SEMINARIO TEATRO LATINOAMERICANO

Programa de Teatro Político en América Latina.

ESTÉTICAS Y METÁFORAS DEL TEATRO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA.

Carlos Dimeo.

Estoy aquí sobre esta ciudad como un tábano sobre un noble caballo para picarlo y aguijonearlo y mantenerlo despierto.

Sócrates

Introducción.

Hacia la década del sesenta, el teatro en América Latina era político, se significaba político, se hizo anunciar como un arte enraizado profundamente en y con lo político. Muchos fueron los camino por los cuáles trascendió lo político y la política en el teatro latinoamericano especialmente entre la década de los sesenta y los ochenta. Mucha política, mucha lucha, mucha concienciación ideológica, dogma, doctrina, expresiones, metáforas, ideas subterráneas que prescribían una forma muy particular de hacer y de decir el teatro.

No digo mal, no hablo impropiamente al tratar de recordar los "mitos" que abastecieron las formas de expresar y abastecer un teatro de lo político en Latinoamérica. Cómo olvidar los que darían al traste con una serie de propuestas escénicas que pondría al arte teatral en boga durante estos años

Me viene a la memoria, el recuerdo, la añoranza, la nostalgia de un teatro que se constituyó político, a propósito del texto de un prólogo, del libro de Louis Althusser *"La revolución teórica de Marx."*[1] Althusser refrenda el poder que detenta la memoria, y como esta se troca entre una proletaria y una burguesa. Así, nos traduce en su texto, la concertación de una memoria política, una memoria filosófica, un tiempo, y dos ciencias, una burguesa y una proletaria.

Althusser legaliza, magistralmente, estas dos ciencias, que vienen apareciendo en el discurso y en la práctica del teatro latinoamericano entre las décadas del sesenta y las actuales.

El presente trabajo indaga en torno a la pregunta por la construcción – deconstrucción de estéticas y metáforas de la política y de lo político en el Teatro Latinoamericano (1960 – 2007), así como las diferencias existentes en América Latina entre un teatro político y uno de agitación.

[1] Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, Siglo XXI Editores. Madrid España. Año 1967. p10

Es difícil y complejo asegurar sobre la existencia de un teatro político en América Latina, sobretodo cuando la cuestión política se vuelve hoy, singularmente difusa, dispersa, incontrolable. De tal modo que la pregunta por lo político en el teatro, surge inevitablemente en un doble sentido, esto es: ¿Lo político en el teatro? ¿La teatralidad de lo político? ¿La política en el teatro? ¿Teatro y política? Confrontación histórica para ir introduciéndonos en Arendt, entre espacio público y espacio privado, la unción entre lo que ella misma llamaría: vita activa / vita contemplativa. Relación entre lo oculto y lo que se devela.

Problemáticas / Problematas.

<u>Genealogía y Arqueología Mínima del Teatro Político.</u>

En la introducción al "Teatro Político" de Erwin Piscator, Alfonso Sastre hace algunas anticipaciones importantes sobre el sentido y la construcción de lo político en el teatro. Piscator es el primero de los dramaturgos y directores en dar cuenta de la existencia de *un teatro político*, nombrado y llamado así y proveniente de otras concepciones del arte de otra época. Alfonso Sastre, lo llama, "El teatro imposible" porque supone que al colocarse al servicio del proletariado estaba también colocándose en un grupo que no podría financiar su "arte" y ocupando un espacio particularmente propio de este proletariado, y singularmente especial para producir este teatro político: La Fábrica.

La fábrica fue el lugar de la representación, para Piscator, pero además, fue el lugar de reunión para la discusión de los temas más comprometedores y difíciles, más esenciales para este proletariado. Antes que el fin último del teatro fuera el arte, era ese proletariado para quienes se hacían las obras. Piscator re-inauguraba (a su manera, épica y didáctica) una novísima ágora, donde ahora se iban a poner de relieve la discusión en torno a toda la problemática, social, histórica, política. El anuncio de Piscator sobre un teatro político, estuvo acompañado especialmente por los artistas que estuvieron vinculados con la revolución Rusa con un "arte revolucionario", la revolución Bolchevique de 1917, significó también, el final de la primera guerra mundial, época especial para los Dada y los surrealistas, para el movimiento expresionista, disgusto para los Alemanes por el pacto y tratado de Versalles a la vuelta final de esa primera guerra y con un derrota tanta o más contundente y devastadora que la segunda guerra mundial. Quince millones de muertos entre soldados y civiles.

En la modernidad todo se volvió político y se hizo difusa la relación entre lo público y lo privado. Política de la que parece no podemos separarnos, pues todos los teatristas constatan que no hay teatro sin política, constatan que ningún teatro puede serlo tal, si de alguna forma no se torna a lo político y a la política. Es de suponer que a estas aseveraciones la expresión más fuerte del teatro radica precisamente en su fuerte politicidad y politización. Para el pensamiento moderno todo se torna o se vuelve político en tanto es expresión de una cierta metafísica, lo que va constituyendo un sujeto es la actividad y su repercusión política, esto es: cada cosa que hago influye en los demás y por lo tanto el espacio escénico se torna provechoso para estos discursos. Así y a partir de los noventa surge, a nuestro juicio, un giro en el teatro que marca una forma distinta de re-interpretar la política y lo político.

La forma de encarar las metáforas y las epistemes que rodean lo político cambiaron sus hipótesis centrales: el teatro ya no va a "la política", el teatro ahora, de los noventa a esta parte, ahonda en "lo político". Por tanto se derivan algunas cuestiones de allí que tienen que con la distinción entre "lo político" y "la política", preguntas que devienen fundamentales para proceder en la investigación, a saber: ¿Cómo se forma esta diferencia entre el teatro de los sesenta-ochenta y el de los noventa? ¿Por qué se producen estos cambios? En torno a qué y en relación con qué surgieron estas diferencias.

Objetivos

Objetivo General.

1. Conocer los elementos y las formas de las epistemes y construcciones de un teatro político y su configuración en el orden de representaciones sociales en América Latina. Considerando la vinculación entre **Teatro y Sociedad**, **Teatro y Política**, fuentes de análisis, de cómo el teatro utiliza, expresa, lo político a través de sus metáforas, tomando en consideración una perspectiva estética de la cuál sin ella no sería posible a la vinculación arte - sociedad.

Objetivos Específicos.

1. Identificar los elementos de discursos, metáforas y formas de lo político para el teatro, a partir de sus influencias más importantes.
   1.1. La transición Piscator – Brecht – Weiss – Müller.
   1.2. La transición Pinter – Pinter.
   1.3. La transición Europa – América Latina.
   1.4. Las transiciones y posturas teóricas en América Latina de lo político en el teatro.
2. Identificar las epistemes que construyen la noción de lo político a través de la tesis de Hannah Arendt y delimitarlas en el discurso dramático y teatral en América Latina.
3. Describir cómo se construyen los enunciados de lo político en un teatro político en América Latina.
4. Interpretar los supuestos fundamentales de lo político que se construyen en el teatro, como representación del orden de la producción de la política en América Latina a partir de los noventa.
5. Diagnosticar las definiciones de lo político que surgen de la construcción del hecho escénico y de las teatralidades.

Contenidos.

1. Ars Poética – Ars Política – Ars Teatrical
2. Simbólicas – políticas – teátricas.
3. Liminalidad y fronteras en el marco del teatro político.
4. Teoría del Teatro Político – Teoría Política y Teatro.
5. Arte – Teatro – Política: Acciones y consecuencias.
6. Piscator – Brecht – Weiss (14 Tesis del teatro Documento) - Hochhuth – Müller – Kantor – Harold Pinter.
7. La herencia Piscator – Brecht en América Latina.

8. Arte Teatro y Compromiso
9. Teatro político en América Latina 60” 70” 80”
10. La creación colectiva como experiencia política – la creación colectiva como modelos de representación de lo social.
11. Happening – Performance.
12. Teatro Político en Venezuela.
13. Hacia un teatro político (convivio – micropoliticas – macropolíticas del teatro / la tesis Dubatti.)
    a. Teatro X la Identidad
    b. Las tres versiones del Teatro Abierto 1981 – 1982 – 1983
    c. Teatro Comunitario y formas de resistencia política a través del teatro “Proyección del Documental – La utopía teatral Dirección Adolfo Cabanchik.
14. Experiencias posmodernas del teatro político en América Latina: Bartís, Levy-Daniel, Santana, Pavlovsky
15. **Experiencias teatrales y grupales en América Latina del teatro político:**
    a. Experiencias Grupales
        i. Grupos en Estado Unidos
        ii. Teatro Arena de Brasil.
        iii. Teatro La Candelaria. (Colombia)
        iv. Teatro Experimental de Cali (Colombia)
        v. Living Theatre. (E.E.U.U.)
        vi. Teatro El Galpón. (Uruguay)
        vii. Teatro Estudio de Cuba.
        viii. Teatro Escambray. (Cuba)
        ix. Teatro Malayerba.(Ecuador)
        x. Yuyachkani. (Perú)
        xi. Los 4 de Chile. (Chile)
        xii. Teatro Los Andes (Chile)
        xiii. T-POST (Venezuela)

    b. Experiencias Individuales.
        i. Atahualpa del Cioppo.
        ii. Teresa Ralli.
        iii. Carlos José Reyes
        iv. Jairo Aníbal Niño
        v. Ugo Ulive.
        vi. Eduardo Pavlovsky
        vii. Augusto Boal
        viii. Enrique Buenaventura.
        ix. Santiago García
        x. Gianfranceso Guarnieri
        xi. César Rengifo
        xii. Emilio Carballido
        xiii. Ricardo Bartís.
        xiv. Walter Acosta.
        xv. José Watanabe.

xvi. Rodolfo Santana.
xvii. Gilberto Pinto.
xviii. Virgilio Piñera.

Metodología.
• Clases expositivas y ejercicios de aplicación.
• Lecturas obligatorias.
• Discusión en clase.

Criterios de evaluación.
Los alumnos deberán realizar, exponer y discutir en clase un trabajo de investigación relacionado con los contenidos tratados durante el desarrollo de la asignatura. La asistencia al curso es siempre obligatoria.

Bibliografía.

Agilda, Enrique. El alma del teatro independiente: su trayectoria emocional. Buenos Aires: Ediciones Intercoop, 1960.
Anónimo. Brecht y América Latina. Revista Conjunto, 19 (enero - marzo 1974) 89-90.
Arendt Hannah, Conferencias sobre la Filosofía Política de Kant. Trad. de Carmen Corral. Barcelona, Paidós, 2003.
----------, Crisis de la República. Trad. de Guillermo Solana. Madrid, Taurus, 1973, 1988.
----------, Hombres en tiempos de oscuridad. Trad. Claudia Ferrari. Barcelona, Gedisa, 1990.
----------, Los orígenes del totalitarismo. Trad. de Guillermo Solana. Taurus, 1974. Traducción reeditada por Alianza Editorial, 2006, con prólogo de Salvador Giner.
----------, Sobre la revolución. Trad. Pedro Bravo. Revista de Occidente, 1967. Reeditado por Alianza Editorial, 1998, 2004.
----------, Sobre la violencia. Trad. de Guillermo Solana. Madrid, Alianza Editorial, 2005.
Aristóteles. *Poética*. Aguilar S. A. Madrid 1979.
Artaud, Antonin. El Teatro y su Doble. Edhasa. Barcelona. 1978.
Babruskinas, Julio. Brecht y el problema de la emoción en el teatro. Revista Conjunto, 20 (Abril - Junio 1974), 137-140.
Barba, Eugenio. Las Islas Flotantes. Ed. Unam. México. 1983.
Beckett, Samuel, Esperando a Godot, Tusquets, Barcelona, 2001.
Benjamin, Walter. Tentativas sobre Brecht. Taurus Ediciones S. A. Madrid. 1975.
Boal, Augusto. Categorías del teatro popular. Revista Conjunto, 14 (Septiembre – diciembre 1972) 14-33.
Brecht, Bertolt El Compromiso en Literatura y Arte". Ediciones Península. Barcelona. 1984.
----------, (1957): Breviario de Estética Teatral. B. Aires: La Rosa Blindada.
----------, (1973): Diario de Trabajo. Buenos Aires: Nueva Visión.
----------, Escritos Políticos y Sociales. Ed. Grijalbo S. A. México. 1978.
----------, Escritos sobre Teatro. Tres tomos. Ed. Nueva Visión. Buenos Aires. 1973.
----------, Obra Dramatúrgica Completa. Edic. Nueva Visión. Buenos Aires. 1973.
----------, Teatro Completo. Buenos Aires: Nueva Visión.
Brook, Peter. El Espacio Vacío. Ed. Península Barcelona, 1973.
Buenaventura, Enrique Metáfora y Puesta en Escena. Publicaciones del Teatro Experimental de Cali. T.E.C. No. 8. Cali. 1986.
----------,. Apuntes sobre Dramaturgia Colectiva. Publicaciones del Teatro Experimental de Cali T.E.C. Cali. Sin fecha de edición.
----------, Teatro y política. Revista Conjunto, 22 (Octubre – Diciembre 1974)

Camps V., Ramón de la. Entrevista con el dramaturgo Osvaldo Dragún. Latin American Theatre Review, 1, 1(Fall 1977) 84-99.
Castagnino, Raúl H. Semiótica , ideología y teatro hispanoamericano contemporáneo. Buenos Aires: Instituto de Historia del Teatro Americano 1950.
Castri, Massimo: Por un teatro político. Artaud, Brecht, Piscator, Madrid, Akal, 1978.
Cioppo, Atahualpa del. Brecht tiene mucho que decir. Revista Conjunto, 22 (octubre – diciembre 1974), 88-89.
Collazos, Oscar. Buenaventura: quince años de trabajo creador. Revista Conjunto, 22 (octubre – diciembre 1974) 6-11.
Dauster, Frank. Brecht y Dragún: teoría y práctica. En Ensayos sobre teatro hispanoamericano. México: Sepsetentas, 1975, pp. 189-197.
De Toro, Fernando. Estructuras de convergencia en el teatro hispanoamericano contemporáneo. Iberoamericano 19/20 (1983), 69-85.
Dort, Bernard. "Lectura de Brecht". Seix Barral. Barcelona. 1968.
Espener, Maida Watson. Enrique Buenaventura's Theory of Committed Theatre. Latin American Theatre Review, 9, 2 (Spring 1976), 43-48.
Espinoza Domínguez, Carlos. Entrevista con César Rengifo: el teatro es creación nacional y no existirá teatro en un país que no promueva su dramaturgia. Revista Conjunto, 26 (octubre – diciembre 1975) 69-82.
Esslin, Martin El teatro del absurdo. Seix-Barral. Barcelona. 1966.
Galich, Manuel. La denuncia: actual y continental. Revista Conjunto, 19 (enero – marzo, 1974), 36-40.
García, Santiago. Teoría y Práctica del Teatro. Ed. Ceis. Ed. Colombia Nueva Ltda. Bogotá. 1983.
Gómez, Ulises. En búsqueda del teatro latinoamericano. Boletín Cultural y Bibliográfico, 10, 9 (1967), 213-218.
Grupo Teatro Experimental de Cali. Como trabajamos la denuncia. Revista Conjunto, 19 (enero – marzo 1974) 81-88.
Grupo Teatro Libre. Popular por revolucionario. Revista Conjunto, 19 (enero – marzo 1974) 91-98.
Grupo Yarabey. En búsqueda de un teatro nacional. Revista Conjunto, 19 (enero – marzo 1974) 113-114.
Guadalupe: un difunto: Teatro de justicia revolucionaria. Revista Conjunto, 29 (julio – septiembre 1976), 84-88.
Gutkin, Adolfo. Brecht, dos experiencias en América Latina. Revista Conjunto, 19 (enero – marzo 1974), 113-114.
Ideología y Teatro épico en Santa Juana de América. Latin American Theatre Review, 14, 1 (Fall 1980), 55-65.
Jones, Willis Knapp, Breve historia del teatro latinoamericano. México: Ediicones de Andrea, 1956.
Klotz, Volker. Bertolt Brecht. Ed. La Mandrágora. Buenos Aires. 1959.
Kuehue, Alyce de. Influencias de Pirandello y de Brecht en Mario Benedetti. Hispania, 51, 3 (september 1968), 408-415.
La teoría teatral de Enrique Buenaventura: el problema del colonialismo cultural. Revista de Crítica Latinoamericana. Año 4, 7-8 (1° y 2° semestres, 1978) 193-197.
Las últimas experiencias del Teatro Experimental de Cali: NUESTRO ARTE SERÁ MÁS CUANTO MÁS REVOLUCIONARIO SEA. Revisa Conjunto, 14 (Septiembre - Diciembre 1972), 92-100.
Laverde, Cecilia. Anotaciones sobre Brecht en Cuba. Casa de las Américas, II. 15-16 (noviembre 1962 – febrero 1963), III, 17-18 (marzo – junio 1963), 77-90/92-97.
Mª Victoria Gaspar Verdú, Influencias de la puesta en escenas Brechtianas: El ejemplo de E. Bond., Tesis Doctoral, Universidad de Valencia España, Año 2003.
Mijail Bajtin, Estética de la Creación Verbal. Siglo XXI Editores S.A. México. 1985.
Oswaldo Pelletieri, (Compilación) Teatro Argentino y Crisis (2001 – 2003)**:** Trabajo de Martín Rodríguez, El teatro Dominante y la crisis: De los pactos de interés a los "pactos de deseo" p.79-99, Editorial Eudeba, Buenos Aires.

Paolo Virno, Gramática de la multitud: para un análisis de las formas de vida contemporáneas., Trad.: Adriana Gómez, Ediciones COLIHUE: Buenos Aires, 2003, p. 16.
Papel del teatro en un proceso revolucionario. Revista Conjunto, 31 (enero – marzo, 1977), 50-62.
Piscator, Erwin. Teatro Político. Ed. Arte y Literatura. La Habana. 1973.
Sarlo, Beatriz . "Estética y pospolítica. Un recorrido de Fujimori a la guerra del Golfo", en Néstor G. Canclini, (comp.). *Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina.* México, DF: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991.
Sastre, Alfonso (1965): Anatomía del realismo. Barcelona: Seix Barral S.A. Bib Breve.
Teatro La Candelaria. Cinco obras de Creación Colectiva. Ed. La Candelaria. Bogotá. 1986.
Ubersfeld, Anne. Semiología del teatro- Cátedra. Madrid. 1993
Weiss, Peter. Escritos Políticos, 'Notas sobre el Teatro-Documento', Pág. 97 - 110. Ed. Lumen. Barcelona. 1976.
Wellwarth, George E. Teatro de Protesta y Paradoja. Alianza Editorial, L. B. 493. Madrid. 1973.
Willertt, John (1963): El teatro de Bertolt Brecht. Teoría y Práctica del Teatro. Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora.