Valoración crítica de textos teatrales

Profesor Enrique Herreras

MASTER EN TEATRO APLICADO 2016-17

ÍNDICE

- 0. Introducción
- 1. La importancia de la crítica en el Siglo XVIII.
- 1.1. Los Salones
- 1.2. El crítico profesional.
- 1.3. El arte de la crítica. Diderot
- 1.4. Charles Baudelaire (1821-1867). La crítica apasionada.
- 1.5. Wilde y el "crítico como creador".
- 2. La crítica: profesión dudosa.
- 2.1. Crítica y posmodernidad.
- 3. Criterio y pluralismo.
- 4. Experiencia práctica: análisis de los elementos de una obra teatral.

0. Introducción

- El ser humano **crítica**, **valora** y **juzga**, desde siempre.
- La crítica se propone como una consideración personal que valora las obras y las compara, pero también informa sobre su contenido.

Algunas preguntas previas

- ¿Cuál es la función de la crítica?
- ¿Es la misma que en el pasado?
- ¿Cuáles son sus dificultades esenciales?
- ¿Ha perdido incidencia hoy la crítica?
- ¿Criterio y pluralismo?
- ¿En qué se diferencia una crítica para un periódico que una para una revista especializada?
- ¿El ejercicio crítico es solo para profesionales?

Tres momentos de la crítica

- 1) Teórico: El crítico necesita un rigor terminológico.
- 2) Histórico: En contacto directo con la historia del arte.
- 3) Evaluativo:
- a) Estimativa: Grado más simple (el gusto)
- b) Valorativa: Propio del crítico (especialización)
- d) Axiológica: Reflexión teórica sobre la categoría del valor de lo artístico.

Estética y crítica

- ESTÉTICA: Reflexión del hecho artístico.
- POÉTICA: Traducir en forma de programa la sensibilidad de un artista, grupo o tendencia.
- CRÍTICA: Como discurso: es evaluar la obra.

1. La importancia de la crítica en el Siglo XVIII.

- Término crítica proviene del verbo griego "crino", juzgar.
- Juzgar sería tener criterio.
- A partir del s. XVIII se sitúa a la crítica como fundamento esencial de toda actividad intelectual.

La necesidad de la crítica

- La crítica nace dentro del derecho a juzgar y este está muy unido a la comercialización del arte, y el aumento de aficionados a conciertos, teatros, salones públicos, etc.
- Interés público e interés del público

1.1. Los salones

- Fueron una institución real y continuaron siéndolo a los largo del siglo XVIII.
- El salón difunde las tendencias y propone **gustos**, excita el juicio y promueve tanto la información como la **crítica**.

Arte y mercado

- El arte comienza a formar parte del mercado.
- Una gran crisis del clasicismo,
- Primará la novedad, la moda, lo de hoy, lo actual.

1.2. El crítico profesional

- Un eslabón básico es la aparición del crítico profesional.
- Capacidad para orientar al público.
- Es en este tiempo cuando se empieza a decir eso de **éxito de público y de crítica.**

Personalidad del crítico

- Criterios que se enfrentan a la actualidad, a la moda.
- No son teóricos ni académicos, sino *conocedores*.
- Los críticos pueden hacer juicios aleatorios, frescos, del día.
- **Personalidad del crítico.**

1.3. El arte de la crítica. Diderot

- D. Diderot (1713-1784) fue un notable crítico de arte.
- Entiende el ejercicio de la crítica como derecho del pueblo, garantía de la democracia de poder expresarse libremente.

Educación artística. Capital cultural.

- Diderot como buen ilustrado sabe que el ámbito de la crítica va más allá del marco artístico, y contribuye a la educación artística del hombre.
- También habla de una crítica improvisada, aleatoria y relativa, basada en la actualidad.

1.4. Charles Baudelaire (1821-1867). La crítica apasionada.

- La crítica debe de ser parcial, apasionada, política.
- Divertida y poética.
- El mejor crítico es el que logra un temperamento artístico.
- Un espíritu inteligente y sensible

1.5. Oscar Wilde (1854-1900): El critico como artista.

- "No existe un arte bello sin conciencia, sin espíritu crítico"
- Una creación dentro de una creación".
- Es más difícil hablar de una cosa que hacerla."

2. La crítica: profesión dudosa.

- 1.Tópicos sobre la crítica.
- 2. La legitimidad del crítico.
- 3. Crítica e ideología.
- 4. Crítica y posmodernidad.
- 5. La crítica del gusto.
- 6. El espectador cualificado

2.1. Crítica y posmodernidad.

- Superar la modernidad.
- Contra los dogmatismos.
- De los grandes a los pequeños relatos
- Crítica y placer estético.
- Elogio a la diferencia. Coexistencia pacífica de estilos.
- ¿El fin del arte?

Adiós a la crítica

- **E. Ionesco (1909-1994)**: "Si se interpreta demasiado ya no se oye la voz de la obra. En las argumentaciones de todo tipo es la obra la que siempre se pierde de vista".

Contra la interpretación

- Susan Sontag: Contra la tradición intelectual que ha dado más valor al contenido que a la forma.
- No una relación hermenéutica sino erótica con la obra.

3. Criterio y pluralismo

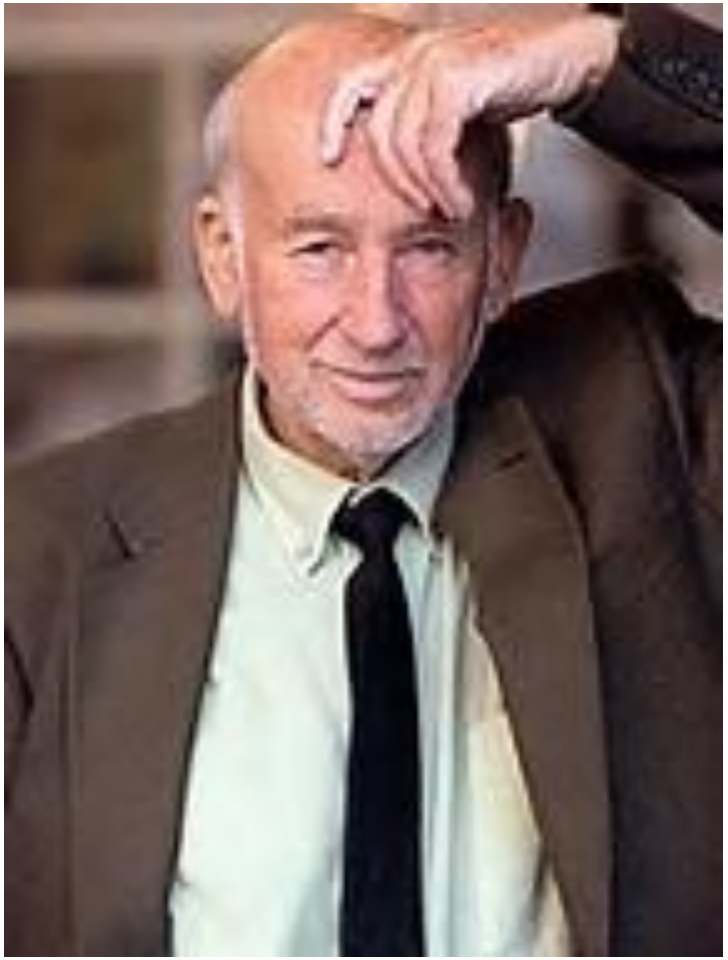
- **A. Warhol** (1928-1987): "Cualquier cosa es arte"
- **Giorgio Strehler** "Prefiero una crítica poética, una crítica de emoción controlada que devuelva un temblor al acontecimiento teatral). Denuncia la crítica del desamor, de la falta de responsabilidad.

Reflexión y trasformación

- La crítica no es sólo una reflexión del arte, sino su **transformación**.
- El crítico debiera ser una síntesis del persona que reflexiona, que se interroga y vive, una constante atención a las relaciones entre **arte** y **sociedad**
- Afán clarificador de la complejidad de la actividad artística.

Ejercicio crítico

- **Adolfo Marsillach**: " Ni el arte ni la inteligencia, ni el poder ni la sociedad, ni, seguramente, la vida, tendrían sentido sin un mínimo -o máximo- de ejercicio crítico".



4. Experiencia práctica.

- Análisis de los elementos de una obra teatral:
- Información y valoración crítica.
- Modos de ver. Diversas poéticas.
- Géneros y códigos.
- Teatro convencional, vanguardista y posdramático