

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL

MODALIDAD DE PROMOCIÓN: Examen Final

PROFESOR: DR. JORGE DUBATTI-KOSS NATACHA

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2020

PROGRAMA N°: 0628

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL
MODALIDAD DE PROMOCIÓN: EF
1° Cuatrimestre de 2020
Código: 0628

PROFESOR ADJUNTO, A CARGO: Dr. Jorge Dubatti

EQUIPO DOCENTE:¹

PROFESORA ADJUNTA: Koss, María Natacha

Ayudante de Primera: Ansaldo, Paula

Ayudante de Primera: Gallina, Andrés

Ayudante de Primera: Schcolnicov, Eugenio

POÉTICAS DEL TEATRO OCCIDENTAL (siglos V-XVIII): procesos de la Edad Media a la consolidación de la Modernidad

1. Fundamentación y descripción

Se propone estudiar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período siglos V-XVIII en Europa. Se considera que el conocimiento y reconocimiento de estas poéticas resultan indispensables para la comprensión del teatro universal posterior y del presente y permitirán al alumno un acercamiento analítico fecundo de las tendencias teatrales que anteceden, condicionan y confluyen en las expresiones de la escena moderna y actual. Se ubicará el período estudiado en el proceso del teatro occidental (visión de conjunto que abarca el teatro de los siglos V dC. al XXI, de la Edad Media al presente) a partir de un modelo historiológico de unidades extensas supranacionales, fundado en la teoría y la metodología del Teatro Comparado, disciplina que articula el programa. Se dictarán clases teóricas y prácticas. En ellas se propondrán redes conceptuales y se analizarán textos y metatextos canónicos, iconografía, discografía y videos de teatro, así como bibliografía académica específica y actualizada. Se considera además la posibilidad de invitar teatristas y académicos especializados en las poéticas estudiadas.

2. Objetivos

Analizar poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación, espacio escénico, etc.) de constitución y productividad relevantes en el período siglos V-XVIII en Europa.

Historizar el período estudiado en el proceso del teatro occidental a partir de un modelo historiológico de unidades extensas supranacionales

Favorecer la perspectiva teórico-metodológica del Teatro Comparado y el estudio de las relaciones de internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad, interterritorialidad, supraterritorialidad y cartografía, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica.

Se promoverá en los alumnos la creatividad, la reflexión analítica y crítica, la adquisición de herramientas teórico-metodológicas y la calidad de escritura y argumentación a través de su participación activa en las clases teóricas y prácticas y de la realización de un trabajo monográfico.

Se propiciará la asistencia a espectáculos teatrales locales o de compañías visitantes en Buenos Aires vinculados a las poéticas y los textos estudiados.

---

¹ *Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.*

3. Contenidos

Unidad I: Introducción teórico-metodológica. Principios de Teatro Comparado: internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad, interterritorialidad y supraterritorialidad. Comparatismo teatral y pensamiento crítico decolonial. El teatro como acontecimiento ontológico: convivio, *poiesis* y expectación. Poética Comparada y acontecimiento teatral. Cartografía teatral: los conceptos de teatro universal, occidental, nacional, regional y local. Las mujeres en el teatro. Historia de la actuación. Historia de los/las espectadores. Bases de Historiología para un estudio del teatro occidental como proceso. Historia Comparada del Teatro: inserción del teatro europeo de los siglos V a XVIII en una periodización del teatro occidental. Unidades extensas supranacionales: de la Edad Media a la consolidación de la Modernidad.

Unidad II: El teatro en los siglos V a XVI. Tensiones entre Premodernidad y emergencia de la Modernidad. Teocentrismo y antropocentrismo. Alta y Baja Edad Media, “Larga” Edad Media y Renacimiento. Continuidad, modernización y herencia del teatro medieval: el “segundo” teocentrismo. El *Misterio de Elche*. Las poéticas teatrales emergentes -dramáticas, espectaculares, del actor- en el Renacimiento. El humanismo y el interés por la cultura clásica. La traducción de la *Poética* de Aristóteles, el *Arte Poética* de Horacio y los primeros preceptistas del Renacimiento. Impacto del teatro clásico greco-latino. La comedia renacentista italiana. La novedad de la tragicomedia y su valor como metáfora epistemológica. Los principales centros teatrales urbanos: circuitos. El desarrollo del teatro cortesano y la aparición del teatro comercial. Construcción de salas teatrales. Tipos de edificios teatrales. Las poéticas de actuación. Formas de organización de los actores y aparición de las compañías profesionales. La primera figura. La *commedia dell'arte*: teorías sobre su origen, sus técnicas actorales, tipos, vestuario, personajes y textos. Teatro y artes plásticas: la revolución de la perspectiva. Poéticas del teatro musical: el camino hacia la ópera. Las mujeres en el teatro de la Edad Media y en el Renacimiento. Los/las espectadores.

Unidad III: Siglos XVI y XVII en Londres: teatro isabelino y jacobeo. Tensiones entre antropocentrismo y segundo teocentrismo en el “Renacimiento” inglés. Prioridad del segundo teocentrismo y su relación con el surgimiento de las poéticas del Barroco. Visión de mundo del hombre isabelino y jacobeo. Teoría del Barroco y principales textos historiográficos sobre la escena teatral y las expresiones de la parateatralidad (auge de la espectacularidad). Poética de la fiesta cortesana y el ballet de corte. Diferencias del teatro en los diferentes centros teatrales (Italia, Inglaterra, Francia, España, Alemania). Salas teatrales y arquitectura efímera. Poéticas de la escenografía. El *trompe-l'oeil*. Análisis de *Doctor Faustus* de Christopher Marlowe. William Shakespeare: etapas de su producción. Diversidad de las poéticas de la comedia en su obra: de intertexto clásico, de magia, *romance*. Análisis de *Sueño de una noche de verano* y *La tempestad*. La tragedia y la tragicomedia, el “teatro de sangre” senequista y la singularidad de la tragedia isabelina. Análisis de *Tito Andrónico* y *King Lear*. La “problem-play”: análisis de *Medida por medida*. Las poéticas del actor isabelino y jacobeo. Poéticas del texto espectacular en los diferentes circuitos. Formas de organización de los teatros. Los “empresarios”. Las mujeres en el teatro isabelino/jacobino. Los/las espectadores.

Unidad IV: Siglos XVI y XVII. El teatro en España. Renacimiento y segundo teocentrismo en la formación de la “comedia” española. Un teatro “conformista”: poéticas del drama y regulación social. La tragedia y la comedia en Lope de Vega: comedia de enredos, de santos, auto, comedia histórica y espectáculo de palacio. Análisis de *El castigo sin venganza*. Lope preceptista: *El arte nuevo de hacer comedias*. Continuidad y variación en el legado de Lope: el teatro de Tirso de Molina. El mito de Don Juan y el castigo al hombre nuevo: *El burlador de Sevilla* de Tirso de Molina. Calderón de la Barca, drama filosófico y auto sacramental. Análisis de *La vida es sueño* y *El Gran Teatro del Mundo*. Poéticas del texto espectacular, circuitos teatrales. Variantes de la poética teatral barroca: manierismo, barroco cortesano, barroco contrarreformista. El actor y sus técnicas de representación. Bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía. Los espacios teatrales: teatro de corte y organización de los “corrales de comedias”. Las mujeres en el teatro español del Siglo de Oro. Los/las espectadores.

Unidad V: El teatro del siglo XVII en Francia. Las poéticas del Barroco y del racionalismo en el siglo XVII. El modelo francés y su irradiación europea. La creación de la Academia Francesa. Principales procedimientos del teatro “clasicista” o “neoclásico”: “imitación de la naturaleza”, separación de los géneros, unidades estructurales, decoro, elocución. La tragedia: *Fedra* de Jean Racine. La comedia: clasicismo, tradición popular e influencia italiana en el teatro de Molière. *El misántropo* y *El avaro*. La preceptiva y las polémicas en torno del teatro. Análisis de las discusiones en torno de *El Cid* de Corneille, especialmente *Opiniones de la Academia sobre El Cid*. Preceptiva: *Arte poética* de N. Boileau Despreaux. El “camino de la razón” contra “Circe y el pavo real”: tensiones de la continuidad de las poéticas barrocas en el siglo XVII francés (tragedia de sangre, pastoral, fiesta galante, comedia de magia, la comedia-ballet). Pierre Corneille: metamorfosis y *trompe-l'oeil* en *La ilusión cómica*. Poéticas del actor y racionalismo. Circuitos teatrales, formas de organización de los teatros y las compañías. Las mujeres en el teatro francés del siglo XVII. Los/las espectadores.

Unidad VI: Teatro ilustrado y tradición anti-racionalista en el siglo XVIII. El “redescubrimiento” del siglo XVIII en la historiografía del teatro occidental. Poéticas teatrales y consolidación de los lineamientos de la Modernidad. La emergencia del drama burgués y fundamentos de la estructura del “drama moderno”. El nuevo concepto de “teatro utilitario”. Análisis de *Minna von Barnhelm* de G. E. Lessing y las primeras bases de la poética del realismo. El “nuevo concepto de la naturaleza” y la *Dramaturgia de Hamburgo* de Lessing. Las poéticas del actor y la puesta en escena de los textos del racionalismo. David Garrick. Ilustración, *Enciclopedia* y discusión sobre las artes teatrales. Análisis de *La paradoja del comediante* de Denis Diderot. Más allá del racionalismo: la tradición popular, las “fábulas” y el esoterismo. Carlo Gozzi, Carlo Goldoni y W.A. Mozart. El racionalismo en el teatro inglés: Richard B. Sheridan y *La escuela del escándalo*. P. de Beaumarchais y “la revolución hecha teatro”: *Las bodas de Figaro*. Las mujeres en el teatro del siglo XVIII. Los/las espectadores.

4. Bibliografía específica por unidades

Unidad I

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas y prácticas: Jorge Dubatti, *Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*, Buenos Aires, Atuel, 2010, Cap. I “Recapitulación y Coordinadas. La pregunta ontológica: fundamentos y corolarios” (Ficha I) y Cap. II “Poética teatral: poesis, cuerpo poético y prioridad de la función ontológica” (Ficha II); J. Dubatti, *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel, 2012, Cap. VIII “Teatro Comparado, Cartografía Teatral” (Ficha III) y Cap. IX “Poética Comparada: micropoéticas, macropoéticas, archipoéticas, poéticas enmarcadas” (Ficha IV); J. Dubatti, “Teatro-matriz y teatro liminal. La liminalidad constitutiva del acontecimiento teatral”, en su *Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*, Buenos Aires, Atuel, 2016, pp. 7-28 (Ficha V); Claudio Guillén, “Las configuraciones históricas: historiología”, en su *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada* (Barcelona, Editorial Crítica, 1985), pp. 363-431; Jorge Dubatti, “Para una Historia Comparada de los espectadores en el teatro europeo” (ficha de cátedra).

Bibliografía complementaria

-Altamirano, Carlos, “Modernidad” y “Posmoderno/Posmodernidad”, en Torcuato Di Tella, dir., *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*, Buenos Aires, Emecé, 2001, pp. 468-471 y pp. 569-571.
-Brunel, Pierre, e Yves Chevrel, *Compendio de literatura comparada*, México, Siglo XXI Editores, 1994.
-Brunner, José Joaquín, “Modernidad”, y Palti, Elías, “Posmodernismo”, en Carlos Altamirano, director, *Términos críticos de Sociología de la Cultura*, Buenos Aires, Paidós, 2002, respect. pp. 173-180 y pp.191-194.
-Carlson, Marvin, *Theories of the Theatre*, Cornell University Press, 1984.
-Dubatti, Jorge, *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires, Atuel, 2007.
-----, *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2008.
-----, *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue Universidad, 2009.
-----, “Apuntes sobre la institucionalización del Teatro Comparado en la Argentina”, *Boletín de Literatura Comparada*, UNCuyo, N°XXXIII (2010).

- Gnisci, Armando, comp., *La letteratura del mondo*, Roma, Sovera Multimedia, 1993.
- , "La Literatura Comparada", en Armando Gnisci (ed.), *Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 9- 21.
- Guillén, Claudio, *Teorías de la historia literaria*, Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
- , *Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada*, Barcelona, Tusquets, 1998.
- Lambert, José, "En busca de mapas mundiales de la literatura", en AAVV., *Términos de comparación: los estudios literarios entre historias y teorías* (Montevideo, Academia Nacional de Letras, 1991), pp. 65-78.
- Romero, José Luis, "La cultura occidental" e "Imagen de la Edad Media", en su *La cultura occidental*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1994.
- Roubine, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Paris, Bordas, 1990.
- Rozik, Eli, *Las raíces del teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2014.
- Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997. Esp. "Introduction", pp. 1-10.
- Veinstein, André, *La mise en scene théâtrale et sa condition esthétique*, Paris, Flammarion Editeur, 1955.

Unidad II

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Misterio de Elche* (proyección de video de la festividad y guión de acciones); *Maese Pathelin*, anónimo; *Cadacual*, anónimo; *La mandrágora* de Nicolás Maquiavelo; textos e iconografía de la *commedia dell'arte*.

Clases prácticas: *Poética* de Aristóteles (selección); *Arte poética* de Horacio.

Bibliografía secundaria obligatoria: Homenatge al Misteri d'Elx (edición en CD, 2004); Sofía Carrizo Rueda, "El Misterio de Elche, patrimonio intangible de la Humanidad" (*Escritos sobre Teatro II*, Editorial Nueva Generación/CIHTT/Escuela deEspectadores, 2009, pp. 105-117); Jorge Dubatti, "El teatro medieval y las prácticas de la liminalidad", en su *Teatro matriz, teatro liminal* (Atuel, 2016, pp. 29-65); Nora Hebe Sforza, Introducción a Nicolás Maquiavelo, *Textos literarios* (Buenos Aires, Colihue, 2010, pp. VII-CIX); Helena Puigdoménech, Introducción a Nicolás Maquiavelo, *La mandrágora. El Príncipe* (Madrid, Cátedra, 1998, pp. 9-68); Ferdinando Taviani y Mirella Schino, *Il segreto della commedia dell'arte*, Firenze, Usher, 1986 (selección); Giuseppe Mazzochi, "La commedia dell'arte y su presencia en España", *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo I, 2004, pp. 549-579; Miguel Ángel García Peinado, Introducción a *Maese Pathelin y otras farsas* (Madrid, Cátedra, 1986, pp. 9-59); *Cadacual, la moralidad inglesa de "Everyman"*, ed. Ilse Brugger (Universidad de Buenos Aires, 1980); selección de artículos (ficha de cátedra) sobre poéticas del actor; Jorge Dubatti, "Los espectadores en la Edad Media y el Renacimiento" (ficha de cátedra).

Bibliografía complementaria

- AAVV., *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1988.
- Álvarez Pellitero, Ana María, ed., *Teatro medieval*, Madrid, Espasa Calpe, 1990.
- Allegri, Luigi, *Teatro e spettacolo nel Medioevo*, Roma, Laterza, 2003.
- Auerbach, Erich, *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
- Bajtín, Mijail, "Planteamiento del problema", en su *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento* (Buenos Aires, Alianza Argentina, 1994), pp. 7-57.
- Brotton, Jerry, *El bazar del Renacimiento. Sobre la influencia de Oriente en la cultura occidental*, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Burgos, Nidia, "La Commedia dell'Arte. Orígenes y desarrollo", en *El teatro y el actor a través de los siglos*, Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010.
- Burucúa, José E., y Martín Ciordia, *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2004.
- Castro Caridad, Eva, *Introducción al teatro latino medieval*, Universidade de Santiago de Compostela, 1996.
- Cátedra, Pedro M., *Liturgia, poesía y teatro en la Edad Media*, Madrid, Gredos, 2005.
- De Marinis, Marco, *Capire il teatro*, Firenze, La Casa Usher, 1988, Cap. V. Traducción al castellano: *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1998.
- Dresden, Sam, *Humanism in the Renaissance*, World University Library, 1968.
- Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1981.
- Figueredo, María Cristina, y Elina Montes, *El teatro medieval inglés*, Universidad de Buenos Aires, 1999.

- Garin, Eugenio, *La revolución cultural del Renacimiento*, Barcelona, Crítica, 1984.
- Guglielmi, Nilda, ed., *El teatro medieval*, Buenos Aires, Eudeba, 1980.
- Huerta Calvo, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.
- Jacquot, Jean (ed.), *Le lieu théâtral a la Renaissance*, Paris, CNRS, 1968.
- Massip, Francesc, *Teatre religiós medieval als països Catalans*, Barcelona, Publicacions de l'Institut del Teatre, 1984.
- , *El teatro medieval*, Barcelona, Montesinos, 1992.
- Parker, Roger, comp., *Historia ilustrada de la Ópera*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997.
- Surgers, Anne, *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2005.
- Van Tieghem, Paul, *Los grandes comediantes (1400-1900)*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.

Unidad III

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Sueño de una noche de verano, La tempestad, Tito Andrónico, Rey Lear y Medida por medida* de William Shakespeare.

Clases prácticas: *La trágica historia de la Vida y la Muerte de Doctor Faustus* de Christopher Marlowe.

Bibliografía secundaria obligatoria: Dámaso López García, “El teatro isabelino y jacobeo”, *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo I, 2004, pp. 1371-1391; Laura Cerrato, María Eugenia Bestani y Lucas Margarit, Introducciones a William Shakespeare, *Obras completas* (Madrid, Losada, 4 tomos, 2005-2009); E.M.W. Tillyard, *La cosmovisión isabelina* (México, FCE, 1984); Jan Kott, *Apuntes sobre Shakespeare* (selección, Barcelona, Seix Barral, 1969); Julio César Santoyo, Introducción a *La trágica historia de la Vida y la Muerte de Doctor Faustus* de C. Marlowe (Madrid, Cátedra, 1998, pp. 11-47); Laura Cerrato, “La actuación shakesperiana: antes y ahora”, *El teatro y el actor a través de los siglos* (Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010); Muir, Kenneth, and S. Schoenbaum, ed., *A new Companion to Shakespeare Studies*, London, Cambridge University Press, 1989 (selección); selección de artículos (ficha de cátedra) sobre poéticas del actor; Eli Rozik, “La enigmática atracción de *Titus Andronicus*”, *Cuadernos de Picadero*, Instituto Nacional del Teatro, N° 28 (Año IX, mayo 2015), pp. 6-15; Antonio López Santos, “Rasgos y perfiles del público de Shakespeare”, *Las Puertas del Drama*, N° 14 (2014).

Bibliografía complementaria

- Barton, John, *Playing Shakespeare. An Actor's Guide*, New York, Anchor Books, 2001.
- Conejero, Manuel Ángel, Introducción a *El Rey Lear*, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 9-59.
- Costa Picazo, Rolando, Introducciones a *El Rey Lear, Hamlet, Otello* y otras piezas en Colección Colihue Clásica (Buenos Aires, Colihue, 2004 y siguientes).
- Díaz Fernández, José Ramón, ed., *Tres tragedias de venganza. Teatro renacentista inglés*, Madrid, Gredos, 2006.
- Dubatti, Jorge, comp., *Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina. Testimonios y lecturas de Teatro Comparado*, Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, 1996.
- , coord., *Cuadernos de Picadero*, Números 28 y 29 (Año IX, mayo 2015) [2016], dedicados a “Shakespeare en la Argentina”, Instituto Nacional del Teatro. Selección de los trabajos presentados en el *Congreso Internacional William Shakespeare en la Argentina* organizado por la Universidad de Buenos Aires en abril de 2014.
- Gielgud, John, *Acting Shakespeare*, New York, Applause Books, 1999.
- Granville-Barker, Harley, y G. B. Harrison (comp.), *Introducción a Shakespeare*, Buenos Aires, Emecé Editores, 1952.
- Holinshed, Raphael, y William Harrison, *Descripción de la Inglaterra isabelina*, UBA, FFyL, Colección de Libros Raros, Olvidados y Curiosos, 1997.
- Knight, G. Wilson, *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*, México, FCE, 1979.
- Linklater, Kristin, *Freeing Shakespeare's Voice. The Actor's Guide to Talking the Text*, New York, Theatre Communication Group, 1992.
- Margarit, Lucas, *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*, Buenos Aires, Quadrata, 2013.

- McLeish, Kenneth, y Stephen Unwin, *Shakespeare, una guía*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999.
- Rodenburg, Patsy, *Speaking Shakespeare*, London, Palgrave Macmillan, 2004.
- Russell Brown, John, *New Sifers for Shakespeare: Theatre, the Audicence and Asia*, London/New York, Routledge, 1999.
- Tucker, Patrick, *Secrets of Acting Shakespeare. The Original Approach*, London, Routledge, 2002.
- Wilson, John Dover, *El verdadero Shakespeare. Una aventura biográfica*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Yates, Frances, *La filosofía oculta en la Época Isabelina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *El castigo sin venganza* y *El arte nuevo de hacer comedias* de Lope de Vega; *El burlador de Sevilla* de Tirso de Molina; *La vida es sueño* y *El Gran Teatro del Mundo* de Calderón de la Barca.

Clases prácticas: *La dama boba* de Lope de Vega.

Bibliografía secundaria obligatoria: Artículos de John J. Allen (“Los espacios teatrales”), Evangelina Rodríguez Cuadros (“El actor y las técnicas de interpretación”), Marc Vitse (“Teoría y géneros dramáticos en el siglo XVII”), María Grazia Profeti (“Lope de Vega”), Francisco Florit Durán (“Tirso de Molina”) y Javier Aparicio Maydeu (“Calderón de la Barca”), en *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo I, 2004; Amado Alonso, “Lope de Vega y sus fuentes”, en J. Gatti, comp., *El teatro de Lope de Vega. Artículos y estudios*, Buenos Aires, Eudeba, 1967, pp. 193-218; Jean Rousset, *El mito de Don Juan*, México, FCE, 1982 (selección); Evangelina Rodríguez Cuadros, Introducción a Calderón de la Barca, *La vida es sueño* (Buenos Aires, Austral, 1993, pp. 13-54); selección de artículos (ficha de cátedra) sobre poéticas del actor; Sebastian Neumeister, “Las clases de público en el teatro del Siglo de Oro y la interpretación de la comedia”, *Ibero-Romania*, N° 7 (1978).

Bibliografía complementaria

- Álvarez Sellers, María Rosa, *Análisis y evolución de la tragedia española en el Siglo de Oro*, Kassel, Reichenberger, 1997, 3 vols.
- Aparicio Maydeu, Javier, *El teatro barroco. Guía del espectador*, Barcelona, Montesinos, 1999.
- Arellano, Ignacio, *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995.
- , *Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, Gredos, 1999.
- Calvo, Florencia, *Los itinerarios del Imperio. La dramatización de la historia en el Barroco español*, Buenos Aires, Eudeba, 2007.
- Díez Borque, José María, *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega*, Barcelona, Bosch, 1978.
- , comp., *Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica*, Barcelona, Serbal, 1986.
- Egido, Aurora, coord., *La escenografía del teatro barroco*, Salamanca, UIMP, 1989.
- Huerta Calvo, Javier, *El nuevo mundo de la risa. Estudios sobre el teatro breve y la comicidad en los siglos de oro*, Palma de Mallorca, Olañeta, 1995.
- , coord., *Teatro y Carnaval*, número monográfico de *Cuadernos de Teatro Clásico* 12 (1999).
- Porqueras Mayo, Alberto, y Federico Sánchez Escribano, *Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco*, Madrid, Gredos, 1965.
- Rodríguez Cuadros, Evangelina, *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos*, Madrid, Castalia, 1998.
- Ruano de la Haza, José María, *La puesta en escena de los teatros comerciales en el Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 2000.
- Ruiz Ramón, Francisco, *Historia del teatro español. De los orígenes hasta 1900*, Madrid, Cátedra, 1979.
- Varey, John, *Cosmovisión y escenografía: el teatro español en el Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 1987.
- Wardropper, Bruce W., *Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro (La evolución del auto sacramental 1500-1648)*, Salamanca, Anaya, 1967.

Unidad V

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Fedra* de Jean Racine, *El misántropo* de Molière, *El Cid* y *La ilusión cómica* de Pierre Corneille, *Opiniones de la Academia sobre El Cid*, *Arte poética* de N. Boileau.

Clases prácticas: *El avaro* de Molière.

Bibliografía secundaria obligatoria: Jean Rousset, *Circe y el pavo real. La literatura francesa del Barroco* (Barcelona, Seix Barral, 1972, selección); Elsa Tabernig de Pucciarelli, *El clasicismo* (Buenos Aires, CEAL, 1968); Emilio Náñez, Introducción a Jean Racine, *Andrómaca-Fedra* (Madrid, Cátedra, 1985); A. Verjat Massmann, Introducción a *L'illusion comique/La comedia de las visiones* de P. Corneille (Barcelona, Bosch, s.f); E. Fischer-Lichte, “El código teatral del Barroco” (*Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999, pp. 298-390); José Manuel Losada y José Antonio Millán, “Los teatros francés y español en el siglo XVII”, en *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo I, 2004, pp. 1393-1412; selección de artículos (ficha de cátedra) sobre poéticas del actor; Jorge Dubatti, “Los espectadores en el siglo XVII en Francia” (ficha de cátedra).

Bibliografía complementaria

- Backès, Jean-Louis, *Racine, écrivain de toujours*, Paris, Éditions du Seuil, 1981.
- Barthes, Roland, *Sobre Racine*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1992.
- Bordonove, Georges, *Molière*, Buenos Aires, Editorial Ateneo, 2006.
- Descotes, Maurice, *Les grands rôles du théâtre de Jean Racine*, Paris, Presses Universitaires de France, 1957.
- , *Les grands rôles du théâtre de Molière*, Paris, Presses Universitaires de France, 1976.
- Di Lello, Lydia, “De la trashumancia a la Comédie Française, la vida de un actor del siglo XVII: Molière”, en *Historia del Actor II*, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2009.
- , “La poética de Racine en el cuerpo del actor: El caso de Michel Baron”, *El teatro y el actor a través de los siglos*, Universidad de Bahía Blanca, EDIUNS, 2010.
- Duvignaud, Jean, *El actor. Bosquejo de una sociología del comediante*, Madrid, Taurus, 1966.
- Lagarce, Jean-Luc, *Teatro y poder en Occidente*, Buenos Aires, Atuel, 2007.
- Martínez Cuadrado, Jerónimo, “El entorno social y humano de Jean Racine”, *Anales de Filología Francesa*, N° 2, 1987, págs. 29-42, en dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206033
- Mongrédien, Georges, *La vie Quotidienne des Comédiens au temps de Molière*, Paris, Hachette, 1966.
- Moreau, Pierina Lidia, *Molière por tres*, Buenos Aires, Comunicarte Editorial, 2003.
- Perrin, Olivier, y A. M. Julien, *Prestigieux Théâtres de France, La Comédie Française, L'Opéra de Paris, L'Opéra Comique*, Paris, Olivier Pérrin Éditeur, 1960.
- Peyre, Henri, *¿Qué es el clasicismo?*, México, FCE, 1966.
- Ponferrada, Juan Oscar, *Molière o la sublimación*, La Plata, Universidad Católica de La Plata, 1988.
- Racine, Jean, *Racine, Œuvres Complètes, Mémoires sur la vie et les Ouvrages de Jean Racine par Louis Racine*, Paris, Éditions du Seuil, 1962.
- Saulnier, V.-L., *La literatura francesa del siglo clásico*, Buenos Eudeba, 1977.
- Scherer, Jacques, *La dramaturgie classique en France*, Paris, Nizet, 1968. Nouvelle édition revue par Colette Scherer, Armand Colin Éd., 2014.
- , *Racine: Bajazet, Les Cours de Sorbonne*, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 1985.
- Vossler, Carlos, *Jean Racine*, Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1926.

Unidad VI

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Minna von Barnhelm* de G. E. Lessing, *La paradoja del comediante* de D. Diderot, *El amor por tres naranjas* de Carlo Gozzi, *La posadera* de Carlo Goldoni y *Las bodas de Fígaro* de Beaumarchais. Ficha didáctica con selección de bibliografía teórica.

Clases prácticas: *Dramaturgia de Hamburgo* de G. E. Lessing (selección).

Bibliografía secundaria obligatoria: Peter Holland y Michael Patterson, “Eighteenth-Century Theatre”, en J. Russell Brown, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997, pp. 255-298 (traducción de la Cátedra); James Redmon, “Si la sal perdió su sabor: algunas obras de teatro ‘útiles’, dentro y fuera de contexto, en los escenarios londinenses”, en H. Scolnicov y P. Holland, *La obra de teatro fuera de contexto*, México, Siglo XXI, 1991, pp. 86-117; E. Fischer-Lichte, “Del signo ‘artificial’ al ‘natural’: desaparición y reconstrucción del código cinésico en la Ilustración”, (*Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999, pp. 391-500); Miguel Vedda, “Pantomima y distanciamiento. Influencias

de David Garrick sobre la teoría de la actuación de Denis Diderot” (*Historia del Actor II*, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2009); Paolo Chiarini, Introducción a *La dramaturgia de Hamburgo* (Madrid, ADE, 1993, pp. 11-71); AAVV., *Goldoni: mundo y teatro* (Madrid, ADE, 1993, selección); selección de artículos (ficha de cátedra) sobre poéticas del actor; Jorge Dubatti, “Los espectadores en el siglo XVIII” (ficha de cátedra).

Bibliografía complementaria

- AAVV, *Diderot et le Théâtre*, París, Comédie-Française, 1984.
- AAVV., *Goldoni 1773-1993*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1993.
- Carrera, Manuel, Introducción a *La posadera, Los afanes del veraneo, El abanico*, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 9-45.
- Clingham, Greg, “Estudios del siglo XVIII”, en Michael Payne, dir., *Diccionario de teoría crítica y estudios culturales*, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 226-229.
- De Fontenay, Elisabeth, *Diderot ou le matérialisme enchanté*, París, Livre de Poche, 1984.
- Dubatti, Jorge, “El drama moderno como poética abstracta”, en su *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009, Primera Parte, Cap. I.
- Elias, Norbert, *Mozart. Sociología de un genio*, Barcelona, Ed. Península, 1991.
- Furbank, Philip Nicholas, *Denis Diderot: Biografía Crítica*, Barcelona, Emecé, 1994.
- Mousnier, Roland, y Ernest Labrousse, *El siglo XVIII. Revolución intelectual, técnica y política (1715-1815)*, Barcelona, Destino, 1981, dos vols.
- Naugrette, Catherine, *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004.
- Pagán, Víctor, “Goldoni en España”, en *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo II, 2004, pp. 1761-1784.
- Rohland de Langbehn, Régula, y Miguel Vedda (eds.), *La teoría del drama en Alemania (1730-1850). Una antología*, Madrid, Gredos, 2004.
- Surgers, Anne, “En dirección al ‘realismo’”, en su *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2005, pp. 130-136.
- Szondi, Peter, *La teoría del drama burgués del siglo XVIII*, traducción de Agustina Salvaggio, prólogo de Jorge Dubatti y edición en español de Marcelo G. Burello, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2016.
- Wellek, René, *Historia de la Crítica Moderna. Tomo I: La primera mitad del siglo XVIII*, Madrid, Gredos, 1959.

5. Bibliografía general de historia y teoría teatral

- AAVV., *Enciclopedia dello Spettacolo*, Roma, Le Maschere, 1954-1962, 9 volúmenes.
- AAVV., *Historia del Teatro Europeo*, Buenos Aires, Ediciones Mar Océano, 1963, 5 tomos.
- Adame, Domingo, *Elogio del oximoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 2005.
- Adorno, Theodor, *Teoría estética*, Madrid, Akal, Obra Completa 7, 2004.
- Alatorre, Claudia Cecilia, *Análisis del drama*, México, Col. Escenología, 1986.
- Alcántara Mejía, José Ramón, *Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación*, México, Universidad Iberoamericana, 2003.
- Alonso de Santos, José Luis, 2007, *Manual de Teoría y Práctica Teatral*, Madrid, Castalia Universidad.
- Bak-Geler, Tibor, “Epistemología teatral”, *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 4 (julio-diciembre 2003), pp. 81-88.
- Banham, Martin, ed., *The Cambridge Guide to World Theatre*. Cambridge, 1995.
- Barthes, Roland, *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral, 1983.
- Baty, Gaston, y R. Chavance, *El arte teatral*, México, FCE, 1992.
- Bayer, Raymond, *Historia de la Estética*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.
- Bentley, Eric, ed., *The Theory of the Modern Stage*, London, Penguin, 1968.
- , Eric, *La vida del drama*, Buenos Aires, Paidós, 1964.
- Bettetini, G., *Producción significativa y puesta en escena*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1977.
- Biet, Christian, et Christophe Triau, 2006, *Qu'est-ce que le théâtre?*, Paris, Gallimard.
- Blanchart, Paul, *Historia de la dirección teatral*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1960.
- Bobes Naves, María del Carmen, 1987, *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Taurus. 2º edición corregida y ampliada: Madrid, Arco/Libros, 1997.

- , comp., 1997, *Teoría del teatro*, Madrid, Arco/Libros.
- , 2001, *Semiótica del teatro. Análisis comparativo de los espacios en el teatro europeo*, Madrid, Arco/Libros.
- Breyer, Gastón, *Teatro: el ámbito escénico*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
- , *Propuesta de signica del escenario. Diseño del objeto escénico*, Buenos Aires, Ediciones Teatro/CELCIT, 1998.
- , *La escena viviente*, Buenos Aires, Infinito, 2005.
- Carlson, Marvin, *The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2003.
- Case, Sue-Ellen, y Janelle Reinelt (eds.), *The Performance of Power: Theatrical Discourse and Politics*, Iowa, University of Iowa Press, 1991. (Estudios desde las mascaradas en la corte de Jacobo I hasta Piscator y el siglo XX).
- Castagnino, Raúl H., *Teorías sobre texto dramático y representación teatral (de Aristóteles al ocaso del autor dramático)*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.
- Chancerel, León, *El teatro y los comediantes. Breve historia del arte y los artistas*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
- , *Panorama del teatro desde sus orígenes hasta nuestros días*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963.
- Clark, Barrett H., y Freedley, George (eds.), *A History of Modern Drama*, Nueva York, Appleton-Century Co., 1947.
- Cruciani, Fabrizio, *Arquitectura teatral*, México, Escenología, 1994.
- D'Amico, Silvio, *Historia del Teatro*, Buenos Aires, Editorial Losada, 1954, 4 tomos.
- De Marinis, Marco, *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna, 2005.
- Demarcy, Richard, *Eléments d'une sociologie du spectacle*, Paris, Union Générale d'Éditions, 1973.
- Descotes, M., *Le Public de Theatre et son Histoire*, Paris, Presses Universitaires de France, 1964.
- Desgranges, Flávio, y Giuliana Simoes, orgs., *O Ato do Espectador. Perspectivas Artísticas e Pedagógicas*, Sao Paulo-Florianópolis, Brasil, HUCITEC Editora, 2017.
- Diez Borque, José María, y L. García Lorenzo (comp.), *Semiología del teatro*, Barcelona, Planeta, 1975.
- Dubatti, Jorge, *El convivio teatral. Teoría y práctica de Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2003.
- , comp., *De los dioses hindúes a Bob Wilson. Perspectivas sobre el teatro del mundo*, Universidad de Buenos Aires, Libros del Rojas y Atuel, 2003.
- , *El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2005.
- , coord., *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Buenos Aires, Colihue Teatro, 2008.
- , coord., *Historia del actor 2. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue Teatro, 2009.
- , comp., *Escritos sobre Teatro II. Teatro y cultura viviente: del mundo griego clásico a la Post-Posmodernidad actual*, Buenos Aires, Editorial Nueva Generación/CIHTT/Escuela de Espectadores, 2009.
- , comp., *El teatro y el actor a través de los siglos*, Jorge Dubatti coord., Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010.
- , comp., *El actor. Arte e historia*, Jorge Dubatti director y compilador, México, Libros de Godot, 2013.
- , *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, Buenos Aires, Atuel, 2014.
- Dubatti, Jorge, coord., *Poéticas de liminalidad en el teatro*, Lima, Perú, ENSAD, 2017, Introducción, esp. pp. 13-36.
- Dubatti, Jorge, coord., 2019. *Poéticas de liminalidad en el teatro II*. Lima: Fondo Editorial ENSAD. En prensa.
- Dubatti, Jorge, y Nidia Burgos, comps., *La actuación teatral: estudios y testimonios*, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2013.
- Dubech, Lucien, *Histoire Générale Illustrée du Theatre*, Paris, Librairie de France, 1931-1934, cinco tomos.
- Dumur, G. (comp.), *Historie des spectacles*, Paris, Gallimard, 1965.
- Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1981.

- Eco, Umberto, "El signo teatral", en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Editorial Lumen, 1988, pp. 42-49 y pp. 84-96.
- , *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Lumen, 2000.
- Elam, Keith, *The Semiotics of Theatre and Drama*, London, Methuen, 1980.
- Esslin, Martin, *The Field of Drama. How the Signs of Drama create Meaning on Stage and Screen*, London, Methuen Drama, 1988.
- Féral, Josette, *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 2004.
- Fiebach, Joachim, *La dimensión de la teatralidad*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2019.
- Fischer-Lichte, Erika, *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999.
- Fischer-Lichte, Erika, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada, 2011.
- García Barrientos, José Luis, *Drama y tiempo*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991.
- , *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid, Síntesis, 2003.
- Gourdon, Anne Marie, *Theatre, Public, Perception*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1982.
- Goutman, Ana, y Armando Partida, coord., *Bibliografía comentada de las artes escénicas*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
- Hartnoll, Phyllis, ed., *The Oxford Companion to the Theatre*, Oxford University Press, 1993.
- Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona, Guadarrama, 1979, tres tomos.
- Helbo, André, (comp.), *Semiología de la representación*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1978.
- Helbo, André, *Teoría del espectáculo*, Buenos Aires, Galerna, 1989.
- Hubert, M.-C., *Histoire de la scène occidentale de l'antiquité à nos jours*, Paris, A. Colin, 1992.
- Huerta Calvo, Javier, dir., *Historia del Teatro Español*, Madrid, Gredos, 2004, 2 tomos.
- Jauss, Hans R., *La literatura como provocación*, Barcelona, Península, 1976.
- , *Experiencias estéticas y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus, 1986.
- Kowzan, Tadeusz, "El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en AAVV., *El teatro y su crisis actual*, Caracas, Monte Avila Editores, 1992, pp. 25-60.
- , *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus, 1992.
- , *Semiologie du Théâtre*, Tours, Nathan, 1992.
- , *El signo y el teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1997.
- Lafarga, Francisco, y Roberto Dengler (eds.), *Teatro y traducción*, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1995.
- Laffont, R., y V. Bompiani (comps.), *Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de tous les temps et de tous les pays*, Paris, SEDE, 1960 (reedición: 1984).
- Laver, James, *Breve historia del traje y la moda*, Madrid, Cátedra, 1995.
- Lehmann, Hans-Thies, *Tragedia y teatro dramático*, México, Paso de Gato, 2017.
- Lotman, Yuri M., *Estructura del texto artístico*, Madrid, Istmo, 1988.
- , *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra, 1996.
- , *La semiosfera III. Semiótica de las artes y de la cultura*, Madrid, Cátedra, 2000.
- MacGowan, K., y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.
- , *La escena viviente*, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
- Martin, Jacqueline, y Willmar Sauter, *Understanding Theatre*, Stokolm, Almqvist&Wikesell International, 1995.
- Matlaw, M., *Modern World Drama. An encyclopedia*, Londres, Secker-Warburg, 1972.
- McNall Burns, Edward, *Civilizaciones de Occidente* (1947), Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1980, dos tomos.
- Miralles, Alberto, *Nuevos rumbos del teatro*, Barcelona, Salvat Editores, 1974.
- Molinari, Cesare, *Theatre through the Ages*, New York, 1975, trans. Colin Hamer.
- Moncada, Luis Mario, comp., *Versus Aristóteles. Ensayos sobre dramaturgia contemporánea*, México, Ediciones Anónimo Drama, Col. Glosolalia, 2004.
- Naugrette, Catherine, *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004.
- Nicoll, A., *Historia del Teatro Mundial*, Madrid, Aguilar, 1964.
- Oliva, César, y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 1990.
- Oliveras, Elena, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel, 2004.
- , *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
- Pandolfi, Vito, *Storia Universale del Teatro Drammatico*, Turín, UTET, 1964.
- Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós, 1984. Edición ampliada: 1997.

- , *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de cul-turas y posmodernismo* (sel. y trad. Desiderio Navarro), UNEAC, Casa de las Américas y Embajada de Francia en Cuba, 1994.
- , *El análisis de espectáculos*, Barcelona, Paidós, 2000.
- , *La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin, 2009.
- Pavis, Patrice, *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato, 2016.
- Payne, Michael, dir. *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Pérez Minik, D., *Teatro europeo contemporáneo. Su libertad y compromiso*, Madrid, Guadarrama, 1961.
- Pignarre, Robert, *Historia del teatro*, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
- Polieri, Jacques, *Scénographie-sémiographie*, Paris, Denoël, 1971.
- Poveda, Lola, *Texto dramático. La palabra en acción*, Madrid, Narcea, 1996.
- Racionero, Luis, *Oriente y Occidente*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Rest, Jaime, *El teatro moderno*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967.
- Rinaldi, Mauricio, *Diseño de iluminación teatral*, Buenos Aires, Edicial, 1998.
- Rivera, Virgilio Ariel, *La composición dramática. Estructura y cánones de los siete géneros*, México, Grupo Editorial Gaceta, 1989.
- Rozik, Eli, *The Language of Theatre*, Glasgow University, 1992.
- , *Theatre Sciences: A Plea for a Multidisciplinary Approach to Theatre Studies*, Sussex Academic Press, 2014.
- Ryngaert, Jean-Pierre, *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2007.
- Schechner, Richard, *Estudios de la representación. Una introducción*, México, FCE, 2012 (primera edición en inglés, 2002).
- Selden, Samuel, *La escena en acción*, Buenos Aires, Eudeba, 1960.
- Steiner, George, *La muerte de la tragedia*, Caracas, Monte Avila Editores, 1970.
- Souriau, Etienne, *Les deux cents milles situations dramatiques*, Paris, Flammarion, 1950.
- Tordera Sáez, Antonio, "Teoría y técnica del análisis teatral", en Jenaro Talens et al., *Elementos para una semiótica del texto artístico*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1983, pp. 157-199.
- Toro, Fernando de, *Semiótica del teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1987.
- Ubersfeld, Anne, *Lire le theatre* (I), Paris, Editions Sociales, 1977. Traducción al castellano: *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra y Universidad de Murcia, 1993.
- , *Lire le theatre II. L'école du spectateur*, Paris, Editions Sociales, 1981. Traducción al castellano: *La escuela del espectador*, Madrid, Ediciones de la ADE, 1998.
- , *El diálogo teatral*, Buenos Aires, Galerna, 2004.
- Veltrusky, Jiri, *El drama como literatura*, Buenos Aires, Editorial Galerna/IITCTL, 1991.
- Villegas, Juan, *Ideología y discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina*, Minneapolis, Ediciones Prisma, 1988.
- , *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa (Canadá), Girol Books, 1991.

6. Carga horaria

Total de horas semanales: 6 hs.

Total de horas cuatrimestrales: 96 hs.

Clases teóricas: cuatro horas semanales

Clases de trabajos prácticos: dos horas semanales

7. Actividades planificadas

Actividad complementaria optativa: Proyecciones videos de teatro/documentales

(A realizarse en fechas a determinar durante el curso, en el Instituto de Artes del Espectáculo "Dr. Raúl H. Castagnino" de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 25 de mayo 217, 3° piso).

Unidad 2: *Orfeo* de Claudio Monteverdi (audición musical, proyección y análisis del libreto de Alessandro Striggio)..

Unidad 3: *Rey Lear*, dir. Peter Brook.

Unidad 4: *La vida es sueño*, dir. Calixto Bieito (Barcelona, T. Romea).

Unidad 5: *Fedra* de Jean Racine, dir. Patrice Chéreau.

Unidad 6: *Arlequino* de Goldoni (dir. Giorgio Strehler)

Asistencia optativa a funciones teatrales de espectáculos vinculados a los contenidos del programa.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

EF – EXAMEN FINAL:

El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial.

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
- ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10.

Dr. Jorge Dubatti