

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

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°:

**SEMINARIO: ANÁLISIS DE POÉTICAS DRAMÁTICAS-ESCÉNICAS y
EXPECTACIÓN: EUROPA Y ARGENTINA**

MODALIDAD DE DICTADO:

VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: DUBATTI, JORGE

PROFESOR/A: KOSS, MARÍA NATACHA

1° CUATRIMESTRE

AÑO: 2024

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

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: ANÁLISIS DE POÉTICAS DRAMÁTICAS-ESCÉNICAS y EXPECTACIÓN:
EUROPA y ARGENTINA

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-
DCT#FFYL¹

CARGA HORARIA: 64 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: DUBATTI, JORGE

PROFESOR/A: KOSS, MARÍA NATACHA

a. Fundamentación y descripción

Contar con teorías y metodologías para el análisis de las poéticas de textos dramáticos y/o escénicos es una herramienta fundamental en la formación de teatristas, artistas-investigadoras/es y teatrólogos/as. La disciplina Poética, tanto teórica como metodológicamente, brinda aportes relevantes. Desde su primera formulación sistemática en Aristóteles, a través de los siglos y hasta el presente (en plena vigencia), la Poética permite responder cómo están contruidos los textos dramáticos y/o escénicos y favorece en el artista-investigador la auto-observación y una filosofía de la praxis vinculada a procesos creativos y descripción-interpretación de estructuras artísticas. Disciplina y metadisciplina, la Poética genera otras disciplinas derivadas: Poética Comparada, Poética Genética, Poética Histórica, Poética Crítica, Poética Política, cuyo manejo es indispensable para el análisis teatral. El Programa del Seminario aporta una articulación entre Poética y Estudios de Expectación.

b. Objetivos:

- Caracterizar teórica y metodológicamente la Poética como disciplina y metadisciplina aplicable al análisis de textos dramáticos y/o escénicos.
- Caracterizar sus derivaciones principales en otras disciplinas: Poética Comparada, Poética Genética, Poética Histórica, Poética Crítica, Poética Política.
- Analizar la poética dramática de textos relevantes de la dramaturgia europea y argentina.
- Analizar la poética escénica de espectáculos europeos y argentinos relevantes (a partir del estudio de su registro en video).
- Problematizar la contribución que la Poética realiza al análisis de auto-observación de procesos y estructuras artísticas de las/los artistas-investigadores/as y de la producción de otros/as artistas.
- Articular las perspectivas de la Poética y los Estudios de Expectación.

c. Contenidos:

Unidad I: Introducción a la Poética: coordenadas teóricas.

Poésis y Poética: una arqueología. De Aristóteles (*Poética*, 334 a.C.) a nuestros días. Poésis y acontecimiento teatral según la Filosofía del Teatro. Poética y poética, con mayúscula y minúscula.

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

Poética como disciplina científica y metacientífica de la Teatrología. Poética y Semiótica: relaciones y diferencias. Poéticas implícitas y explícitas. La poética como unidad compleja y sus dimensiones internas: estructura, trabajo y concepción. Poéticas y bases epistemológicas para su análisis. Tematología y Morfología. Poética dramática y poética escénica. Cuerpo poético y espesor de acontecimiento. Poética y territorialidad, Poética Comparada: micropoéticas, macropoéticas, poéticas abstractas y poéticas incluidas. Poética Genética: estudio de procesos constructivos. Poética Histórica: las construcciones artísticas en el historia teatral. Poética y Axiología: la crítica. Poética Política: análisis de acciones en campos de poder. Caracterización de espectadores implícitos y explícitos en el teatro europeo y en el teatro argentino a partir de una selección de textos y documentos del período (preparada por la cátedra). Estudio de materiales ensayísticos, periodísticos, iconográficos. Poética Comparada: comparación de casos europeos y argentinos.

Unidad II: Metodología para el análisis poético y la expectación implícita (I): texto dramático.

Poética aplicada al análisis de textos dramáticos: *Macbeth*, *Medida por Medida* y *Ricardo III* de William Shakespeare, en las reescrituras dramáticas (guiones) de Pompeyo Audivert, Gabriel Chamé Buendía y Mariano Saba respectivamente. Concepto de texto dramático. Tipología de dramaturgia(s). Poética interna y ángulos de análisis de la estructura: ángulos sensorial, de la historia, referencial, lingüístico, semántico y voluntario. Micropoética, macropoética y poéticas abstractas. Poética Genética: el análisis de los pasos de composición del texto dramático. Poética y territorialidad: inter/supra/intraterritorialidad y procesos de territorialización y des/reterritorialización. Poética Histórica: ubicación de la poética de las obras en la historia del teatro. Poética y política. Poética y crítica. Estudios de Expectación: el espectador modelo o implícito en los textos dramáticos.

Unidad III: Metodología para el análisis poético y la expectación implícita (II): texto escénico.

Poética aplicada al análisis de textos escénicos: *Macbeth*, *Medida por Medida* y *Ricardo III* de William Shakespeare, en las reescrituras escénicas (espectáculos) de Pompeyo Audivert, Gabriel Chamé Buendía y Mariano Saba respectivamente. Concepto de texto escénico. Tipología de espectáculos(s): variaciones en la relación entre texto dramático y texto escénico. Poética interna y ángulos de análisis de la estructura: ángulos sensorial, de la historia, referencial, lingüístico, semántico y voluntario. Códigos espectaculares: palabra, tono, mímica, gesto, movimiento, maquillaje, peinado, escenografía, vestuario, iluminación, música, sonido, accesorios. Micropoética, macropoética y poéticas abstractas. Poética Genética: el análisis de los pasos de composición del texto escénico. Poética y territorialidad: inter/supra/intraterritorialidad y procesos de territorialización y des/reterritorialización. Poética Histórica: ubicación de las poéticas en la historia del teatro. Poética y política. Poética y crítica. Estudios de Expectación: el espectador modelo o implícito en los textos espectaculares.

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

[Debe estar organizada por unidad temática]

Unidad I

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria

Aristóteles, *Poética* (se recomienda la edición de Colihue Clásica, 2004, traducción y notas de Eduardo Sinnott)

Dubatti, Jorge (2012) *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel.

- Dubatti, Jorge (2020a) “Hacia una Historia Comparada del espectador teatral”, en Milena Bracciale Escalada y Mayra Ortiz Rodríguez, comps., *De bambalinas a proscenio: perspectivas de análisis para el estudio de las artes escénicas*, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 8-23.
- Dubatti, Jorge (2020b), *Teatro y territorialidad. Perspectivas en Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa, Col. Arte y Acción.
- Dubatti, Jorge, (2020c), “La energía de las/los espectadores, mucho más que receptores: sujetos complejos y de derechos, agentes del campo teatral, ciudadanas/os”, *I Jornadas Internacionales de Teoría, Historia y Gestión del Espectador Teatral*, compilado por Natacha Koss. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1-7. Libro digital, PDF. Archivo Digital: descarga y online. <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JCTG/JESPEC-I/schedConf/presentations>
- Dubatti, Jorge (2022), “Expectatorialidad, expectación, expectativas, transexpectación”, *Kaylla*, Revista del Departamento de Artes Escénicas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, N° 1, pp. 129-137.
- Dubatti, Jorge (2023a), “Transteatralidad, transactorialidad, transexpectatorialidad y sus actualizaciones plurales”, *Metáfora. Revista de literatura y análisis del discurso*, Lima, Perú, N° 11, pp. 1-14.
- Dubatti, Jorge, (2023b), “Siete formas de pensar a las/los espectadores”, *Actas VII Jornadas de Investigación del Instituto de Artes del Espectáculo*, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, 2023, pp. 1-7.
- Pavis, Patrice (2016) “Espectador”, “Efecto Producido”, “Comunidad”, “Gusto”, “Interactividad”, “Mediación, en su *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato.

Bibliografía complementaria

- Colomer, Jaume (2013) *La formación y la gestión de públicos en una sociedad tecnológica*, Madrid, Fundación Autor.
- Desgranges, Flávio, y Giuliana Simoes, orgs. (2017) *O Ato do Espectador. Perspectivas Artísticas e Pedagógicas*, Sao Paulo-Florianópolis, Brasil, HUCITEC Editora, iNerTE. Incluye trabajos de F. Desgranges, Clovis Massa, Beth Néspoli, Edélcio Mostaco, Cecilia Almedia Salles, Gonzalo Vicci Gianotti, Melissa da Silva Ferreira, Cláudio Cajaiba, Jefferson Fernandes Alves, Celso F. Favaretto, Silvia Fernandes, Beatriz (Biange) Cabral, J. Dubatti, Ney Wendell, Daniele Avila Small, Maria Lúcia de Souza Barros Pupo, Marcelo Soler, Cassiano Sydow Quilici, Lúiz Fernando Ramos, G. Simoes.
- De Marinis, Marco (2005) “Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador”, “La investigación empírica del espectador: hacia una socio-semiótica de la recepción teatral”, “Hacia una teoría de la recepción teatral”, “Tener experiencia del arte. Hacia una revisión de las relaciones teoría / práctica en el marco de la nueva teatrología”, en su *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna, respectivamente 87-102, 103-114, 115-125 y 127-134.
- Fiebach, Joachim (2019) *La dimensión de la teatralidad*, Buenos Aires, Artes del Sur.
- Fortier, Mark (2005) *Theory / Theater. An Introduction*, London / New York, Routledge.
- Gourdon, Anne-Marie (1982) *Theatre, Public, Perception*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique.
- Gourdon, Anne-Marie, ed. (1986) *Animation, Théâtre, Société*, Paris, Éditions du CNRS.
- Mervant-Roux, Marie-Madeleine (2006) *Figurations du spectateur. Une réflexion par l'image sur le théâtre et sur la théorie*, Paris, L'Harmattan.
- Ribagorda Lobera, Miguel (2018) *El espectador-intérprete. Aproximación neurocientífica a la comunicación y a la recepción teatral*, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Tesis Doctoral.

- Sofia, Gabriele (2015) *Las acrobacias del espectador. Neurociencias y teatro, y viceversa*, México, Toma, Paso de Gato y Artezblai.

Unidad II

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria

W. Shakespeare, *Macbeth* y P. Audivert, *Habitación Macbeth*

W. Shakespeare, *Medida por medida* y G. Chamé Buendía, *Medida por medida (la culpa es tuya)*

W. Shakespeare, *Ricardo III* y Mariano Saba, *Los finales felices son para otros*

Cerrato, Laura (2007) “La comedia Shakesperiana” y “La tragedia Shakesperiana” en *William Shakespeare, Obras completas*. Buenos Aire: Losada

Dubatti, Jorge, (2023), Ficha didáctica “Análisis de la poética del texto dramático”

Dubatti, Jorge (2020) “Las literaturas (así, en plural) del acontecimiento teatral”, *Confabulaciones. Revista de Literatura Argentina (CoReLA)*, Instituto Interdisciplinario de Literaturas Argentina y Comparadas (IILAC), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, N° 4 (julio-diciembre 2020), 37-45. Disponible:

<http://ojs.filo.unt.edu.ar/index.php/confabulaciones/issue/view/32/showToc>

Dubatti, Jorge y Koss, M. Natacha (2021) “El teatro de William Shakespeare” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Surgers, Anne (2005) “La escena isabelina (siglos XVI a 1642): una retórica de lo visible”, en su *Escenografías del teatro occidental*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur, pp. 85-102.

Tillyard, Eustance M. W. (1984) *La cosmovisión isabelina*. México: FCE.

Bibliografía complementaria

Díaz Fernández, José Ramón (2006) ed., *Tres tragedias de venganza. Teatro renacentista inglés*, Madrid, Gredos.

Dubatti, Jorge, comp. (1996) *Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina. Testimonios y lecturas de Teatro Comparado*, Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común.

-----, coord. (2015, 2016) *Cuadernos de Picadero*, Números 28 y 29 (Año IX, mayo 2015) [2016], dedicados a “Shakespeare en la Argentina”, Instituto Nacional del Teatro. Selección de los trabajos presentados en el *Congreso Internacional William Shakespeare en la Argentina* organizado por la Universidad de Buenos Aires en abril de 2014.

Gielgud, John (1999) *Acting Shakespeare*, New York, Applause Books.

Granville-Barker, Harley, y G. B. Harrison (comp.), (1952) *Introducción a Shakespeare*, Buenos Aires, Emecé Editores.

Holinshed, Raphael, y William Harrison (1997) *Descripción de la Inglaterra isabelina*, UBA, FFyL, Colección de Libros Raros, Olvidados y Curiosos.

Knight, G. Wilson (1979) *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*, México, FCE.

Margarit, Lucas (2013) *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*, Buenos Aires, Quadrata.

McLeish, Kenneth, y Stephen Unwin (1999) *Shakespeare, una guía*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

Rodenburg, Patsy (2004) *Speaking Shakespeare*, London, Palgrave Macmillan.

Russell Brown, John (1999) *New Sifers for Shakespeare: Theatre, the Audicence and Asia*, London/New York, Routledge

Wilson, John Dover (1968) *El verdadero Shakespeare. Una aventura biográfica*, Buenos Aires, Eudeba.

Yates, Frances (1982) *La filosofía oculta en la Época Isabelina*, México, Fondo de Cultura Económica.

Unidad III

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria

Dubatti, Jorge, (2023), Ficha didáctica “Análisis de la poética del texto escénico”.

Dubatti, Jorge, (2020), *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa. Disponible como e-book y en papel.

Videos de registro de los espectáculos:

P. Audivert, dir. *Habitación Macbeth*

G. Chamé Buendía, dir. *Medida por medida (la culpa es tuya)*

Mariano Saba, dir. *Los finales felices son para otros*

Bibliografía complementaria

[Bibliografía complementaria correspondiente a la Unidad N en orden alfabético]

Adame, Domingo, (2005), *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa, México.

Bablet, Denis, (1975), *Les révolutions scéniques de XXe siècle*, Paris, Société Internationale d'Art.

Bettetini, G., (1977), *Producción significativa y puesta en escena*, Barcelona, Gustavo Gilli.

Bobes Naves, María del Carmen, comp., (1997), *Teoría del teatro*, Madrid, Arco/Libros.

Bobes Naves, María del Carmen, (2001), *Semiótica del teatro. Análisis comparativo de los espacios en el teatro europeo*, Madrid, Arco/Libros.

Boenisch, Peter, (2015), *Directing scenes and senses: The thinking of Regie*, Manchester University Press.

Danan, Joseph, (2016), *Entre teatro y performance. La cuestión del texto*, Buenos Aires, Artes del Sur.

De Marinis, Marco, (1997), *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.

Eco, Umberto, (1988), "El signo teatral", en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Editorial Lumen, 42-49.

Eco, Umberto, (2000), *Tratado de Semiótica General*, Barcelona, Lumen.

Féral, Josette, (2004), *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.

Fischer-Lichte, Erika, (2011), *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores.

Fortier, Mark, (2005), *Theory / Theater. An Introduction*, London / New York, Routledge.

Helbo, André, (2012), *El teatro: ¿texto o espectáculo vivo?*, Buenos Aires, Galerna.

Javier, Francisco, (1998), *El espacio escénico como sistema significativa*, Buenos Aires, Leviatán.

Kowzan, Tadeusz, (1992), "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, 25-60.

Kowzan, Tadeusz, (1992), *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus.

Kowzan, Tadeusz, (1997), *El signo y el teatro*, Madrid, Arco/Libros.

Naugrette, Catherine, (2004), *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur.

Pavis, Patrice, (1984), *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós. Edición ampliada: 1997.

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

Pavis, Patrice, (2018), *El análisis de los espectáculos*, Buenos Aires, Paidós, traducción de Jaime

Arrambide. (Edición ampliada.)

Proust, Serge, (2012), “Les metteurs en scène de théâtre entre réussite sociale et remise en cause ontologique”, en N. Heinich y R. Shapiro (ed.), *De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 95-112.

Rozik, Eli, (2014), *Theatre Sciences: a Plea for a Multidisciplinary Approach to Theatre Studies*. London: Sussex Academic Press.

Ryngaert, Jean-Pierre, (2007), *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires, Artes del Sur.

Sarrazac, Jean-Pierre, dir., (2013), *Léxico del drama moderno y contemporáneo*, México, Paso de Gato.

Schechner, Richard, (2012), *Estudios de la representación. Una introducción*, México, Fondo de Cultura Económica.

Toro, Fernando de, (1987), *Semiótica del teatro*, Buenos Aires, Galerna. Segunda edición: México, Paso de Gato, 2000.

Trastoy, Beatriz, y Perla Zayas de Lima, (2006), *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo.

Ubersfeld, Anne, (1977), *Lire le theatre (I)*, Paris, Editions Sociales. Traducción al castellano: *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra y Universidad de Murcia, 1993.

Ubersfeld, Anne, (1981), *Lire le theatre II. L'école du spectateur*, Paris, Editions Sociales. Traducción al castellano: *La escuela del espectador*, Madrid, Ediciones de la ADE, 1998.

Ubersfeld, Anne, (1993), *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra y Universidad de Murcia.

Ubersfeld, Anne, (2004), *El diálogo teatral*, Buenos Aires, Galerna.

Fuentes

[Fuentes correspondiente a la Unidad N en orden alfabético]

Bibliografía general

[Se consignará en orden alfabético la bibliografía general en orden alfabético.]

[OPCIONAL, NO FIGURA EN EL REGLAMENTO ACADÉMICO]

e. Organización del dictado de seminario

El seminario / proyecto se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Seminario cuatrimestral (virtual)

Se dictará completamente en modalidad virtual.

Carga Horaria:

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17):

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:

- i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
- ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

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 los/las Profesores a cargo del seminario.

Jorge Dubatti

María Natacha Koss