

Seminário Concentrado

Teatralidades carnavalescas contemporâneas em el Uruguay

Professor Responsável (Convidado): Gustavo Remedi – Universidade de la República/Montevideo

Período: 7-11 de Outubro 2024

18h30 – 21h30

Ementa: El seminario tiene como objetivo el estudio de las teatralidades carnavalescas contemporâneas em el Uruguay del s. XXI, concebido como una forma de teatro y teatralidad popular, y prestando atención a cada forma, género y cada grupo con su poética teatral propia, pero siempre afectada por una poética carnavalesca predominante.

Plan de temas y lecturas

Encontro 1. *Campo/s del teatro. Prácticas teatrales no hegemónicas, discursos críticos no hegemónicos*

(Bourdieu, Becker, Villegas, Barba, Brook, Rama)

Encontro 2 2. *Problemática de la cultura popular y del teatro popular*

(Habermas, Negt y Kluge, Brecht, Gramsci, Hoggart, Thompson, Martín Barbero, Vidal, Laclau, Hall, Alabarces)

Jornada 3. *Poética carnavalesca* (visión carnavalesca de la vida): Teatralidades carnavalizadas, géneros cómico-serios y el realismo grotesco

(Bajtín)

Jornada 4. *Del carnaval al teatro de los tablados*. El carnaval em Uruguay, sus géneros y poéticas

(Barrán, Alfaro, Carvalho Neto, Diverso, Goldman, Remedi)

Jornada 5. *Análisis y discusión de casos de géneros y espectáculos específicos*

(Murga, sociedad de negros y lubolos)

Bibliografía de referencia:

- Alfaro, Milita. *Carnaval, Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la fiesta*. Montevideo: Trilce, 1991.
- _____. *Carnaval. Impulso y freno del disciplinamiento*. Montevideo: Trilce, 1998.
- Alfaro, Milita y Antonio Di Candia. *Carnaval y otras fiestas*. Colección Nuestro Tiempo No 11 IMPO / Colección del Bicentenario, 2013.
- Alfaro, Milita y Marcelo Fernández. *Carnaval a dos voces. El fenómeno de la Catalina y otras polémicas*. Montevideo: Medio&Medio, 2009
- Alfaro, Milita, y José Cozzo. *Mediomundo. Sur, conventillo después*. Montevideo: Medio&Medio, 2008.
- Ayestarán, Lauro, Flor de María Rodríguez y Alejandro Ayestarán, *El tamboril y la comparsa*. Montevideo: Arca, 1990.
- Ayestarán, Lauro. *El folkore musical uruguayo*. Montevideo: ARCA, 1997.
- Bajtín, Mijaíl. “El problema de los géneros discursivos” en *Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1998.
- _____. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*. Buenos Aires: Alianza, 1987.
- _____. *Problemas de la poética de Dostoievski*. Buenos Aires: FCE, 1993.
- Barba, Eugenio. *Teatro: Soledad, oficio y revuelta*. Buenos Aires: Catálogos, 1997.
- Barrán, José Pedro. *Historia de la sensibilidad en el Uruguay*. 2 tomos: Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1989/1990.
- Berthold, Margot. *Historia social del teatro*. Vol 2. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1974.
- Biermann, Clara. “Faut-il avoir des *bolas* pour faire une « vraie » *murga* ? Comique de genre et transgression dans le Carnaval de Montevideo (Uruguay)” *Cahiers d’Ethnomusicologie* 26 (2013): 111-128.
- Borba, Juliano. “*El teatro ocupa los espacios públicos. Las políticas de los imaginarios urbanos*”. *Revista Afuera. Estudios de crítica cultural* 3.4 (2008). Web. Agosto 2013.
- Brockett, Oscar. *History of the Theater*. Boston: Allyn & Bacon, 1987.
- Brook, Peter. *El espacio vacío*. 1968. Barcelona: Península, 1986.
- Brum, Julio. *Compartiendo la alegría de cantar. La experiencia de la murga joven en Montevideo*. Montevideo: IM/TUMP, 2001.
- Burns, Elizabeth. *Theatricality: Study of Convention in the Theater and in Social Life*. Londres: Longman, 1972.
- Burke, Peter. “La traducción de la cultura: Carnaval en dos o tres mundos” y “La historia como memoria colectiva” en *Formas de historia cultural*. Madrid: Alianza, 2000.
- _____. “Teatro callejero en la Ciudad de Buenos Aires después de la dictadura militar” *Latin American Theater Review* 27 2 (1994): 103-114.
- Carvalho-Neto, Paulo de. *El carnaval de Montevideo*. Folklore, historia, sociología. Sevilla:

Publicaciones del Seminario de Antropología Americana, 1967.

Chouitem, Dorothée. "Carnaval uruguayen et dictature. Transformation d'un espace d'expression populaire en réponse à la répression?" *Amerika: La culture populaire et ses représentations esthétiques en Amérique Latine*. 2010. Web. Consulta set 2012.

Da Matta, Roberto "Carnavais, paradas y procissoes: reflexoes sobre o mundo dos ritos". En *Religiao e Sociedade*. San Pablo, 1977. 3-31

Del Campo, Alicia. *Teatralidades de la memoria. Rituales de reconciliación en el Chile de la Transición*. Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 2004.

Diéguez, Ileana. *Escenarios liminales: Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: ATUEL, 2007.

_____. "Escenarios y teatralidades liminales. Prácticas artísticas y socioestéticas", *Archivo Virtual de Artes Escénicas, ARTEA*. Web. Set. 2013.

Diverso, Gustavo. *Murgas. La representación del Carnaval*. Montevideo: Coopren, 1989.

_____. "Lo murguístico es el cuplé" *la diaria* 31-I-2014.

Dubatti, Jorge. *Introducción a los estudios teatrales*. México: Libros de Godot, 2011.

García Canclini, Néstor. "La puesta en escena de lo popular" en *Culturas híbridas*. México: Grijalbo, 1990.

Gramsci, Antonio. "Concepto de lo nacional-popular", "Observaciones sobre el folklore", "Las canciones populares", "Novela y teatro popular" en *Cuadernos de la cárcel*. México: Ediciones Era, 1986.

Goldman, Gustavo. *¡Salve Baltasar! La fiesta de reyes en el Barrio Sur de Montevideo*. Montevideo: Perro Andaluz Ediciones, 1997.

Goldman Gustavo y Clara Netto. *El candombe y su espacio sociocultural: una práctica comunitaria*. <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00182>

Goffman, Erving. *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu, 1993.

Graña, Federico y Nairí Aharonián. "Murgas en dictadura. Uruguay 1971-1974" Manuscrito de trabajo presentado en IX Jornadas de Investigación FHCE Udelar; 13-15 set. 2010; 19 p.

Habermas, Jürgen. "The Public Sphere" en *Jürgen Habermas on Society and Politics, A Reader*, Steven Seidman, Ed. Boston: Bacon Press, 1989; 231-236.

Hall, Stuart. "Notas sobre la deconstrucción de lo popular". *Historia popular y teoría socialista*. Ralph Samuel, Ed. Barcelona: Crítica, 1984; 1-10.

_____. "El surgimiento de los estudios culturales y la crisis de las Humanidades", *Stuart Hall. Sin garantías*. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales, Restrepo, Eduardo, Walsh, Catherine, Vich, Víctor, Eds. Lima-Quito-Bogotá: Universidad Javieriana-Instituto de Estudios Peruanos-Universidad Andina Simón Bolívar, 2000.

_____. *La transformación estructural de la vida pública* (Orig., 1962). Barcelona:

Gustavo Gili, 1994.

Hoggart, Richard. *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013.

Holub, Robert. Jürgen Habermas. *Critic in the Public Sphere*. New York: Routledge, 1991.

Irigoyen, Emilio. "La ciudad como escenario. Poder y representación hasta 1830" en *Uruguay: Imaginarios culturales*. H. Achugar y M. Moraña, Eds. Montevideo: Trilce, 2000; 95-124.

_____. *La patria en escena. Estética y autoritarismo en Uruguay*. Montevideo: Trilce, 2000.

Laclau, Ernesto. *Política e ideología en la teoría marxista*. Madrid: Siglo XXI, 1978.

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe. *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una política democrática radical*, 1987.

Lamolle, Guillermo y Edú Lombardo. *Sin disfraz. La murga vista por dentro*. Montevideo: Ediciones del TUMP, 1998.

Martín Barbero, Jesús. *De los medios a las mediaciones*. México: Gustavo Gili, 1987.

Martínez de León, Hugo. *Como el día más glorioso. Origen y evolución de la murga uruguaya*. Buenos Aires: Diéresis, 2009.

Negt, Oskar y Alexander Kluge. *Public Sphere and Experience: Towards an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Spheres*. Minneapolis: University of Minnesota, 1993.

Páez Vilaró, Carlos. *Las Llamadas. Viaje de medio siglo a través de la tamborilería*. Buenos Aires: Artes Gráficas Integradas, 2000; 9-15 y 97-111.

Pavis, Patrice. "Estudios teatrales" en *Teoría literaria* de Marc Angenot et al. México: siglo XXI, 1993; 110-124.

Proaño Gómez, Lola. *Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política*. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2013.

_____. *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano*. Irvine, Cal.: Ediciones de Gestos, 2007.

Rama, Angel. *La ciudad letrada*. Hanover, NH: Ediciones del Norte, 1984.

_____. *Transculturación narrativa en América Latina*. México: Siglo XXI, 1982.

_____. "La creación de un teatro nacional" en *Los gauchipolíticos rioplatenses*. Montevideo: Arca, 1976.

Ramos, Guzmán. *Tablado de barrio. Estirpe de una fiesta*. Montevideo: Museo del Carnaval/CAF, 2012.

Ramos, Guzmán y Alejandro Scherzer. *Destino: Murga Joven*. Montevideo: Zona Editorial, 2011.

Remedi, Gustavo. *Murga. El teatro de los tablados. Crítica de la cultura nacional desde las prácticas culturales populares*. Montevideo: Trilce, 1996.

_____. "Esfera pública popular y transculturadores populares" en *Hermenéuticas de lo popular*. Hernán Vidal, Ed. Minneapolis: The Prisma Institute, 1992: 127-204.

Rossi, Sara. "La murga uruguaya, entre carnavalización y crítica política" *Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay* Vol. 10 (2012): 217-232.

Sans, Isabel. *Identidad y globalización en el Carnaval*. Montevideo: Fin de Siglo, 2008.

Taylor, Diana. "Negotiating performance". *Latin American Theatre Review* 2:26 (1993): 49-57.

_____. *The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas*. Durham: Duke University Press, 2003.

Thompson, Edward P. *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Barcelona: Crítica/Grijalbo, 1989.

Thompson, John B. "La teoría de la esfera pública" *Voces y cultura* No 10 Barcelona 1996.

Trigo, Abril. "Contracultura del insilio en Uruguay (1973-1985)" *Revista Hispánica Moderna* (Univ. de Pennsylvania) Año 43 No 2 (1990): 228-238.

Turner, Victor, *The Anthropology of Performance*. Nueva York: PAJ, 1987. (Caps. 2 y 5 sobre el carnaval)

_____. *Dramas, Fields, Metaphors. Symbolic Action in Human Society*. Ithaca: Cornell, 1974.

Urrutia, Jorge. "El teatro como pluralidad de códigos" en "De la imposibilidad de la crítica teatral y de la reivindicación del texto literario" en J.M. Díez Borque y L. García, Eds. *Semiología del teatro*. Barcelona, Planeta, 1975; 270-290.

Vidal, Hernán. "Hacia un modelo general de la sensibilidad social literaturizable bajo el Fascismo" en *Fascismo y experiencia literaria: Reflexiones para una recanonización*. Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies & Literature, 1985.

Villegas, Juan. *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*. Buenos Aires: Galerna, 2005.

_____. "De la teatralidad como estrategia multidisciplinaria." *Gestos* 21 (1996): 7-19.

_____. "Closing Remarks" en *Negotiating Performance: Gender, Sexuality and Theatricality in Latin/o America*. Durham: Duke University Press, 1994; 306-320.

_____. *Ideología y discurso crítico sobre el teatro de América Latina y España*. Minneapolis: Institute for the Study of Ideologies and Literature, 1988.

Weiss, Judith. *Latin American Popular Theater*. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1993.