

CONTENIDO

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTOS	iii
RESUMEN EN CASTELLANO	iv
RESUMEN EN INGLÉS	v
RESUMEN EN VALENCIANO	vi
CONTENIDO	vii
INTRODUCCIÓN	1
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	9
Hipótesis general	9
Hipótesis específicas	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos	10
METODOLOGÍA	11
1. Concepciones teóricas y nociones propuestas	20
Transmedialidad y teatro	21
La “transmedialidad interna”	21
La “transmedialidad externa”	28
El público, vínculo del teatro y la transmedialidad	36
La experiencia sensible	42
‘Dramaturgia basada en la transmedialidad’	43
Los recursos de significación	46
Teatro contemporáneo rupturas en Europa y América Latina	49

2. Antecedentes de la “dramaturgia basada en la transmedialidad”: breve panorama histórico centrado en Occidente (del tiempo del servicio público, al tiempo del espectador)	55
Tiempo del servicio público.....	55
El tiempo del autor	58
El tiempo del director y el tiempo del espectador.....	60
La fábula y la relación con la palabra en el tiempo del director y del espectador	63
Dramaturgia y experimentación.....	65
3. ¿El teatro, un arte amenazado por la tecnología?.....	66
Multimedia en escena, aciertos y riesgos.....	66
Recursos tecnológicos en contextos liminales, entre la ilusión plástica y actoral, ¿un riesgo para el teatro?.....	81
Teatro digital y recursos tecnológicos para la transmedialidad, ¿un balance posible con los lenguajes del teatro?	101
4. Wagner: “transmedialidad interna”, obra de arte total y empatía.....	115
5. Innovaciones dramáticas en el texto que dan cabida a la “dramaturgia basada en la transmedialidad” desde finales del siglo XIX	128
Influencia de la dramaturgia europea de finales del siglo XIX en América Latina	141
6. Innovadores de la escena visual del siglo XX y sus demandas para los textos y recursos teatrales: Appia, Craig y Meyerhold	148
El teatro en diálogo con el Arte Total.....	149
El cuerpo en función del ritmo del director o del actor.....	157
La visualidad en el espacio.....	162
La escena exige más a las letras	169

Influencia en América Latina..... 173

7. Los lenguajes que cuestionan la norma. Principales rupturas desde la forma hasta la razón. 179

Las vanguardias, diálogos artísticos en discernimientos paralelos 179

La pintura en diálogo con el teatro..... 185

El ballet deja su impronta en el espacio escénico 189

Futurismo y lenguajes en experimentación racional que van perdiendo la cordura. 194

Eisenstein, teatralidad en múltiples formatos..... 201

Influencia de Eisenstein en la escena latinoamericana..... 204

DADA, plástica, sonido, escultura y poesía teatral en la escena 208

Kandinsky y la traducción en lenguajes..... 210

Bauhaus, arquitectura dentro y fuera del escenario..... 215

Artaud y la sensatez extrema de los lenguajes 221

Gertrude Stein, el teatro como paisaje 229

Maeterlick, la marioneta y los paisajes visuales 232

El teatro que rompe con la modernidad: Beckett, las didascálicas visuales y sonoras .234

Performatividad: influencia de los lenguajes en experimentación..... 237

Kantor y el lenguaje objetual de la guerra..... 242

Pina Bausch, expresar lo que las palabras no alcanzan a decir 253

Els Comediants y su carnaval de lenguajes..... 255

Wilson y la percepción como narración..... 258

La Fura dels Baus, ritualidad transgresora en múltiples formatos 261

Apuntes para esbozar la “dramaturgia basada en la transmedialidad”..... 264

8. Los recursos del teatro político y documental 266

Los recursos poéticos de Erwin Piscator y sus lenguajes en escena 266

Brecht: gesto y lenguajes	273
Peter Weiss: el teatro documental y la validación del gesto.	288
Apuntes relacionados con la “dramaturgia basada en la transmedialidad”	307

9. Desbordes: pertinencia de la “dramaturgia basada en la transmedialidad” a partir del análisis de obras contemporáneas

emblemáticas. 309

La música de Pasolini.....	309
Biografías: retratos de quienes flotan sobre un puente	322
Todas las razones de Marcos Hourmann.....	335
Todas las caras de La Re-Sentida.....	338
La subjetividad que construye el mundo real.....	347
La fiesta y el miedo	356
La otra cara del género	367
Apuntes para una dramaturgia basada en la transmedialidad	375

10. Propuesta práctica: Perfil del proyecto “Dramaturgia basada en la transmedialidad” en la obra *Coloquio solitario con una araña*, de Carmen

Elena Jijón” 376

Antecedentes	376
El texto que se propone	384
Objetivos	393
Metodología	393
Conclusiones	400
Bibliografía:	409
Anexos	439