

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

**MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL (PLAN 1986)
HISTORIA DEL TEATRO II (PLAN 2019)**

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: Examen final

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL (según Res. D 732/20 y normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia)

PROFESOR/A: Dubatti, Jorge

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2021

CÓDIGO N°: 0628 -16041

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL (PLAN 1986)
HISTORIA DEL TEATRO II (PLAN 2019)
MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL¹
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: Examen final
CARGA HORARIA: 96 HORAS
BIMESTRE / CUATRIMESTRE Y AÑO: 2° 2021
CÓDIGO N°:0628 -16041

PROFESOR/A: DUBATTI, Jorge

EQUIPO DOCENTE:²

Jefa de Trabajos Prácticos: ANSALDO, Paula

Ayudante de Trabajos Prácticos: SCHCOLNICOV, Eugenio

TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA

POÉTICAS DEL TEATRO OCCIDENTAL (1870-2020): CONSOLIDACIÓN Y CUESTIONAMIENTO DE LA MODERNIDAD Y SU DEBATE EN EL TEATRO DEL PRES

a. Fundamentación y descripción

Se propone estudiar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período 1850-2020 en Europa y Estados Unidos. Se considera que el conocimiento y reconocimiento de estas poéticas resultan indispensables para la comprensión del teatro universal en el presente y permitirán al alumno un acercamiento analítico fecundo a las expresiones de la escena 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 historiográfico 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.

b. Objetivos:

1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) N°. 732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad.

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

Analizar poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período 1870-2020 en Europa y Estados Unidos.

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, la Poética Comparada, la Geografía Teatral y la Cartografía Teatral y el estudio de las relaciones de internacionalidad, supranacionalidad e intranacionalidad, o de territorialidad, interterritorialidad, supraterritorialidad, intraterritorialidad y procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, 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 el visionado de espectáculos teatrales locales o de compañías extranjeras vinculados a las poéticas y los textos estudiados.

c. **Contenidos:**

Unidad I: Introducción teórico-metodológica. Principios de Teatro Comparado, Poética Comparada, Geografía Teatral y Cartografía Teatral. Internacionalidad, supranacionalidad e intranacionalidad; territorialidad, interterritorialidad, supraterritorialidad, intraterritorialidad y procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Filosofía del Teatro y acontecimiento. Convivio, *poïesis* corporal y expectación. Bases de Historiología para un estudio del teatro occidental como proceso. Inserción del teatro europeo y norteamericano de los siglos XIX a XXI en una periodización del teatro occidental. Unidades extensas supranacionales. Consolidación y crisis de la Modernidad (siglos XIX-XX), emergencia de la Postmodernidad o Segunda Modernidad (superación crítica de la Modernidad) y su debate en el presente.

Unidad II: La poética del drama moderno. Realismo(s), naturalismo. El drama moderno y su antecedente en el drama burgués del siglo XVIII. Poéticas dramáticas del realismo. El teatro de Henrik Ibsen y la consolidación del drama moderno. El actor del teatro realista. El surgimiento del concepto moderno de director: del Duque de Sax-Meiningen a Konstantin Stanislavski. La poética del naturalismo: teoría y práctica dramáticas de Emile Zola. Teoría y práctica del drama moderno en August Strindberg. Nuevas formulaciones del teatro realista a comienzos del siglo XX: Anton Chéjov y Máximo Gorki, inicios del realismo proto-minimalista y el realismo socialista.

Unidad III: El Simbolismo en el teatro. Autonomía y soberanía del arte. El simbolismo en las artes: literatura, teatro y plástica. La “religión” del arte, metafísica y hierofanías escénicas. Religación con el rito y la forma ceremonial. Nueva instrumentalidad del arte: las “iluminaciones profanas” y la transformación de la vida. Antecedentes en la ópera: Richard Wagner, drama musical y “obra de arte total”. La dramaturgia de Maurice Maeterlinck. Análisis de la puesta de *El pájaro azul* por K. Stanislavski (1908). El director Edward Gordon Craig: sus aportaciones prácticas y teóricas a la concepción escénica. “Screens” y “supermarioneta”. El teatro realista de intertexto simbolista en *El jardín de los cerezos* (1904)

de Anton Chejov. El actor simbolista y los directores del simbolismo. Proyecciones del simbolismo en los siglos XX y XXI.

Unidad IV: Vanguardia histórica: Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo en el teatro. Distinción terminológica: vanguardia, experimentalismo (U. Eco) y modernización. Procesos históricos de la vanguardia entre 1909-1939. Devenir del simbolismo: radicalización (no negación) de la autonomía. Fusión arte-vida. La lucha contra la institución arte (P. Bürger). El triunfo y el “fracaso” de la vanguardia: auto-museificación, auto-institucionalización (R. Poggioli). Campos procedimentales de la vanguardia histórica: violencia o “torpedeo”, conscientes y programáticos, contra ciertas poéticas del teatro vigente; recuperación de procedimientos del teatro pre-moderno (anterior a la Modernidad o fuera de los territorios de la Modernidad: África, Oriente, América) y anti-moderno (en coexistencia con la Modernidad y en continuidad con lo pre-moderno); la fundación constructiva de un vasto campo proposicional de procedimientos innovadores (liminalidad, redefinición de la teatralidad más allá de lo dramático, irracionalismo, conceptualismo). El precursor Alfred Jarry. Guillaume Apollinaire. Antonin Artaud: del surrealismo al “Teatro de la Crueldad”.

Unidad V: Poéticas de modernización teatral. El expresionismo y sus proyecciones: principales procedimientos. La objetivación escénica de los contenidos de la conciencia; diferencias con el realismo y el impresionismo. Expresionismo objetivo y subjetivo; figurativo y abstracto; social y metafísico. Poética del actor expresionista. La puesta en escena expresionista. Constructivismo y biomecánica: Vsevolod Meyerhold y la experimentación teatral en la URSS. El “teatro político” de Erwin Piscator en Alemania. Bertolt Brecht: teatro épico, realismo crítico-dialéctico. Etapas en la producción de Brecht y sus diferentes formulaciones estéticas de la relación teatro/expresión política, teatro/marxismo: expresionismo, piezas didácticas y realismo socialista, realismo dialéctico. *Etfremdung* (enajenación) y *Verfremdung* (distanciamiento). Brecht dramaturgo, Brecht director, Brecht teórico: vínculos y diferencias. Los actores brechtianos. El Berliner Ensemble. Continuidad y variación en el realismo. Una poética potente que se irradia al cine y la televisión hasta el presente. Realismo e intertexto del cine en el teatro de Arthur Miller. El método Strasberg y su complementariedad con el realismo.

Unidad VI: Post-vanguardia, tensiones entre arte y vida. Productividad del legado de la vanguardia histórica en la postguerra 1945-1970. Análisis y revisión del concepto de “teatro del absurdo” (Esslin, 1961). Samuel Beckett: poética del fracaso y la despalabra. Eugene Ionesco: ontología negativa y paroxismo. La escena norteamericana: John Cage y el Living Theatre. Artes performativas, *happening*. Peter Brook relea a Artaud: la experiencia de “Teatro de la Crueldad” y la puesta en escena de *Marat/Sade* de Peter Weiss. Realismo dilemático, nueva poética de las relaciones entre teatro y marxismo. Dos libros de 1968: Brook y *El espacio vacío*; Jerzy Grotowski y *Hacia un teatro pobre*.

Unidad VII: El teatro entre Modernidad y Postmodernidad (o Segunda Modernidad) (1970-2020). Discusión en torno del concepto de “Postmodernidad” y su relación con el presente. El canon de la multiplicidad. Internacionalización de la regionalización. Auge de las micropoéticas. Destotalización y multipolarización. Estallido de poéticas y desdelimitación. Nuevas cartografías teatrales. La dramaturgia de Heiner Müller. Teoría y práctica del teatro en Tadeusz Kantor. Bob Wilson y su reapropiación del simbolismo y el expresionismo. Pina

Bausch y la danza-teatro. Eugenio Barba: antropología teatral. Jacques Lecoq: teatro del gesto y cuerpo poético. Poéticas de liminalidad: teatro de lo real, nuevo teatro documental, teatro neotecnológico, teatro performativo, teatro postdramático, teatro de la transteatralización. Redefinición de las poéticas de producción de sentido político en el teatro.

d. **Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:**

Unidad I

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas y prácticas: Jorge Dubatti, *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel, 2012, Caps. 4, 8 y 9; Jorge Dubatti, *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009, Introducción, pp. 5-18 y “Hacia una historia de las concepciones de teatro”, pp. 209-211; 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; Eli Rozik, *Las raíces del teatro* (Buenos Aires, Colihue, 2014), Introducción pp. 11-21 y Tercera parte “Una teoría de las raíces” pp. 263-362; Thomas Postlewait, “Historiografía: bibliografía selecta”, en Thomas Postlewait y Bruce A. McConachie, eds., *La interpretación del pasado teatral. Ensayos sobre historiografía de la escenificación*, México, CITRU, 2010, pp. 321-355.

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.

-Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.

-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.

-Dubatti, Jorge, "Modelo de periodización para una historia del teatro europeo (siglos V-XX)", *Revista Celcit*, N° 18 (2001). Soporte electrónico: www.celcit.org.ar. También en su *El teatro jeroglífico*, Buenos Aires, Atuel, 2002, cap. X.

-----, *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires, Atuel, 2007.

-----, *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2008, esp. “Premodernidad, Modernidad y Posmodernidad”, cap. V, pp. 174-182.

-----, *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009.

-----, *Filosofía del Teatro II*, Buenos Aires, Atuel, 2010.

-----, *Introducción a los estudios teatrales. Diez puntos de partida*, México, Libros de Godot, 2011.

-----, “Para la historia del Teatro Comparado como disciplina sistemática en la Argentina”, *Pygmalion. Revista de Teatro General y Comparado*, Instituto de Teatro de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, N° 3, 2011, pp. 9-26.

-----, *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, Buenos Aires, Atuel, 2014.

-----, *Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*,

Buenos Aires, Atuel, 2016.

-----, *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa, 2020.

-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.

-Pavis, Patrice, *La mise en scène contemporaine*, Paris, Armand Collin, 2010.

-Pavis, Patrice, *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato, 2016.

-Romero, José Luis, "La cultura occidental", en su *La cultura occidental*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1994, pp. 7-69.

-Roubine, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Paris, Bordas, 1990.

-Ruiz, Borja, *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Bilbao, Artezblai, 2008.

-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.

-Wellek, René, "Períodos y movimientos en la historia literaria", en su *Historia literaria. Problemas y conceptos*, Barcelona, Laia, 1983, pp. 37-50.

Unidad II

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Casa de muñecas* (1879) de Henrik Ibsen; *La señorita Julia* (1888, drama y prólogo) de August Strindberg; "El naturalismo en el teatro" (1881, ensayo) de E. Zola.

Clases prácticas: Selección de *Mi vida en el arte* (1926) y *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia* (1938, versión original, traducción de Jorge Saura), de Konstantin Stanislavski; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra) a partir de los libros respectivos *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979 y *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Bilbao, Artezblai, 2008.

Bibliografía secundaria obligatoria: Jorge Dubatti, "La poética abstracta del drama moderno", "Henrik Ibsen y el drama moderno" y "August Strindberg y el drama moderno", en su *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue Universidad, 2009, pp. 21-49, pp. 51-87 y pp. 89-123; Robert Brustein, *De Ibsen a Genet: la rebelión en el teatro*, Buenos Aires, Troquel, 1970, caps. I, II y III; Chistopher Innes, "August Strindberg", en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1992, pp. 38-47; Peter Szondi, "Strindberg" en su *Teoría del drama moderno*, Barcelona, Destino, 1994, pp. 42-60; Peter Szondi, *La teoría del drama burgués del siglo XVIII*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2016; Marcelo G. Burello y Alejandro Goldzycher, "El 'drama burgués' y el teatro del siglo XVIII" en George Lillo, *El mercader de Londres o la historia de George Barnwell*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2017, pp. 15-27.

Bibliografía complementaria

- AAVV., *Polémica sobre el realismo*, Ricardo Piglia comp., Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.
- Alcázar, Josefina, *La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en la escena moderna*, México, CITRU.
- Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- Bablet, Denis, *Les révolutions scéniques de XXe siècle*, Paris, Société Internationale d'Art, 1975.
- Ceballos, Edgar, comp., *Principios de dirección escénica*, México, Escenología, 1992.
- Chevrel, Yves, *Le naturalisme*, Paris, PUF, 1982.
- Dubatti, J., coord., *Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno*, Buenos Aires, Colihue, 2006.
- Esslin, Martin, 1997, "Modern Theatre: 1890-1920", en Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, pp. 341-379.
- Granath, Olle, *August Strindberg: painter, photographer, writer*, London, Tate Publishing, 2005.
- Hamon, Philippe, "Un discours contraint", *Poétique*, n. 16, 1973, pp. 411-445.
- Kott, Jan, *The Theater of Essence*, Evanston, Northwestern University Press, 1984.
- Laurence, Araceli, *Emergencia y productividad del drama moderno en la dramaturgia de Buenos Aires (1900-1930)*, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2018.
- Marker, Frederik J., y Lise-Lone Marker, *Strindberg and Modernist Theatre. Post-Inferno Drama on Stage*, Cambridge University Press, 2002.
- McFarlane, James, ed., *The Cambridge Companion to Ibsen*, Cambridge University Press, 1994.
- Ruffini, Franco, *Stanislavskij. Dal lavoro dell'attore al lavoro su di sé*, Roma, Laterza, 2003.
- Sarrazac, Jean-Pierre, dir., 2013, *Léxico del drama moderno y contemporáneo*, México, Paso de Gato.
- Shaw, George Bernard, *The quintessence of Ibsenism*, London, Hill and Wang, 1913 [1891].
- Szondi, Peter, *Teoría del drama moderno 1880-1950. Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Ediciones Destino, 1994.
- Velasco Sánchez, Antonio, *Una poética de la dirección e interpretación teatral: el sistema de Stanislavski*, Universidad de Granada, Grupo de Investigación Teoría de la Literatura, 2000.
- Vicente, Isabel, estudio preliminar y edición de A. Chejov, *La gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos*, Madrid, Cátedra, 2000.
- Villanueva, Darío, *Teorías del realismo literario*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.
- Williams, Raymond, *Drama from Ibsen to Eliot*, Londres, Chatto, 1954.
- Zola, Emile, *El naturalismo*, Barcelona, Península, 2002.

Unidad III

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Los ciegos* (1890) y *El pájaro azul* (1908) de Maurice Maeterlinck; selección de ensayos de Maurice Maeterlinck (preparada por la cátedra); *El arte del teatro* (1905, selec.) de E. Gordon Craig.

Clases prácticas: *El jardín de los cerezos* (1904) de Antón Chejov; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Jorge Dubatti, "El simbolismo como poética abstracta" y "Maurice Maeterlinck y el drama simbolista", en su *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. 143-180 y pp. 181-208; Ana González Salvador, "Introducción" en M.

Maeterlinck, *La intrusa, Los ciegos, Pelléas y Mélisande, El pájaro azul*, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 9-79; Peter Szondi, “Maeterlinck” en su *Teoría del drama moderno*, Barcelona, Destino, 1994, pp. 60-66; Anna Balakian, “El teatro simbolista” en *El movimiento simbolista. Juicio crítico*, Madrid, Guadarrama, 1969, pp. 153-191; Edward Braun, “El teatro simbolista” y “Edward Gordon Craig”, en su *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*, Buenos Aires, Galerna, 1992, pp. 47-63 y pp. 97-117; Christopher Innes, “Sueños, arquetipos y lo irracional”, en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1992, pp. 27-38; Catherine Naugrette, “Naturalismo y reacción simbolista” y “Estéticas del siglo XX”, en *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004, pp. 146-164; María Rosa Lojo, “Avatares históricos de la noción de símbolo: del romanticismo al surrealismo”, *El símbolo: poéticas, teorías, metatextos*, México, UNAM, 1997, pp. 3-34.

Bibliografía complementaria

- Aguirre, Raúl Gustavo, “Los iniciadores del simbolismo. Evolución del simbolismo. Derivaciones del simbolismo”, en su *Las poéticas del siglo XX*, Buenos Aires, ECA, pp. 35-62.
- Artaud, A., prefacio a Maurice Maeterlinck, *Douze Chansons*, Paris, Stock, 1923.
- Bablet, Denis, *Edward Gordon Craig*, Paris, L’Arche Edition, 1962.
- Braet, Herman, *L’accueil fait au symbolisme en Belgique 1885-1900. Contribution à l’étude du mouvement et de la critique symboliste*, Bruselas, Palais des Académies, 1967.
- Deak, F., *Symbolist Theater. The formation of an avant-garde*, Baltimore/Londres, The John Hopkins University Press, 1993.
- Dorra, Henri, *Symbolist Art Theories. A Critical Anthology*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1995.
- Gibson, Michael, *El simbolismo*, Colonia/China, Taschen.
- Marie, Gisèle, *Le Théâtre symboliste, ses origins, ses sources, pionniers et réalisateurs*, Paris, Nizet, 1973.
- Marotti, Ferruccio, *Gordon Craig*, Roma, Cappelli, 1961.
- Menke, Christoph, *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, 1997.
- Mockel, Albert, *Esthétique du symbolisme*, Bruselas, Palais des Académies, 1962.
- Robichez, Jacques, *Le symbolisme au théâtre. Lugné-Poe et les débuts de l’Oeuvre*, Paris, L’Arche, 1957.
- Schenk, G. H., *El espíritu de los románticos europeos*, México, FCE, 1986.
- Wagner, Richard, *El arte del futuro*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011.
- Yeats, William Butler, “Magia”, “El simbolismo y la pintura” y “El simbolismo de la poesía”, en su *Poesía y teatro*, Buenos Aires, Ediciones Orbis / Hyspamérica, 1984, pp. 101-152.

Unidad IV

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Ubú Rey* (1896) de Alfred Jarry; *El teatro y su doble* (1938) de Antonin Artaud.

Clases prácticas: selección de la cátedra de manifiestos y poéticas explícitas de la vanguardia histórica: Guillaume Apollinaire, “Los pintores cubistas”, y Tristan Tzara, “Manifiesto 1918” en Lourdes Cirlot (ed.), *Primeras vanguardias artísticas*, Barcelona, Labor, 1995, pp. 59-73 y 100-109 respectivamente; Guillaume Apollinaire, “Parade y el espíritu nuevo”; Filippo-Tommaso Marinetti, “El teatro de variedades”; F.-T. Marinetti-Emilio Settimelli- Bruno Corra, “El teatro futurista sintético” y Enrico Prampolini, “Escenografía y coreografía futurista”, en José A. Sánchez (ed.), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de*

la época de las vanguardias, Madrid, Akal, 1999, pp. 114-131 y pp. 138-139; André Breton, “Primer manifiesto del surrealismo”, en A.B., *Manifiestos del surrealismo*, Traducción prólogo y notas de Aldo Pellegrini, Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2001, pp. 13-69; Antonin Artaud, “¿Quién, en el seno de ciertas angustias...?”, de su *El arte y la muerte* (Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2005, pp. 27-32); *Las tetas de Tiresias* (1917) de Guillaume Apollinaire; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Peter Bürger, “Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura”, en su *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1997, pp. 51-81; Jorge Dubatti, “Alfred Jarry, articulación entre el teatro simbolista y el teatro de la vanguardia histórica: observaciones sobre el actor de *Ubú Rey* (1896)”, en *El actor. Arte e historia*, J. Dubatti dir. y comp., México, Libros de Godot, 2013, pp. 115-156; J. Dubatti, “Vanguardia artística y política en los procesos del teatro”, en Patrice Pavis et al., *Puesta en escena y otros problemas de teatro*, Lima, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, 2017, pp. 39-67; Umberto Eco, “El Grupo 63, el experimentalismo y la vanguardia”, en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Lumen, 1988, pp. 99-111; Renato Poggioli, *Teoría del arte de vanguardia*, Madrid, Revista de Occidente, 1964 (selección); Silvana García, “Principios e relaciones”, en su *As trombetas de Jericó. Teatro das Vanguardas Históricas*, Sao Paulo, Editora HUCITEC, 1997, pp. 19-77 (traducción de la cátedra); Susan Sontag, “Una aproximación a Artaud”, en su *Bajo el signo de Saturno* (Buenos Aires, Debolsillo, 2007, pp. 21-80; Gabriel Weisz, “Paralelismo entre el pensamiento de Antonin Artaud y las técnicas corporales prehispánicas”, en su *Palacio chamánico. Filosofía corporal de Artaud y distintas culturas chamánicas*, México, Escenología, 1994, pp. 29-51; Helga Finter, “Detrás del mito de Artaud” y “El deseo de un espacio del yo”, en su *El espacio subjetivo*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2006, pp. 7-31; Silvina Díaz, “El último teatro de Artaud: un estudio de Marco de Marinis” (AAVV., *Artaud en la Argentina*, en prensa); J. Dubatti, “Consideraciones sobre el cuerpo y la cultura en el sistema de ideas del ‘Prefacio’ a *El teatro y su doble* de Antonin Artaud”, en AAVV., *Cuerpos*, Universidad Nacional de Jujuy, 2001, pp. 109-126; carpeta de bibliografía producida por el Proyecto UBACyT “Historia del Teatro Universal y Teatro Comparado: origen y desarrollo del teatro de la vanguardia histórica” (2014-2017); H. M. Enzensberger, “Aporías de la vanguardia”, *Revisiones: revista de crítica cultural*, 13, 2007, pp. 113-130.

Bibliografía complementaria

- Béhar, Henri, *Sobre el teatro dadá y surrealista*, Barcelona, Barral, 1971.
- Bowlt, John E., ed., *Russian Art of the Avant-Garde*, London, Thames and Hudson, 1992.
- Bürger, Peter, “Avant-Garde and Neo-Avant-Garde: an attempt to answer certain critics of *Theory of the Avant-Garde*”, *New Literary History*. N° 41, 2010, pp. 695-715.
- De Marinis, Marco, *La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro de la Crudeltá (1945-1948)*, Bologna, I Quaderni del Battello Ebbro, 1999.
- Décaudin, Michel, introducción a G. Apollinaire, *L’Enchanteur pourrissant, Les Mamelles de Tiresias, Couleur du Temps*, Paris, Gallimard, 2003.
- Demoulié, Camile, *Nietzsche y Artaud. Para una ética de la crueldad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Gómez, Llanos, *La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti. El discurso artístico de la Modernidad*, Vigo, Academia del Hispanismo, 2008.
- González García, Ángel, et al., *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*, Madrid, Ediciones

Istmo, 1999.

-Innes, Christopher, *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1981.

-----, *Avant Garde Theatre 1892-1992*, London, Routledge, 1993.

-Pronko, Leonard C., *Théâtre d'Avant-garde*, Paris, Denoel, 1963.

-Richter, Hans, *Historia del dadaísmo*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973.

-Sánchez, José, comp., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Ediciones Akal, 1999.

-Torre, Guillermo de, *Historia de las literaturas de vanguardia*, Madrid, Guadarrama, 3 vols., 1974.

-Weisz, Gabriel, *Dioses de la peste. Un estudio sobre literatura y representación*, México, Siglo XXI, 1998.

Unidad V

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *El mono velludo* (1922) de Eugene O'Neill; *El círculo de tiza caucasiano* (c1940) de Bertolt Brecht; *Breviario de estética teatral* de Bertolt Brecht; Erwin Piscator, "Teatro comprometido" y Vsevolod Meyerhold, "Escritos sobre teatro" en José A. Sánchez, ed., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, 1999, pp. 251-262 y pp. 285-296..

Clases prácticas: *El zoo de cristal* (1944) de Tennessee Williams; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Christopher Innes, "El expresionismo alemán. La puesta en escena expresionista", en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1992, pp. 47-68; J. Dubatti, "Expresionismo, concepción del drama subjetivista y drama moderno", en su *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. 125-140; Jorge Luis Caputo y Agostina Salvaggio, "Actuar fuera de su ser: poética de actuación en el expresionismo teatral alemán", en *Historia del actor II*, J. Dubatti coord., Buenos Aires, Colihue, 2009, pp. 243-264. Ruby Cohn, "Drama del siglo XX", en Emory Elliott, *Historia de la literatura norteamericana*, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 985-1007; José A. Sánchez, *Brecht y el expresionismo. Reconstrucción de un diálogo revolucionario*, Universidad de Castilla-La Mancha, 1989; John Willett, "La teoría", en su *El teatro de Bertolt Brecht*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963, pp. 246-275; Patrice Pavis, "El Gestus brechtiano y sus avatares en la puesta en escena contemporánea", *Revista ADE Teatro*, n. 70-71 (octubre 1998), pp. 119-130.

Bibliografía complementaria

-AAVV., *Brecht 1898-1998*, edición especial de la Revista *ADE Teatro*, n. 70-71 (octubre 1998).

-Abirached, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 1994.

-Alcantara Gil, Joao Pedro, Marta Isaacsson, et al. (eds.), *O Espectador Criativo: Colisao e Diálogo*, Porto Alegre, AGE Editora, Programa de Pós-Graduacao em Artes Cénicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013

-Bablet, Denis, ed., *Le Théâtre d'Agit-Prop de 1917 à 1932*, Lausanne, La Cité-L'Age d'Homme, 1977.

-----, *Mises-en-scènes 1920 et 1930 (Voies de la Création Théâtrale, n. 7)*, Paris, CNRS, 1979.

-Bablet, Denis, et Jean Jacquot, eds., *L'Expressionisme dans le théâtre européen*, Paris, CNRS,

1971.

- Braga, Bya, *Étienne Decroux e a artesanía de ator. Caminhadas para a soberania*, Belo Horizonte, Editorial UFMG, 2013.
- Braun, Edward, *The Theatre of Meyerhold. Revolution on Modern Stage*, London, Methuen, 1979. Nueva edición con cambios: 1994.
- Ewen, Frederic, *Bertolt Brecht. Su vida, su obra, su época*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2001.
- García Barrientos, José-Luis, *Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método*, Madrid, Fundamentos/RESAD, 2007.
- Hamon-Siréjols, Christine, *Le constructivisme au théâtre*, Paris, CNRS Éditions, 2004.
- Jacquot, Jean (comp.), *El teatro moderno*, Buenos Aires, Eudeba, 1967.
- Law, Alma, y Mel Gordon, *Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: Actor Training in Revolutionary Russia*, North Carolina, McFarland, 1996.
- Lehmann, Hans-Thies, *Leer a Brecht*, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Melchinger, Siegfried, *El teatro en la actualidad*, Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1958.
- , *El teatro desde Bernard Shaw hasta Bertolt Brecht*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1959.
- Picon-Vallin, B., *Meyerhold (Les Voies de la Création Théâtrale, n. 17)*, Paris, CNRS, 1990.
- Piscator, Erwin, *Teatro, política, sociedad*, edición de César de Vicente Hernando, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 2013.
- Rudnitzky, Konstantin, *Russian and Soviet Theatre 1905-1932*, New York, H.N.Abrams, 1988.
- Russell Taylor, John, *Teatro de la ira*, Buenos Aires, Paidós, 1968.
- Wilmeth, Don B., with Tice L. Miller, *Cambridge Guide to American Theatre*, Cambridge University Press, 1996.

Unidad VI

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Esperando a Godot* (1952) de Samuel Beckett, *La cantante calva* (1950) de Eugene Ionesco; *Hacia un teatro pobre* (1968, selec.) de J. Grotowski; *El espacio vacío* (1968) de Peter Brook.

Clases prácticas: *Marat/Sade* (1964), texto de Peter Weiss y film de Peter Brook; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Laura Cerrato, “La postmodernidad y una estética del fracaso” y “¿Es Beckett todavía nuestro contemporáneo?”, en su *Beckett: el primer siglo*, Buenos Aires, Colihue, 2007, pp. 17-26 y pp. 153-168; Lucas Margarit, “Algunos motivos de una representación”, “Espacio/Escenario”, “El tiempo”, “El cuerpo” y “El lenguaje”, en su *Samuel Beckett. Las huellas en el vacío*, Buenos Aires, Atuel, 2003, pp. 37-99; Wladimir Krysinski, “El lenguaje teatral de Ionesco”, *Itinerarios*, N° 2, 1999, pp. 11-16; Marco De Marinis, “Algo que debe suceder: un happening”, en su *El nuevo teatro 1940-1970*, Barcelona, Paidós, 1988, pp. 63-88; Martin Esslin, *El teatro del absurdo*, Barcelona, Seix Barral, 1966 (selección).

Bibliografía complementaria

- AAVV., Número especial de *Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro*, Dossier “25 años sin Beckett” (año 13, N° 59, octubre 2014), eds. Fernando de Toro y María Fernanda Arentsein.
- Banu, Georges, *Peter Brook. Hacia un teatro primero*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2006.
- Bradby, D., *Le théâtre français contemporain 1940-1980*, Presses Universitaires de Lille, 1990.

- Buck-Morss, Susan, *Mundo soñado y catástrofe. La desaparición de utopías de masas en el Este y el Oeste*, Madrid, La Balsa de Medusa, 2004.
- Cerrato, Laura, *Génesis de la poética de Samuel Beckett. Apuntes para una teoría de la despalabra*, Buenos Aires, FCE, 1999.
- Esslin, Martin, "Nouveaux regards sur le théâtre de l'absurd", en su *Au de-là de l'absurd*, Paris, Editions Buchet/Chastel, 1970, pp. 259-269.
- Ionesco, Eugène, *Notas y contranotas. Estudios sobre el teatro*, Buenos Aires, Losada, 1965.
- Moncada, Luis Mario, y Edgard Chías, antols., *El drama ausente. Otros paradigmas. Manifiestos, textos de fundación y pronunciamientos*, México, Anónimo Drama, 2005.
- Pruner, Michel, *Les théâtres de l'absurd*, Paris, Nathan, 2003.
- Serreau, Genevieve, *Historia del "Nouveau Théâtre"*, México, Siglo XXI Editores, 1967.
- Tzara, Tristan, *El surrealismo de hoy*, Buenos Aires, Alpe, 1955.
- Wellwarth, G., *Teatro de protesta y paradoja*, Barcelona, Lumen, 1966. (Primera edición, en inglés, New York University, 1964).

Unidad VII

Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Máquina Hamlet* (1977) y *Carretera de Volokolamsk I-V* de Heiner Müller; *El teatro de la muerte* (1980, selec.) de Tadeusz Kantor; *El cuerpo poético* (2003, selec.) de J. Lecoq.

Clases prácticas: *En la soledad de los campos de algodón* (1987) de Bernard-Marie Koltés; *La canoa de papel* (1990, selec.) de Eugenio Barba; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: J. Dubatti, *Poéticas de liminalidad en el teatro*, Lima, Perú, ENSAD, 2017, Introducción, pp. 13-36; Orestes Sandoval, "Aspectos de la estética y la poética de Heiner Müller" y "Análisis de *Carretera de Volokolamsk I-V*", en su *Heiner Müller. Máscaras de la conciencia crítica*, Buenos Aires, Atuel, cap. II, en prensa; J. Dubatti y Marta Taborda, "Estudio crítico" en B.-M. Koltés, *Teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2008, pp. 283-326; Ileana Diéguez, *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2007, Cap. I; Linda Hutcheon, *Poética do PósModernismo*, Rio de Janeiro, Imago, 1991 (selección y traducción de la cátedra); Hans-Thies Lehmann, *Teatro posdramático*, México, Paso de Gato / CENDEAC, 2013 (selección); Bouko, Catherine, *Théâtre et réception. Le spectateur postdramatique*, Bruxelles, Peter Lang, 2010 (ficha de cátedra); Fischer-Lichte, Erika, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada, 2011; Foster, Hal, *El retorno de lo real. Las vanguardias a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

Bibliografía complementaria

-AAVV., *Clases Magistrales de Teatro Contemporáneo*, coord. Jorge Dubatti, Coedición del Festival Internacional de Buenos Aires y Editorial Atuel, 2003.

-AAVV., *Performance y teatralidad*, México, CITRU, Cuadernos de Investigación Teatral, N° 1 (2006).

-Badiou, Alain, *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*, Buenos Aires, Manantial, 2005.

-Carlson, Marvin, *Performance. A Critical Introduction*, New York, Routledge, 2004.

-Carnevali, Davide, *Forma dramática y representación del mundo en el teatro europeo contemporáneo*, México, Universidad de Guadalajara y Paso de Gato, 2017.

- Cornago, Oscar, 2005, *Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- Danan, Joseph, *Entre teatro y performance. La cuestión del texto*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2016.
- Diéguez, Ileana, *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2007. Nueva edición ampliada: México, Paso de Gato, 2014.
- Donnellan, Declan, *El actor y la diana*, Madrid, Fundamentos/RESAD, 2005.
- Féral, Josette, *Mise en Scène et Jeu de l'Acteur. Entretiens*, Québec, Jeu/Lansman, 2001, dos vols.
- Godínez, Gloria Luz, *Pina Bausch, cuerpo y danza-teatro*, México, Universidad de Guadalajara y Paso de Gato, 2017.
- Guattari, Félix, y Rolnik, Suely, *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones, 2006.
- Hutcheon, Linda, *Poética do PósModernismo*, Rio de Janeiro, Imago, 1991.
- Huyssen, Andreas, *Después de la gran división*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2002.
- Kantor, Tadeusz, *Le Théâtre de la Mort*, ed. Denis Bablet, Lausanne, L'Age d'Homme, 1990.
- Lehmann, Hans-Thies, "Tragedia y teatro posdramático", en su *Tragedia y teatro dramático*, México, Paso de Gato, 2017, pp. 476-547.
- Mignolo, Walter, *Local Theories / Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking*, Princeton University Press, 2003. Hay edición en español: *Historias locales, diseños globales*, Ed. Akal, 2003.
- Passing Fergombe, Amos, *Tadeusz Kantor, de l'écriture scénique de la mort à l'instauration de la mémoire*, Presses Universitaires de Valenciennes, CAMELIA, s.f.
- Pavis, Patrice, *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*, Santiago de Chile, Lom Ediciones y Universidad Arcis, 1998.
- Rancière, Jacques, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2013.
- Sánchez, José Antonio, *Dramaturgias de la imagen*, Murcia/Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1994.
- Sánchez, José A., *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, México, Paso de Gato, 2013.
- Sandoval, Orestes, estudio y edición de Heiner Müller, *Textos para el teatro*, La Habana, Alarcos, 2003.
- Sarrazac, Jean-Pierre, y Julie Sermon, *El personaje teatral contemporáneo: descomposición, recomposición*, México, Paso de Gato, 2016.
- Sassone, Ricardo, "Inscripción de la escena teatral en el contexto de la escena 'neotecnológica'", *ADE Teatro*, n. 106 (julio-setiembre 2005), 49-59.
- Schechner, Richard, *Estudios de la representación. Una introducción*, México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
- Valenzuela, José Luis, *Bob Wilson. La locomotora dentro del fantasma*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2005.

Bibliografía general

- AAVV., *A Handbook of Contemporary Drama*, Londres, Pitman, 1971.
- AAVV., *Enciclopedia dello Spettacolo*, Roma, Le Maschere, 1954-1962, 9 volúmenes.
- AAVV., *Historia del Teatro Europeo*, Buenos Aires, Ediciones Mar Océano, 1963, 5 tomos.
- AAVV., *Libro blanco de la Academia de las Artes Escénicas de España*, Madrid, AAEE, 2015.

- AAVV., *Teatro Siglo XX*, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1994.
- AAVV., *Les Voies de la Création Théâtrale*, Paris, CNRS, 15 vols.
- Adame, Domingo, *El director teatral intérprete-creador. Proceder hermenéutico ante el texto dramático*, Puebla, Universidad de las Américas-Puebla, 1994.
- , *Elogio del oxímoron. 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.
- Attisani, A., ed., *Enciclopedia del teatro del 900*, Milán, Feltrinelli, 1980.
- 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 Triaou, 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, 1984, *Theories of the Theatre*, Cornell University Press.
- , *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, *Capire il teatro*, Firenze, La Casa Usher, 1988. Traducción al castellano: *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1998.

-----, *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.

-Díez Borque, José María, y L. García Lorenzo (comp.), *Semiología del teatro*, Barcelona, Planeta, 1975.

-Drain, Richard (ed.), *Twentieth Century Theatre. A Sourcebook*, London, Routledge, 1995.

-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 II. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue Teatro, 2009.

-----, coord., *El teatro y el actor a través de los siglos*, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010.

-----, dir. y comp., *El actor. Arte e historia*, México, Libros de Godot, 2013.

-----, *Nuevas orientaciones en Teoría y Análisis Teatral. Homenaje a Patricio Esteve*, Jorge Dubatti coordinador, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, Serie Extensión, Colección Estudios Sociales y Humanidades, 2016.

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.

-Fediuk, Elka, «Teatro y conocimiento», *Investigación Teatral, Revista de la Asociación*

- Mexicana de Investigación Teatral*, n. 2 (julio-diciembre 2002), pp. 47-59.
- Féral, Josette, « Teatro y público: una cuestión de recepción », *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 2 (julio-diciembre 2002), pp. 27-43.
- , *Acerca de la teatralidad*, Universidad de Buenos Aires, FfyL y Editorial Nueva Generación, 2003.
- , *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 2004.
- Fischer-Lichte, Erika, *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999.
- Fitzpatrick, Tim, "Playscript Analysis, Performance Analysis. Towards a Theoretical Model", *Gestos*, n. 2 (1986), pp. 13-28.
- García Barrientos, José Luis, *Drama y tiempo*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991.
- , *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid, Síntesis, 2003.
- García Gutiérrez, Leticia, *Lectura y análisis del texto teatral. Una propuesta didáctica para apoyar la puesta en escena*, México, mimeo, 1996.
- Gascoyne, Bamber, *Twentieth-Century Drama*, Londres, Hutchinson, 1963.
- 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.
- Guardia, Alfredo de la, *El teatro contemporáneo*, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1947.
- Guerrero Zamora, Juan, *Historia del teatro contemporáneo*, cuatro tomos, Barcelona, Juan Flors editor, 1961.
- 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.
- Heffner, Hubert et al., *Técnica teatral moderna*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Helbo, André, comp., *Semiología de la representación*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1978.
- , *Teoría del espectáculo*, Buenos Aires, Galerna, 1989.
- , *El teatro: ¿texto o espectáculo vivo?*, Buenos Aires, Galerna, 2012.
- Hubert, M.-C., *Histoire de la scène occidentale de l'antiquité a nos jours*, Paris, A. Colin, 1992.
- Huerta Calvo, Javier, dir., *Historia del Teatro Español*, Madrid, Gredos, 2003. Dos Tomos.
- Jauss, Hans R., *La literatura como provocación*, Barcelona, Península, 1976.
- , *Experiencias estéticas y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus, 1986.
- Javier, Francisco, *Notas para la historia científica de la puesta en escena*, Buenos Aires, Editorial Leviatán, 1984.
- , *El espacio escénico como sistema significante*, Buenos Aires, Leviatán, 1998.
- Javier, Francisco, y Ardisone, Diana, *Los lenguajes del espectáculo teatral*, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, SEUBE, 1986.
- Jiménez López, Lucina, *Teatro y públicos. El lado oscuro de la sala*, México, Escenología, 2000.
- , "Las artes escénicas de cara al futuro: una reflexión desde el espacio público", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 4 (julio-diciembre 2003), pp. 41-52.
- 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.

- , 1997, *El signo y el teatro*, Madrid, Arco/Libros.
- 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.
- Leñero, Carmen, *La escena invisible. Teatralidad en textos filosóficos y literarios*, México, CONACULTA. 2010.
- Lobato, Imelda, y Leslie Zelaya, *Abstracts de teatro. Resúmenes y bibliografía especializada*, México, Escenología, INBA y CITRU, 2001.
- , *Abstracts de teatro II. Resúmenes y bibliografía especializada*, México, Escenología, INBA y CITRU, 2001.
- 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.
- Krutch, Joseph Wood, *"Modernism" in modern drama*, Ithaca, Cornell University Press, 1953.
- 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.
- Monner Sans, José María, *Introducción al teatro del siglo XX*, Buenos Aires, Editorial Columba, 1954 (segunda edición, 1958).
- , *Panorama del nuevo teatro*, Buenos Aires, Losada, 1942. (3º edición, ampliada, 1950).
- Morin, Edgar, *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa, 2003.
- Mostaco, Edélcio, org., 2010, *Para uma historia cultural do teatro*, Florianópolis / Jaraguá do Sul, Design Editora.
- 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.
- , "Los estudios teatrales", *Boletín del Instituto de Artes Combinadas* (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras), VIII (1990), pp. 7-14.
- , *Voix et images de la scene*, Lille, Presses Universitaires, 1985.
- , *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.
- 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.
- Ryngaert, Jean-Pierre, *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2007.
- Schechner, Richard, *Performance. Teoría y prácticas interculturales*, Universidad de Buenos Aires, Col. Libros del Rojas, 2000.
- Schmeling, Manfred, ed., *Weltliteratur heute: Konzepte und Perspektiven*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1995.
- 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.
- Thénon, Luis, "La formación del actor-investigador. Práctica teatrológica. Definición. Objetivos. Pautas metodológicas", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 2 (julio-diciembre 2002), pp. 11-25.
- 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.
- , "¿Teatralidad o teatralidades? Hacia una definición nocial", en AAVV., *Intersecciones: ensayos sobre teatro*, Frankfurt Am Main, Verweuert Verlag, 1998.
- 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.
- Van Tieghem, Paul, *Los grandes comediantes (1400-1900)*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- 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.
- Yllera, Alicia, *Estilística, poética y semiótica literaria*, Madrid, Alianza Editorial, 1974.

e. **Organización del dictado de la materia:**

La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por el

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) N° 732/20 y a la normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes.

La carga horaria total es de 96 horas. Total de horas semanales: 6 (seis), de las que 4 (cuatro) son clases teóricas y 2 (dos) clases prácticas.

Modalidad de trabajo

Se trabajará con conexión sincrónica por zoom y asincrónica (materiales audiovisuales grabados disponibles en el aula virtual). Se facilitarán a través del aula virtual los materiales de lectura escaneados. De cada clase teórica se ofrecerá una ficha de síntesis de contenidos.

El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial: un examen domiciliario por escrito (en el marco de las clases prácticas) y una monografía. Ambos deberán ser aprobados (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.

f. Organización de la evaluación:

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la Res. (D) N° 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional.

-Regularización de la materia:

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia 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 la materia:

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL presencial en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. La evaluación podrá llevarse a cabo cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (Res. CD N° 1117/10) quedará sujeto al análisis conjunto entre el

Programa de Orientación de la SEUBE, los departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

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.

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: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de 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 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra.

Dr. Jorge Dubatti

Profesor Titular Regular