

Theater Concentration Argentine Universities Program

Buenos Aires is not only home to the tango, but it is also the seat of a rich and dynamic theater industry. *Avenida Corrientes*, the heart of the theater district, comes alive at showtime, highlighting the best national and international theatrical productions and greatly influencing *Porteño* culture and daily life. IFSA-Butler has partnered with the Universidad del Salvador's (USAL) School of Theater Arts in order to provide program students with an inside perspective and hands-on experience in the *Porteño* theater scene.

"The dramatic arts major puts international students in contact with the reality of theater in Buenos Aires today...which allows us to spread the innumerable poetic works that can be seen on Porteño stages. The development and growth of this field, the place that our artists occupy on the global scene, and the lack of understanding by the international community is what motivates us to take this challenge. Spreading our theater is to spread and contribute to the development of our culture."

Adriana Tursi, Director of Dramatic Arts

Academic Structure:

The theater concentration is structured around the following components for a total of 15 to 16 U.S. semester credit hours:

- Advanced Spanish and Argentine Culture program class (3 U.S. semester credit hours)
- Theater in Buenos Aires Today (3 U.S. semester credit hours). This mandatory class includes a fieldwork experience with USAL's theater department.
- Research Methodology (3 U.S. semester credit hours). This mandatory class is taught in conjunction with Theater in Buenos Aires Today. Students will submit a research paper at the end of the semester.
- Two integrated classes in USAL's School of Theater Arts. Students can choose from the following course options (3 U.S. semester credit hours each):
  - Abilities and Juggling I
  - Abilities and Juggling II
  - Voice and Song III
  - Characterization II
- Specialized tutorial system

Additional Requirements:

No previous theater experience is required to participate on the concentration. Students should have a good command of the Spanish language and have completed at least five semesters (or the equivalent) of university-level Spanish. **The theater concentration is only available to students during semester 2 (U.S. fall semester) of the academic year.**

Universidad del Salvador:

The Universidad del Salvador (www.salvador.edu.ar/home/index) is a private university in Buenos Aires with an excellent theater program. IFSA-Butler students on the theater concentration will participate in a fieldwork experience with one of USAL's student-run theater companies. Students will assist in the production of a theatrical performance through working in areas such as stage direction, lighting, choreography, set design, casting, make-up and costuming.

While participants will have access to the services of the main IFSA-Butler office, this concentration will be an individualized program within the larger Argentine Universities Program. The Spanish class, specialized program classes and tutoring sessions will be based at USAL rather than the main program office.

**Mandatory Course for Theater Concentration:
Theater in Buenos Aires Today
Argentine Universities Program**

Objetivos:

Se trata de describir e interpretar el funcionamiento del campo teatral de Buenos Aires en el segundo semestre de 2009, de acuerdo a la cartelera disponible en los diversos circuitos y teniendo en cuenta las poéticas teatrales, los agentes creadores (directores, actores, dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, etc.), el público y las instituciones mediadoras (organismos oficiales y privados, premios, concursos, crítica profesional, "boca en boca", etc.). Para ello se asistirá a ver espectáculos y se dialogará en entrevista con teatristas, productores, directores de salas, programadores, etc.

Unidades Temáticas:

- **Unidad 1: Introducción.** Bases teórico-metodológicas para el estudio del teatro. Principios fundamentales de Semiótica y de Poética. Análisis del texto dramático, del texto espectacular, de la recepción, de las poéticas del actor, de las poéticas de la escenografía, música, iluminación, etc.
- **Unidad 2: El "teatro oficial" en Buenos Aires.** Definición e historia del "teatro oficial" en Buenos Aires. Análisis del funcionamiento y de la programación del Complejo Teatral de Buenos Aires (Teatro San Martín, Teatro Alvear, Teatro Regio, Teatro de la Ribera y Teatro Sarmiento), dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Análisis del funcionamiento y de la programación del Teatro Nacional Cervantes, dependiente del Gobierno Nacional. Otros teatros oficiales: el Centro Cultural San Martín, el Teatro 25 de Mayo. **Corpus:** Análisis de dos espectáculos del circuito oficial (a definir de acuerdo con la disponibilidad en cartel) y entrevista con teatristas responsables de dichos espectáculos.
- **Unidad 3: El "teatro independiente" en Buenos Aires.** Definición e historia del "teatro independiente" en Buenos Aires. Análisis del funcionamiento y de la programación de salas independientes y sus más destacados teatristas. **Corpus:** Análisis de dos espectáculos del circuito independiente (a definir de acuerdo con la disponibilidad en cartel) y entrevista con teatristas responsables de dichos espectáculos.
- **Unidad 4: El "teatro comercial" en Buenos Aires.** Definición e historia del "teatro comercial" en Buenos Aires. Análisis del funcionamiento y de la programación de salas comerciales y sus más destacados productores. **Corpus:** Análisis de dos espectáculos del circuito comercial (a definir de acuerdo con la disponibilidad en cartel) y entrevista con teatristas responsables de dichos espectáculos.
- **Unidad 5: El teatro producido por otros organismos en Buenos Aires.** Definición e historia del "teatro universitario" y del "teatro cooperativo" en Buenos Aires. Análisis del funcionamiento y de la programación de salas de la Universidad de Buenos Aires (Centro Cultural Rojas) y del Movimiento Cooperativo (Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini). **Corpus:** Análisis de dos espectáculos del circuito (a definir de acuerdo con la disponibilidad en cartel) y entrevista con teatristas responsables de dichos espectáculos.

Organización de la Cátedra:

La cátedra funcionará con clases teórico-prácticas.

Forma de Evaluación:

- Asistencia obligatoria 80%
- Examen parcial y trabajo monográfico 20%

Bibliografía Básica:

Es indispensable la asistencia al teatro para tomar contacto con las poéticas y textos escénicos. La Bibliografía de consulta obligatoria para cada unidad será indicada en las clases teórico-prácticas y provista en formato de Fichas didácticas.

Bibliografía Complementaria:

ADAME, Domingo 2005 *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

BENJAMIN, Walter 1968 "The work of art in the age of mechanical reproduction", en su *Illuminations* (ed. H. Arendt), New York, Harcourt, Brace & World Inc. Hay traducción española.

BOBES NAVES, María del Carmen, comp., 1997, *Teoría del teatro*, Madrid, Arco/Libros. Incluye trabajos clásicos de varios autores.

DE MARINIS, Marco 1997 *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.

-----, 2005 *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna.

DUBATTI, Jorge 1999 *El teatro laberinto. Ensayos sobre teatro argentino*, Buenos Aires, Atuel.

-----, 2002 *El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral*, Buenos Aires, Atuel.

-----, 2002 *El nuevo teatro de Buenos Aires en la postdictadura 1983-2001. Micropoéticas I*, coord., Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

-----, 2003 *El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel.

-----, 2003 *El teatro de grupos, compañías y otras formaciones 1983-2002. Micropoéticas II*, coord., Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

-----, 2005 *El teatro sabe. La relación entre escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel.

-----, 2006 *Teatro y producción de sentido político en la postdictadura. Micropoéticas III*, coord., Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.

-----, 2007 *Filosofía del Teatro I: Convivio, Experiencia, Subjetividad*, Buenos Aires, Atuel.

-----, 2008 *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel.

DUBATTI, Jorge, y Claudio PANSERA 2006 *Cuando el Arte da respuestas. 43 proyectos de cultura para el desarrollo social*, coords., Buenos Aires, Artes Escénicas.

DUPONT, Florence 1994 *L'Invention de la Littérature. De l'ivresse grecque au livre latin*, Paris, La Découverte. Hay traducción española.

GARCIA BARRIENTOS, José Luis 2007 "Discurso del método" en su *Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método*, Madrid, RESAD-Fundamentos.

KOWZAN, Tadeusz, 1992, "El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en AAW., *El teatro y su crisis actual*, Carcas, Monte Avila Editores, pp. 25-60.

NAUGRETTE, Catherine 2004 *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur.

PAVIS, Patrice 2000 *El análisis de los espectáculos, teatro, mimo, danza, cine*, Barcelona, Paidós.

SAVATER, Fernando 2005 "Mi amor cuerpo a cuerpo con el teatro", *Clarín*, Sección Zona, domingo 16 de enero, 29.

UBERSFELD, Anne 1993 *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia.

-----, 1998 *La escuela del espectador*, Madrid, Ediciones de la ADE.

Mandatory Course for Theater Concentration
Metodología de la Investigación
Argentine Universities Program

Fundamentación y Propuesta Pedagógica:

La cátedra no es partidaria de clases magistrales, sino de la discusión de temas y problemas que afecten a los participantes, y que les permita arribar a un conocimiento efectivo. Respecto de las estrategias didácticas, la cátedra tendrá como tarea el trazado del encuadre general de la asignatura, ofreciendo una bibliografía básica que será materia de discusión en clase. Luego de distribuir los materiales necesarios para la elaboración de un proyecto de investigación y la redacción de una tesis, la cátedra orientará los trabajos de los estudiantes y propondrá la bibliografía específica necesaria.

Objetivos:

- Valorar la metodología de la investigación como un proceso de construcción de conocimientos.
- Comprender los principales pasos y conexiones de un método de análisis.
- Afirmar los conocimientos y ejercitar la reflexión sobre los temas tratados, mediante la formulación de hipótesis y la práctica de la lectura crítica de la bibliografía, a partir de sus propios problemas e interrogantes.

Unidades Temáticas:

Se enumeran las unidades temáticas de la materia, con la descripción breve de los contenidos específicos que serán impartidos por la cátedra.

- Unidad 1: La importancia de trabajar con método. Objetivos del conocimiento humano. El proceso de investigación y sus componentes. El producto de la investigación. Obstáculo en el proceso de investigación.
- Unidad 2: Descubrimiento de problemas. Su formulación. La delimitación del objeto de estudio.
- Unidad 3: Práctica del reconocimiento de problemas y de la formulación de preguntas. Inicio del proyecto de investigación. Investigación o compilación. Esquema del plan de trabajo.
- Unidad 4: Preguntas y formulación de hipótesis. Ejercicio práctico. El marco teórico. El marco histórico. Planificación del proyecto concreto de investigación.
- Unidad 5: Fichaje de la bibliografía, observaciones, recolección de datos, entrevistas. Crítica de la información.
- Unidad 6: La exposición. En el principio está la comunicación. Qué, para qué, a quiénes. Las partes del discurso. El discurso científico. Las citas y la presentación de la bibliografía. La redacción final. Escribir y reescribir.

Sistema de Evaluación:

La evaluación y la autoevaluación serán practicadas en cada clase. Los alumnos deben presentar avances en el trabajo de investigación que serán evaluados y la redacción del informe final. Asistencia obligatoria (75%).

Bibliografía General:

- Altamirano, Carlos (Director) (2002) *Términos críticos de sociología de la cultura*. Paidós. Buenos Aires, Argentina. 2002.
- Ander-Egg, Ezequiel y María José Aguilar (1993) *Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos de intervención socio-educativa*. Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, Argentina. 1993.
- Babini, José (1955) *Qué es la ciencia*. Colección Esquemas. N° 19. Editorial Columba. Buenos Aires, Argentina, 1955.
- Babini, José (1971) *El saber en la historia*. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, Argentina, 1971.
- Baquero, Ricardo (1997, 2da edición) *Vigotsky y el aprendizaje escolar*. Aique. Buenos Aires, Argentina, 1997.
- Berlo, David K. (1960) *El proceso de la comunicación*. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina, 1976.
- Bloch, Marc (1952) *Introducción a la Historia*. Fondo de Cultura Económica (Breviarios), México D.F. (Edición original en lengua francesa, 1949, Librairie Armand Colin, Paris) 1952.
- Carretero, Mario (1997) *Introducción a la psicología cognitiva*. Aique. Buenos Aires, Argentina.
- Dieterich, Heinz (1999) *Nueva guía para la investigación científica*. Editorial 21 SRL. Argentina-México, Buenos Aires, Argentina. 1999.
- Eco, Umberto. (1977) *Cómo se hace una tesis*. Editorial Gedisa, México, 2000.
- Espinosa, Pedro (2009) Apuntes de Cátedra: "Proyecto de Investigación. Elección del tema, el plan de trabajo y la redacción." 2009.
- García, Rolando (Coordinador general) (1997) *La epistemología genética y la ciencia contemporánea*. Editorial Gedisa. Barcelona, España. 1997.
- García, Rolando (2000) *El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos*. Editorial Gedisa. Barcelona, España. 2000.
- Levinas, Marcelo Leonardo (1998) *Conflictos del conocimiento y dilemas de la educación*. Aique, Buenos Aires, Argentina. 1998.
- Marí, Enrique E. (1990) *Elementos de epistemología comparada*. Puntosur. Buenos Aires, Argentina. 1990.
- Pardinas, Felipe. (1984) *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*. Siglo XXI, México, 1993.
- Piaget, Jean y Rolando García (1982) *Psicogénesis e historia de la ciencia*. Siglo XXI Editores. Séptima edición. México D.F. 1996.
- Samaja, Juan (1994) *Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica*. Eudeba. Buenos Aires, Argentina, 1994.
- Samaja, Juan (2000) *Semiótica y dialéctica. Seguido de la Lógica breve de Hegel (Primera versión castellana)*. JVE Ediciones. Buenos Aires, Argentina. 2000.
- Tolchinski Landsman, Liliana, Mª José Rubio Hurtado y Anna Escofet Roig. (2002) *Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis*. Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona, España.