

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 16041 - 0628

MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO II / HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: DUBATTI, JORGE

2° CUATRIMESTRE 2025

AÑO: 2025

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
CÓDIGO N°: 16041 - 0628

MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO II / HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por
REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

2° CUATRIMESTRE 2025

PROFESOR/A: Dubatti, Jorge

EQUIPO DOCENTE:¹

Jefa de Trabajos Prácticos: Ansaldo, Paula

Ayudante de Trabajos Prácticos: Schcolnicov, Eugenio

TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA

**POETICAS DEL TEATRO OCCIDENTAL (1870-2020): CONSOLIDACIÓN Y
CUESTIONAMIENTO DE LA MODERNIDAD Y SU DEBATE EN EL TEATRO DEL
PRESENTE**

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 1870-2020 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 de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Comparada y Cartografía Teatral, disciplinas que articulan 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 considerará además la posibilidad de invitar teatristas y académicos especializados en las poéticas estudiadas.

b. Objetivos:

Analizar poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación, diseño espacial) 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 historiográfico de unidades extensas supranacionales.

Favorecer la perspectiva teórico-metodológica de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Comparada y Cartografía Teatral y el estudio de las relaciones de territorialidad, inter-territorialidad, supra-territorialidad, intra-territorialidad y procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización, a partir del abordaje y la discusión crítica de la

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

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 promoverá la conexión entre las poéticas estudiadas y las concepciones/prácticas teatrales en el presente.

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 Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Comparada y Cartografía Teatral. Internacionalidad, supranacionalidad e intranacionalidad; territorialidad, inter-territorialidad, supra-territorialidad, intra-territorialidad y procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización. El teatro como acontecimiento. Convivio, *poíesis* corporal y expectación. Teatro-matriz y teatro liminal. 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: realismo ampliado y proto-expresionismo. 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: *Los ciegos* y *El pájaro azul*. Análisis de las puestas de *Los ciegos* (1891) por Lugné-Poe y de *El pájaro azul* por Konstantin 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). “Avant-garde” y “vanguard”, vanguardia artística y vanguardia política. 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 subjetividad; 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. Drama moderno, 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 relee 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 fundamentales 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: *Una 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; Christopher 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, Émile, *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, "Princípios e relações", 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.
- Bowlit, 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 Crudeltà (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-Graduação 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 arte da arte do 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.
- Wilmet, 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 Kryszinski, "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 general

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. Nueva edición ampliada: La Habana, Casa de las Américas, 2015.
- 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 Triaú, 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'Editions, 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.
- , *Estudios de teatro argentino, europeo y comparado*, Buenos Aires, Editorial INTeatro, 2020.
- 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 à 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 signifiante*, 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*, Carcas, Monte Avila Editores, 1992, pp. 25-60.

-----, *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus, 1992.

-----, *Semilogie 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. (3° 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 nociónal", en AAVV., *Intersecciones: ensayos sobre teatro*, Frankfurt Am Main, Verveuert 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 presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2025.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):

Las materias de grado pueden optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual puede incluir actividades sincrónicas y asincrónicas. El porcentaje de virtualidad adoptado debe ser el mismo para todas las instancias de dictado (clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.). Además del porcentaje de virtualidad permitida, aquellas materias de grado que tengan más de 350 estudiantes inscriptos/as y no cuenten con una estructura de cátedra que permita desdoblarse las clases teóricas, deberán dictar en forma virtual sincrónica o asincrónica la totalidad de las clases teóricas. En caso de requerir el dictado presencial de la totalidad o una parte de las clases teóricas, estas materias podrán solicitar una excepción, que será analizada por el Departamento correspondiente en articulación con la Secretaría de Asuntos Académicos a fin de garantizar las mejores condiciones para la cursada.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- **Carga Horaria:**

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

OPCIÓN 1
Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.
Regularización de la materia: Es condición para alcanzar la regularidad de la materia: -asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes; - aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. Las 2 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad. 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 en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Para ambos regímenes:

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 el equipo docente de la materia.

Dr. Jorge Dubatti

Profesor Titular Regular