

Programa de Estudios Abiertos

Programa de Estudios Abiertos
Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
Programa 2016-2017

Título: Cambio histórico y expresión cultural en el Cono Sur

 Prof. Professor Catherine Boyle

 Catherine.boyle@kcl.ac.uk

Instituto/Departamento: Spanish,
Portuguese and Latin American Studies,
King's College London

 King's College London

 Fecha:

 Horario: 12.30 – 14.30

Lunes 31 de octubre 2016

Martes 1 de noviembre

Miércoles 2 de noviembre

Jueves 3 de noviembre

Viernes 4 de noviembre

Resumen del curso

En el curso 'Cambio histórico y expresión cultural en el Cono Sur' se investigará obras teatrales que emergen en momentos de grandes cambios culturales. A través de la historia el teatro ha sido cuestionado como posible agente de cambio social y político. La inmediatez del acto teatral—la comunicación entre el público y lo que se representa en el escenario—crea un espacio de interacción fluido y sugerente con la capacidad de provocar reflexión y generar nuevas comunidades. Aunque estas comunidades pueden ser fugaces, y difícilmente las ideas provocadas salgan de la sala de teatro, la encarnación de situaciones político-culturales en el escenario lleva a la posibilidad de entrar en las grietas de los lenguajes dominantes y proponer nuevas propuestas simbólicas o provocar preguntas a las cuales no se las da espacio en los medios masivos de comunicación. El curso trazará las maneras en las cuales emergen obras teatrales contestarías y explora los procesos a través de los cuales estas obras asumen y cuestionan los problemas salientes de su entorno socio-político. Estudiaremos cómo los dramaturgos usan y modifican lenguajes dramáticos y artísticos ya existentes para re-interpretarlos y crear nuevos lenguajes estéticos que intervienen en el lenguaje de expresión política. Lo importante es que estas invenciones no son inmediatas, y el curso examinará el desarrollo de estas expresiones culturales a través del tiempo y a través de diversas fronteras históricas y geográficas. Analizando obras de las dictaduras y transiciones de los países del Cono Sur, el curso seguirá el curso de los temas más importantes en lo que Mario Benedetti llama 'los paréntesis de la historia'.

Objetivos

El curso guiará a los y las estudiantes en:

Programa de Estudios Abiertos

- el desarrollo de una metodología para el estudio de las expresiones culturales—específicamente obras teatrales—en su contexto histórico y político;
 - el estudio de la intervención del teatro en la resistencia a las dictaduras del Cono Sur (c.1973 – c.1990);
 - el estudio de la intervención del teatro en las transiciones a la democracia;
 - el estudio del rol del teatro en la articulación de lenguajes articuladores de, por ejemplo, la memoria, la violencia política, la marginalidad, las estructuras del poder, cuestiones de poder y género;
 - el estudio de la persistencia de estos temas y lenguajes a través de la historia y fronteras geográficas y la cuestión de las posibilidades de traducción a otros momentos históricos y espacios geográficos.
-

Temario

Tema 1: Conceptos claves para el estudio de las expresiones culturales en su contexto histórico

En esta primera clase, estudiaremos el contexto histórico y cultural en el cual las obras de teatro que veremos se insertan. Haremos un breve análisis de los códigos simbólicos de las dictaduras de Chile (1973-1990), Uruguay (1973-1985) y Argentina (1976-1983), notando tantas las similitudes como las diferencias entre las tres experiencias. Se presentará un panorama del estado del teatro de los tres países, resaltando la importancia de las estructuras universitarias y las dramaturgias nacionales. En términos conceptuales se introducirá la metodología del proyecto 'Out of the Wings' dedicado al estudio y traducción del teatro de habla hispana.

Tema 2: Las estructuras de la violencia política

En 'Las estructuras de la violencia política' se estudiarán dos obras escritas antes de los regímenes autoritarios de los setentas: *Los siameses* por Griselda Gambaro (1965, Argentina) y *Flores de papel* por Egon Wolff (1968, Chile). Ambas obras parecen presentar la imposición del autoritarismo en sus países, pero en realidad lo que llevan a cabo es un tipo de buceo dramático en las estructuras del poder, basado en las relaciones personales. Investigaremos la importancia del contexto político-histórico en el entendimiento de los lenguajes dramáticos y el impacto que éstos provocan en el lector / público.

Tema 3: La marginalidad como tema de resistencia

Las políticas del Cono Sur han sido el tema de debates amargos sobre el valor de la renovación económica y el impacto social de estas políticas. En la dramaturgia el ser marginado y desempleado llegó a asumir un rol importante, como presencia escénica de la realidad oculta del país. De distintas maneras, las obras *Hechos consumados* por Juan Radrigán (1981, Chile) y *La Nona* por Roberto Cossa (1977, Argentina) exploran mundos marginales, devastados por la incapacidad de entrar plenamente en las nuevas reglas de la sociedad. Estudiando el teatro poético-social de Radrigán y el teatro grotesco de Cossa, analizaremos cómo ambos autores comentan la posibilidad de acceso a una vida digna del ser humano.

Programa de Estudios Abiertos

Tema 4: Lenguajes de la transición y pos-dictadura

Es en los años de la transición y la pos-dictadura que se nota la persistencia de ciertos temas no resueltos de los años de la dictadura, que tienen que ver con el abuso de los derechos humanos, la justicia, el olvido y la memoria. Con los retornos a la democracia, la dramaturgia propone hacer visible lo que queda de las experiencias vividas. En general, toma la parte de los que exigen la memoria y no quieren blanquear el pasado para conseguir la paz y la tranquilidad, dos conceptos profundamente conflictivos y contestados de la propaganda de los regímenes. Las obras *Laguna*, de Raquel Diana (2009, Uruguay) y *Medusa* de Ximena Carrera (2010, Chile) tratan dos temas sumamente difíciles: *Laguna* la desaparición de trabajadores y *Medusa*, víctimas de la tortura que se convierten en informantes de la policía secreta. Y la pregunta que subraya estas obras es la de la responsabilidad individual y estatal en la construcción de modos de ser, actuar y reaccionar en la sociedad.

Tema 5: La vigencia de los lenguajes teatrales de las dictaduras

En la última clase revisaremos las obras con la intención de profundizarnos en los temas, metodologías y conceptos teóricos más importantes del curso. Se les pedirá a los estudiantes hacer una presentación sobre la idea de la vigencia de las obras estudiadas. Usando teorías de la traducción teatral, reflexionaremos sobre la posibilidad de nuevas puestas en escena en espacios nuevos que no comparten los contextos político-históricos de las obras originales.

Evaluación

- Participación activa en clase;
- Preparación de preguntas relacionadas a las obras estudiadas;
- Presentación corta y en grupo sobre la relevancia de las obras estudiadas hoy en día.

Bibliografía

Obras de teatro (todas las obras serán repartidas de forma PDF)

Griselda Gambaro, *Los siameses*

Egon Wolff, *Flores de papel*

Roberto Cossa, *La Nona*

Juan Radrigán, *Hechos consumados*

Raquel Diana, *Laguna*

Ximena Carrera, *Medusa*

Obras de referencias (se hará disponible una bibliografía más completa al principio del semestre)

Programa de Estudios Abiertos

Andrade, Elba y Walter Fuentes. 1993. *Teatro y dictadura en Chile. Antología crítica*. Santiago: Ediciones Documentas.

Chesney-Lawrence, Luis. 2014. *Teatro latinoamericano del siglo XX*. (Capítulo 4, 'El teatro abierto argentino').

Dragún, Oswaldo. 1980. 'Nuevos rumbos en el teatro latinoamericano'. *Latin American Theatre Review*, 13, 2: 11-16.

Dubatti, Jorge. 2102. 'Teatro, producción de sentido político y subjetividad'. *Gestos*, 53: 13-22.

Hernández, Paola S. 2009. *El teatro de Argentina y Chile: Globalización, resistencia y desencanto*. Buenos Aires: Corregidor.

Pelletieri, Osvaldo. 1991. 'El patio de la torcaza: Cambio y productividad en el realismo reflexivo de los sesenta en el Río de la plata.' *Latin American Theatre Review*, 25. 1: 51-61.

Pignataro, Jorge. 1997. *La aventura del teatro independiente uruguayo: crónica de seis décadas*. Montevideo: Arca.

Trans. Revista de Traductología, No. 13 (2009)