

Índice

Explicación inicial	3
Agradecimientos	4
Lista de imágenes	12
Confesiones de un historiador arrepentido	13
Palabras preliminares: de utopías y realidades	15

Capítulo 1

Algunos fundamentos teóricos	19
1. Los conceptos	19
1.1 El teatro como discurso	19
1.2 El concepto de sistema cultural	20
1.3 Competencia cultural/competencia teatral	21
1.4 La teatralidad, las teatralidades sociales y los sistemas de referencia visual	21
1.5 Prácticas escénicas, texto dramático, texto teatral, texto espectacular	23
1.6 Teatro y visualidad	24
1.7 El concepto de performance	26
2. El modelo historia del teatro	28
2.1 El discurso "historia del teatro"	28
2.2 Las categorías	29
2.3 Las categorías históricas fundamentales	31

Capítulo 2

Propuesta de periodización. Esquema de una historia	33
1. Los fundamentos	33
2. Sistemas y subsistemas en la historia del teatro y las teatralidades	36
3. El modelo y las culturas marginales	41

Capítulo 3

El macrosistema de las teatralidades amerindias	45
1. La cuestión de la existencia de un teatro en las culturas amerindias	45

2.	Pluralidad y diversidad de teatralidades en la América amerindia	46
3.	Prácticas escénicas y discursos teatrales en la zona del Imperio incásico	49
4.	Prácticas teatrales y discursos teatrales en la zona de Mesoamérica	51
5.	El <i>Rabinal Achí</i> : de discurso hegemónico a discurso marginado	53

Capítulo 4

El sistema colonial: las teatralidades y los discursos teatrales de la legitimación del poder

1.	Visión general	57
2.	Los discursos teatrales y las teatralidades y como instrumentos de conquista y catequización	60
2.1	Las teatralidades públicas	60
2.2	Los discursos teatrales del poder religioso: la Iglesia Católica	62
2.3	Los discursos y contradiscursos del poder laico: los entremeses	64
2.4	Los discursos teatrales de los sectores dominantes para los sectores no hegemónicos: la Iglesia y el teatro de conversión	66
3.	El subsistema de discursos teatrales y teatralidades de la sociedad colonial	71
3.1	Las teatralidades públicas	71
3.1.1	La teatralidad pública religiosa	71
3.1.2.	Un ejemplo de teatralidad pública civil en el siglo XVIII	72
3.2	Las fiestas de Corpus Christi	74
4.	Los discursos teatrales de la hegemonía cultural para los sectores hegemónicos hasta los primeros decenios del siglo XVIII	75
4.1	Los discursos teatrales de Sor Juana Inés de la Cruz	76
4.2	Otros dramaturgos del período	80
5.	Los discursos de la hegemonía cultural para los sectores indígenas	80
6.	Las prácticas teatrales de las nuevas culturas: los códigos del clasicismo ilustrado	81
6.1	Los discursos para espectadores europeos	82

6.2	La emergencia de nuevos sectores sociales a fines de la Colonia	83
7.	Los productores de sectores marginales para los espectadores de sectores marginales	84
7.1	El teatro del mundo indígena hasta fines de la Colonia	84
7.2	<i>Ollántay</i> o la reutilización de la historia	85
7.3	El discurso de resistencia social: <i>El Güegüense</i>	87
7.4	Teatralidades y discursos teatrales de las etnias de ascendencia africana durante la Colonia	88

Capítulo 5

Los discursos teatrales y las teatralidades de las burguesías ilustradas. Siglos XIX

1.	Visión general	97
2.	Los discursos teatrales y las teatralidades de la burguesía republicana	100
2.1	Las nuevas identidades nacionales y el teatro	100
2.2	Camilo Henríquez y la utopía de la república	101
2.3	Juan Cruz Varela y el discurso neoclásico: la reutilización de los mitos clásicos	102
2.4	José Joaquín Fernández de Lizardi	103
2.5	El teatro histórico: Jacinto Milanés	104
2.6	Gertrudis Gómez de Avellaneda y la representación de la mujer	105
3.	La representación de los sectores marginados en los discursos de la hegemonía cultural	105
3.1	La representación de los indígenas	105
4.-	Discursos teatrales y teatralidades de la burguesía agraria e industrial	107
4.1	Visión general	107
4.2	La comedia de costumbres: parodia e ironía desde el poder	109
4.3	El drama histórico: Los discursos del cuestionamiento político	112
4.4	Los comienzos del teatro social: segunda mitad del siglo XIX	113
5.	La representación de los sectores sociales no hegemónicos	114
5.1	La representación de los sectores campesinos	114
5.2	Los sectores indígenas	115

5.3	Los sectores afrolatinoamericanos. El Teatro Bufo cubano	116
5.4	Teatro "gauchesco"	117
6.	Las teatralidades y los discursos teatrales de los productores de las culturas marginales	118
6.1	Visión general	118
6.2	Las prácticas escénicas de los sectores indígenas	119
6.3	Las prácticas escénicas de los sectores de herencia africana	121

Capítulo 6

De la burguesía ilustrada en crisis: los primeros decenios del siglo XX		125
1.	Los dos primeros decenios del siglo XX	125
2.	La representación de la crisis de los sistemas de producción	126
3.	Los discursos de los sectores medios en representación de los sectores sociales emergentes	131
3.1	La representación de la mujer de los sectores medios venidos a menos	131
3.2	La representación de los sectores campesinos	133
3.3	La representación de los sectores proletarios	134
4.	Los discursos teatrales dirigidos a los sectores obreros a comienzos de siglo	134
4.1	El discurso anarquista	135
4.2	Los discursos socialistas	136
4.3	El teatro como instrumento de educación y nacionalización: Discursos dirigidos a los sectores campesinos	137
5.	Los códigos teatrales legitimados y legitimadores	138

Capítulo 7

De la nueva modernización. [1930-1950]		141
1.	Visión general: los proyectos modernizadores	141
2.	La representación de la crisis de la sociedad	143
3.	Los discursos de la modernización estética y la renovación teatral	145
3.1	La representación de la realidad	147
3.2	El imaginario exótico y el escapismo	149
3.3	La cuestión del ser y de la realidad como apariencia	151
3.4	La inserción dentro de la alta cultura de occidente: la utilización de los mitos griegos	152
3.5	Los discursos nacionalistas: teatro histórico y nuevos proyectos políticos nacionales	154

3.6	La búsqueda de un teatro auténticamente latinoamericano: Miguel Ángel Asturias	156
-----	--	-----

Capítulo 8

El subsistema de los discursos teatrales de la nueva revolución. De la guerra fría a la pomodernidad.		159
1.	Visión general	159
2.	Los discursos de las hegemonías culturales	161
2.1	Una teoría del teatro al servicio de la revolución: Augusto Boal y el teatro del oprimido	161
2.2	Los discursos teatrales al servicio de la revolución	162
2.3	La preocupación nacionalista y la cuestión de la identidad nacional	167
2.4	La reivindicación de la mujer	170
2.5	Los discursos teatrales de "vanguardia"	171
2.6	Los discursos antidictatoriales y denunciadore de las dictaduras	174
2.7	Teatro histórico	177
2.8	Teatro documento	177
2.9	La representación de los sectores socialmente marginados en los discursos teatrales hegemónicos	178
2.10	Teatro de creación colectiva	180
2.11	Grupos de la Creación colectiva	183
3.	Discursos teatrales predominantemente para sectores poblacionales	185
3.1	El poder como productor de discursos teatrales	185
3.2	El teatro de calle como instrumento de cambio social	187
4.	Las teatralidades sociales, políticas y religiosas	190

Capítulo 9

De las teatralidades y los discursos teatrales de los sectores étnicos desde la modernidad		193
1	Visión general	193
2	Las teatralidades y los discursos teatrales indígenas	195
2.1	Tendencias generales	195
2.2	Características definitorias	196
2.3	Discursos teatrales indígenas mediatizados	200
3.	Las teatralidades de herencia africana	203

3.1	Visión general	203
3.2	Algunas características recurrentes	204
3.3	Algunas prácticas escénicas afrolatinoamericanas: el carnaval	206
4.	La incorporación de la teatralidad afrocubana en los discursos de la hegemonía cultural	208
5.	Las culturas étnicas y la historia del teatro y las teatralidades	209

Capítulo 10

Las condiciones de producción: grupos teatrales		213
1.	De los modos de producción	213
2.	Los grupos teatrales	215
2.1	El teatro comercial: la compañía teatral	215
2.2	La compañía cooperativa	216
2.3	Las compañías subvencionadas	218
2.4	Teatros independientes	219
2.5	La figura del maestro	220
2.6	El grupo teatral como forma de existencia	220
2.7	Grupos de director	222
3.	Los grupos de la posmodernidad y la globalización	224
4.	La internacionalización del teatro latinoamericano	225

Capítulo 11

De los discursos teatrales y las teatralidades de la posmodernidad y la globalización		229
1.	Visión general	229
2	La despolitización del teatro y la posmodernidad	231
3	De la posmodernidad y la historia	233
3.1	Historia y antihistoria	233
3.2	Del teatro y la memoria histórica	237
4.	De la globalización y las identidades nacionales	240
5.	La representación de los sectores populares	241
6.	Los discursos teatrales de la mujer en la posmodernidad	245
7.	La reutilización de los clásicos	249
8.	De las teatralidades y la globalización	251
9.	La alteración de lo cotidiano	252

Capítulo 12

Los lenguajes escénicos de la posmodernidad y la globalización		255
1.	Planteamiento general	255
2.	El fragmentarismo y la discontinuidad como principios Estructurales	256
3.	La pérdida de la hegemonía del texto en la puesta en escena	259
4.	La marginalización de la palabra en el teatro	261
4.1	La desaparición de la palabra en el teatro	261
4.2	Sustitución de la palabra por la música	263
5.	El discurso teatral y la cultura visual	265
5.1	Sustitución de la palabra por la imagen	265
5.2	Teatro y pintura	266
5.3	La iluminación y el tenebrismo en la puesta en escena de la posmodernidad	267
6.	La danza en el teatro	269
7.	El circo y el teatro	272
7.1	Los elementos circenses y el teatro contemporáneo	272
7.3	Muñecos y marionetas	274
8.	El teatro físico o corporal	275
9.	Teatro de alturas	277
10.	Las nuevas tecnologías: apropiación refuncionalizadora de los signos multimediáticos	279
10.1	El teatro y las nuevas tecnologías	279
10.2	Los signos cinematográficos incorporados al discurso teatral	279
10.3	Cine y teatro integrados: TeatroCinema	280
10.4	El uso de videos y proyecciones	281
10.5.	El teatro y la cultura cibernética	283
11.	Metateatralidad, autorreflexividad, intertextualidad y referencias culturales	285
12.	El teatro total: la integración de lenguajes	287
13.	El espectador de la posmodernidad	288

Mirada retrospectiva	291
-----------------------------	-----

Referencias bibliográficas	295
-----------------------------------	-----

Apéndice: Textos dramáticos y espectáculos citados	313
---	-----