

*

VANGUARDIAS TEATRALES EN ESPAÑA (1965-1975)

UNIDAD DIDÁCTICA

ASIGNATURA: Textos teatrales contemporáneos (Gr. B – 35533)

Profesor: MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ

“VANGUARDIA TEATRAL”

REFERENCIAS:

Óscar Cornago: *La vanguardia teatral en España (1965-1975). Del ritual al juego*, Visor, Madrid, 1999.

José Antonio Sánchez: *Dramaturgias de la imagen*, Publicaciones de la Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, 1994.

*

“Vanguardia”:
categoría histórica (‘20-’70)

*

La Vanguardia se origina como una **reacción** ante el pensamiento y el arte dominantes en el transcurso de la Modernidad, representados por la burguesía

*

Pensamiento = "grandes relatos"

*

Los grandes relatos son aquellos a partir de los cuales se intenta ordenar la multitud de acontecimientos que componen la realidad: el relato cristiano de la redención de la culpa adánica por el amor, el relato ilustrado de la emancipación de la ignorancia y de la servidumbre por el conocimiento y el igualitarismo, el relato marxista de la emancipación de la explotación y de la alienación por la socialización del trabajo, el relato capitalista de la emancipación de la pobreza por el desarrollo técnico-industrial.

(Lyotard, *La condición postmoderna*).

*

Arte, estética = el desarrollo del realismo y, en términos generales, de una poética basada en la mimesis del mundo exterior objetivable

*

La característica formal esencial de la vanguardia es, por tanto, el **rechazo de la mimesis** como modelo de creación artístico

*

Las vanguardias van a adoptar entonces un nuevo sistema de creación y de comunicación

*

CARACTERÍSTICAS:

- > una radical interacción entre arte y sociedad, entre la práctica artística y la realidad vital
- > interrelación entre los diferentes lenguajes estéticos y culturales
- > reivindicación de un espacio y una función diferentes del arte

*

En el caso del teatro:

- 1.– instrumentalización de ciertos modelos y lenguajes de acontecimientos culturales, como las ceremonias o ritos, las fiestas, la cultura popular, el juego, el circo, el mimo, etc.
- 2.– un tipo de comunicación teatral más directa (y además, individualizada)

*

1.– Instrumentalización de modelos y lenguajes de acontecimientos culturales (ceremonias o ritos, fiestas, cultura popular, juego, circo, mimo, etc.)

*

Tanto el ritual como el juego: modelos eficaces para la renovación de los lenguajes teatrales

1.— Escenificación colectiva de un acontecimiento.

2.— Reglas concretas y autónomas.

3.— “Paradigmas de la performatividad”

*

“Paradigmas de la performatividad”

Realización de acciones que reivindicaban en sí mismas y para sí mismas una materialidad auténtica.

*

“Paradigmas de la performatividad”

LINGÜÍSTICA:

“enunciados performativos”, J. L. Austin

*

PRESENTACIÓN

#

RE- PRESENTACIÓN

*

Este efecto de performatividad se
llevaba a su extremo en los
happenings

*

Dos etapas fundamentales:

1ª > Teatro ritual

2ª > Teatro popular

*

Teatro ritual:

Uso del rito, las ceremonias religiosas y las tradiciones culturales vinculadas con algún tipo de pensamiento religioso

> en el sentido etimológico de *religare*

*

Teatro ritual (Estado español)

La Cuadra

Los Goliardos

Esperpento

Tábano

Bululú

Víctor García

*

Teatro ritual (Internacional)

Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba, Living Theatre

(«teatro de la crueldad», «teatro pobre», «teatro de lo invisible», «teatro antropológico», «teatro sagrado», «teatro ritual»)

*

TRANSICIÓN:

“ritual grotesco”

barrocos, alegóricos, ritualizados
pero a modo de juegos

*

Teatro popular:

llevó más allá la ruptura con los sistemas teatrales tradicionales

> evolución de creadores, grupos, compañías

*

Teatro popular:

Utilizó lenguajes teatrales que tenían como modelo fenómenos culturales de carácter popular: el cabaret, el circo, la verbena, la fiesta, el carnaval

> Fuerte tono lúdico

*

Teatro popular (Estado español)

Els Joglars

Teatro Uno-En Venta

La Murga

Els Comediants

*

Teatro popular

A partir de los 60: teatro-fiesta, un teatro-carnaval, un teatro del juego y la transgresión >

espacios abiertos: calles y plazas

*

2.– Comunicación teatral más directa

*

- > En los 60: ya se habían desarrollado plenamente los medios de comunicación masivos —la radio, el cine, la televisión
- > Las vanguardias practican un teatro que es como un ritual para iniciados, ceremonia mística, un juego o una fiesta popular

*

> El espectador: el receptor, el destinatario último de la pieza, y su mirada y su percepción determinaba la estructura del espectáculo

> Se integraba de diferentes maneras

*

> Al mismo tiempo, se produjo una recuperación radical del cuerpo del actor-actriz (*performer*)

- * carácter performativo

- * espacio teatral desnudo

*

> Al mismo tiempo, se produjo una recuperación radical del cuerpo del actor-actriz (*performer*)

* Grotowski, Barba, Brook

* Colectivos teatrales

*

CONCLUSIÓN

Las vanguardias, entonces, generan y anticipan los lenguajes teatrales que van a poner en práctica las compañías y los creadores más destacados de finales del siglo XX y siglo XXI.