para el conocimiento, investigación y análisis de las diferentes poéticas dramáticas de los siglos XIX y XX.
- 4) Aportar referentes concretos de las diferentes instancias y metodologías del acontecer teatral y sus influencias en nuevos tipos de actuación, en el manejo del espacio escénico y la escena en general.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Clases teóricas, análisis de materiales diversos, audiovisuales. Trabajos prácticos individuales y grupales. Análisis de espectáculos. Debates.

PROPUESTA TEMÁTICA:

UNIDAD 1: LA POÉTICA DEL DRAMA MODERNO

Realismo. Naturalismo. Poéticas dramáticas del realismo. El teatro de Ibsen y la consolidación del Drama Moderno. El aporte del Teatro de los Meiningen. El surgimiento de los Nuevos teatros: Teatro Libre de Antoine; Teatro de Arte de Moscú, Teatro Escena Libre de Alemania El concepto moderno de Director de escena. La poética del Naturalismo: Teoría de Emile Zola. Nuevas formulaciones del Teatro realista en el siglo XX. Anton Chejov.

El actor en el teatro Realista/ Naturalista: Análisis del Sistema de Stanislavski y Método de las Acciones Físicas. Derivaciones norteamericanas del Sist. Stanislavski y los nuevos METODOS: Strasberg, Adler, Meisner y Michael Chejov.

Análisis de diferentes puestas de "El Jardín de los Cerezos" Jean Louis Barrault- Stheler (dvd).

UNIDAD 2: EL TEATRO SIMBOLISTA.

El teatro Simbolista. La reacción contra el Naturalismo. La estética del Teatro Simbolista. Los experimentos teatrales de Lugné Poe en Francia. La obra de Maeterlinck. La Revolución escenográfica: Gordon Craig, Adolphe Appia y sus aportes teóricos y prácticos a la escena simbolista. El aporte de Meyerhold. Escritos sobre Teatro y fundamentos sobre Biomecánica. Las puestas de Meyerhold y su influencia en los trabajos de Grotovski y Barba. "Salomé" de Oscar Wilde como obra del simbolista teatral inglés. Lectura de la obra: "Los Ciegos" de Maeterlinck.

UNIDAD 3: HACIA EL TEATRO DEL ABSURDO. EL ANTI TEATRO.

Los antecedentes de innovación y rebelión. Teatro Dadá y Teatro Surrealista. La obra de Alfred Jarry. El ciclo Ubu Rey. Las vanguardias del Siglo XX. ANTONIN ARTAUD: EL TEATRO Y SU DOBLE. Teatro Dada y Surrealista. La filosofía Existencialista como fundamento teórico del Teatro del Absurdo. Martin Esslin: "La absurdidad del Absurdo". El Teatro Existencialista de Sartre como antecedente temático del Absurdo. Nuevas formas de abordar el trabajo del actor: Hacia una interpretación No-psicológica. Autores: Becket, Ionesco, Adamov.

Los trabajos de Grotovski a partir de las Acciones Físicas de Stanislavski. Los trabajos de Eugenio Barba y su OdinTeatret a partir de Grotovski.

Nuevas poéticas: Peter Brook, Kantor, Bob Wilson

Análisis: La puesta de Becket y Blin de "Oh los días Felices" con Madelaine Renaud. París 1964. Instituto del Audiovisual de Francia.

Bibliografía:

Ruiz, Borja: EL ARTE DEL ACTOR EN EL SIGLO XX . Ed: Artezblai - 2012

AslanOdette: EL ACTOR EN EL SIGLO XX. Ed. Gustavo Gili.

D Amico, Silvio: HISTORIA DEL TEATRO – Ed. Losada Bs. As. 4 TOMOS

Guerrero Zamora- Juan – HISTORIA DEL TEATRO CONTEMPORANEO – Ed: Juan Flors. Barcelona. 4 TOMOS

Rest, Jaime: EL TEATRO MODERNO – Ed: Ceal b Aires

Braun, Edward: EL DIRECTOR Y LA ESCENA (Del Naturalismo a Grotovski) Ed: Galerna. B Aires

Dubatti, Jorge: HENRICK IBSEN Y LAS ESTRUCTURAS DEL DRAMA MODERNO – Ed: Colihue. Bs. Aires

Saura, Jorge: ACTORES Y ACTUACIÓN (TRES TOMOS) Ed. Fundamentos

Stanislavski, Kostantín: PREPARACIÓN DEL ACTOR; LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE; MI VIDA EN EL ARTE

Meyerhold; Vsevolod: TEORIA TEATRAL Ed. Fundamentos

PiconVallin; Beatrice: MEYERHOLD – Ed. Cnrs París (solo en francés)

Hetmon; Robert: EL METODO DEL ACTORS STUDIO – Ed. Fundamentos

Tolmacheva, Galina – LOS CREADORES DEL TEATRO MODERNO Ed. Losada. Bs. Aires

Knebel; María – EL ÚLTIMO STANISLAVSKI -