

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

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 16040

MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO 1

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: KOSS MARÍA NATACHA

1° CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
CÓDIGO N°: 16040

MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO 1

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: 96 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: KOSS MARÍA NATACHA

EQUIPO DOCENTE:²

JTP: GALLINA ANDRÉS

AYUDANTE 1RA: TRUPIA AGUSTINA

TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA

POÉTICAS DEL TEATRO EUROPEO (siglos V a.C. - XVIII d.C.): procesos desde los inicios del teatro occidental hasta la consolidación de la Modernidad

A. Fundamentación y descripción

- a. La cátedra se propone estudiar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período comprendido entre los siglos V a.C. y XVIII d.C. en Europa. Consideramos que el conocimiento y reconocimiento de estas poéticas resultan indispensables no sólo para los fines históricos del período, sino también para el teatro de los siglos XIX, XX y XXI desarrollados en HISTORIA DEL TEATRO 2. Entrar en contacto con estas poéticas permitirá a los y las estudiantes un acercamiento analítico fecundo de las tendencias teatrales que anteceden, condicionan y confluyen en las expresiones de la escena moderna y actual.
- b. Se ubicará el período estudiado en el proceso del teatro occidental (visión de conjunto que abarca el teatro de los siglos V a.C. al presente) a partir de un modelo historiológico de unidades extensas supranacionales, fundado en la teoría y la metodología del Teatro Comparado, disciplina que articula el programa.
- c. Se dictarán clases teóricas y prácticas. En ellas se propondrán redes conceptuales que permitirán analizar textos y metatextos canónicos, iconografía y videos de teatro, así como bibliografía académica específica y actualizada.
- d. Se considera además la posibilidad de invitar teatristas y académicos especializados en las poéticas estudiadas.

B. Objetivos:

La cátedra propone

- Analizar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación,

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2024 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

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

espacio escénico, etc.) de constitución y productividad relevantes en el período correspondiente a los siglos V a.C.-XVIII d.C. en Europa.

- 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 del Teatro Comparado y el estudio de las relaciones de internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad, interterritorialidad, supraterritorialidad y cartografía, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica.
- Promover en las y los estudiantes 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.
- Incentivar el análisis, a través de la metodología del Teatro Comparado, entre las poéticas estudiadas y la producción escénica del presente.
- Propiciar el vínculo con artistas, espectáculos teatrales locales o de compañías extranjeras, a través de cualquiera de los medios disponibles (funciones virtuales, funciones presenciales, etc.) vinculados a las poéticas y los textos estudiados.

C. Contenidos:

Unidad I: Introducción teórico-metodológica.

Pensamiento de la Historia del Teatro como proceso. Principios de Teatro Comparado. Poética Comparada. Desarrollo de las nociones de nacionalidad y territorialidad. Nociones de cartografía teatral: vínculos inter, intra y super territorial. Comparatismo teatral y pensamiento crítico decolonial. Principios de la Filosofía del Teatro: noción de acontecimiento ontológico (convivio, *poiesis* y expectación). Poética Comparada y acontecimiento teatral.

Historia Comparada del Teatro: en una periodización del teatro occidental. Unidades extensas supranacionales.

Las mujeres en el teatro. Historia de la actuación. Historia de los/las espectadores.

Unidad II: El teatro greco-latino

Teorías sobre los orígenes del teatro occidental: del dionisismo a las neurociencias. Poligénesis. Inicios de la teoría teatral occidental: de la *Poética* de Aristóteles al *Arte Poética* de Horacio. Sófocles como artista-investigador. Dimensión religiosa del teatro. El teatro y el Estado: políticas culturales y desarrollo teatral. La tragedia como acontecimiento político. Poéticas del teatro greco-latino (mimo, pantomima, ditirambo, tragedia, comedia, drama de sátiros). Arquitectura teatral. Presencia del teatro en las artes plásticas. El espacio escenotécnico, el vestuario, la música y la danza en el teatro. Las poéticas teatrales. Poéticas de actuación. Las mujeres en el teatro grecolatino. *Hipólito* de Eurípides: el héroe culpable y el ciclo trágico. *Fedra* de Séneca: *imitatio*. Los antecedentes del “teatro utilitario”. De la comedia antigua a la comedia latina. *Las ranas* de Aristófanes y *La ollita* de Plauto. Los/las espectadores.

Unidad III: El teatro en la “Edad Media”

El teatro en los siglos V a XVI. Tensiones entre Premodernidad y emergencia de la Modernidad. Teocentrismo y antropocentrismo. Alta y Baja Edad Media, “Larga” Edad Media y Renacimiento. Continuidad, modernización y herencia del teatro medieval: el “segundo” teocentrismo. El *Misterio de Elche*. Las poéticas teatrales emergentes -dramáticas, espectaculares, del actor- en el Renacimiento. El humanismo y el interés por la cultura clásica. La traducción de Aristóteles y Horacio y los primeros preceptistas del Renacimiento. Impacto del teatro clásico greco-latino. La comedia renacentista italiana. La novedad de la tragicomedia y su valor como metáfora epistemológica. Diferencias del teatro en los diferentes centros teatrales (Italia, Inglaterra, Francia, España, Alemania). El desarrollo del teatro

cortesano y la aparición del teatro comercial. Construcción de salas teatrales. Tipos de edificios teatrales. Las poéticas de actuación. Formas de organización de los actores y aparición de las compañías profesionales. La primera figura. La *commedia dell'arte*: teorías sobre su origen, sus técnicas actorales, tipos, vestuario, personajes y textos. Teatro y artes plásticas: la revolución de la perspectiva. Poéticas del teatro musical: el camino hacia la ópera. Las mujeres en el teatro de la Edad Media y en el Renacimiento. Los/las espectadores.

Unidad IV: Siglos XVI y XVII en Londres: teatro isabelino y jacobeo.

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

Unidad V: Siglos XVI y XVII. El teatro en España.

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

Unidad VI: El teatro del siglo XVII en Francia.

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

Unidad VII: Teatro ilustrado y tradición anti-racionalista en el siglo XVIII.

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

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

Unidad I

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria

- Dubatti, J. (2010) “Recapitulación y Coordenadas. La pregunta ontológica: fundamentos y corolarios” y “Poética teatral: poíesis, cuerpo poético y prioridad de la función ontológica” en su *Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires: Atuel.
- Dubatti, J. (2012) “Poética Comparada: micropoéticas, macropoéticas, archipoéticas, poéticas enmarcadas” en su *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*. Buenos Aires: Atuel, 2012.
- Guillén, C. (1985) “Las configuraciones históricas: historiología”, en su *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Koss, M.N. (2021) “Cuestiones preliminares” y “El pensamiento cartografiado aplicado al análisis del teatro” en su *Mitos y territorios teatrales*. California: Argus-a.
- Palermo, Z. (2014) “De “fronteras” y “bordes”: por una política descentralizada del saber”. Grupo de Estudios de Retórica, Juri Lotman *in memoriam*. UNC, Facultad de Lenguas, pp. 79-92.

Bibliografía complementaria

Altamirano, C. (2001) “Modernidad” y “Posmoderno/Posmodernidad”, en Torcuato Di Tella, dir., *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Buenos Aires: Emecé, pp. 468-471 y pp. 569-571.

Brunel, P. y Chevrel, Y. (1994) *Compendio de literatura comparada*. México: Siglo XXI.

Brunner, J. J. (2002) “Modernidad” y Palti, E. (2002) “Posmodernismo”, en Carlos.

Altamirano, director, *Términos críticos de Sociología de la Cultura*. Buenos Aires: Paidós.

Carlson, M. (2003) *The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Dubatti, J. (2009) *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Colihue Universidad.

Gnisci, A. (comp) (1993) *La letteratura del mondo*. Roma: Sovera Multimedia.

----- (2002) “La Literatura Comparada”, en Armando Gnisci (ed.), *Introducción a la Literatura Comparada*. Barcelona: Crítica, pp. 9- 21.

Guillén, C. (1998) *Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada*. Barcelona: Tusquets.

Lambert, J. (1991) “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, pp. 65-78.

Romero, J. L. (1994) *La cultura occidental*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Roubine, J-J. (1990) *Introduction aux grandes théories du théâtre*. Paris: Bordas.
Russell Brown, J. (ed.) (1997) *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford/New York: Oxford University Press, pp. 1-10.
Veinstein, A. (1995) *La mise en scene théâtrale et sa condition esthétique*, Paris: Flammarion Editeur.

Unidad II

Bibliografía primaria obligatoria:

- Aristóteles, *Poética* (selección)
- Horacio, *Arte poética*
- Eurípides, *Hipólito*
- Séneca, *Fedra*
- Aristófanes, *Las ranas*
- Plauto, *La ollita*

Bibliografía secundaria obligatoria:

- Beare, W. (1964) *La escena romana*. Buenos Aires: Eudeba, capítulos XX a XXIV.
- Dupont, F. (2001) “Dichas y desdichas de Dionisos en Atenas” en *La invención de la literatura*, Madrid: Debate, pp. 101-112.
- Gallina, A. (2021) “Cartas a un joven dramaturgo. El Arte poética de Horacio” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Gil, Luis (1974) “Comedia ática y sociedad ateniense”, *Estudios Clásicos*, XVIII, pp. 61-82.
- Koss, M. N. (2021) “El teatro y la tragedia griega” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Koss, M.N. (2022) “Fiesta, ritual y performance. El cuerpo del espectador en el teatro griego” en Carlos Dimeo [et.al.] (eds.) *El cuerpo del espectador / El cuerpo del lector (presencias reales del teatro y la literatura)*. Berlin: Peter Lang. Pp 65-78.
- Laurence, A. (2008) “El actor en el teatro griego clásico” en *Historia del actor*. Buenos Aires: Colihue.
- Lesky, A. (1976) “La comedia política” en *Historia de la Literatura Griega*, Madrid: Gredos, 1976, pp. 446-481.
- Navarre, O. (1955) *Las representaciones dramáticas en Grecia*. Buenos Aires: Quetzal.
- Pricco, A. Ro. (2021) “La obra trágica de Séneca. El caso de *Fedra* y la relación escena/expectación” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Scodel, R. (2014) “Aproximaciones a la tragedia” en *La tragedia griega. Una introducción*. Buenos Aires: FCE.

Bibliografía complementaria

Arguello Pitt, C. (2016) “La lectura manifiesta de la adaptación a la reescritura” en *Cuadernos de Picadero*, Nº 30 - Instituto Nacional del Teatro, Argentina, octubre 2016.
Bauzá, H.F. (2005) *Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica*, Buenos Aires, FCE.
Bettini, M. (1982) “Verso un’antropologia dell’intreccio. Le strutture semplice della trama nelle commedie di Plauto”, MD 7, 39-101.
Bentley, E. (1992) *La vida del drama*. México: Paidós.
De Santos, J.L.A. (2007) *Manual de teoría y práctica teatral*. Barcelona: Castalia.
Dupont, F. (2007) *Aristote ou le vampire du théâtre occidental*. Paris: Aubier.
Easterling. Knox (eds.) (1990) *Historia de la literatura clásica de Cambridge*, Madrid, Gredos.
Fernández, C. (2008) “Introducción: 1. El teatro griego” a *Aristófanes, Lisístrata* (Introducción, traducción

- y notas de Claudia Fernández), Buenos Aires: Losada, pp. 7-14.
- Frank, T. (1961) *Vida y literatura en la República Romana*, Buenos Aires: Eudeba.
- Gonzalez Vazquez, C. (2004) *Diccionario de Teatro Latino. Léxico, dramaturgia, escenografía*. Madrid: Akal.
- Gruen, E. (2001) “Plautus and the public stage”, en Segal, E. (ed.), *Oxford Readings in Menander, Plautus and Terence*. Oxford University Press.
- Habinek, T. (1998) *The politics of Latin Literature. Writing, Identity and Empire in Ancient Rome*. Princeton.
- Iriarte, A. (1996) *Democracia y tragedia*. Madrid: Akal.
- Jaeger, W. (1962). *Paideia*. México DF: FCE.
- Kott, J. (1970) *El manjar de los dioses: Una interpretación de la tragedia griega*, México D.F., ed. Era.
- Lange, C. (2011) “¿Volver a Aristóteles? (De la dramaturgia hacia la filosofía)”, *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral* 14, pp. 246-251.
- López, A. – Pociña, A. (2000) *Estudios sobre la comedia romana*. Frankfurt.
- López, A. – Pociña, A. (2007) *La comedia romana*. Madrid: Akal.
- Naugrette, C. (2004) “Para una estética mimética: la poética de Aristóteles”, en *Estética del teatro*, Buenos Aires: Artes del Sur, pp. 55-74.
- Paulin, S. (2010) *Religión en la antigua Roma*. Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
- Pestano Fariña, R. (1999) “De la comedia plautina Amphitruo. Hermenéutica y proceso cómico”, *Revista de Filología de la Universidad de La Laguna* 17, pp. 587-597.
- Prestigiacomo, R. (2001) *Estudios discursivos sobre el humor*. Buenos Aires: Atuel.
- Pricco, A. (2006) “Acerca del diseño del auditorio en la palliata terenciana: Teatralidades cognitiva y psicofísica”, *Auster* 10-11, pp. 57-76.
- Rozik, E. (2014) *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen*. Buenos Aires: Colihue, pp. 23-88.
- Schamun, M.C. (2004) “Rechazo de la bárbara del ámbito de la polis”, *Anales de estudios clásicos y medievales I*, pp. 287-299.
- Segal, E. (2001) *The death of comedy*. Cambridge University Press.
- Sinnot, E. (2006) “Introducción”, en *Aristóteles, Poética*. Buenos Aires: Colihue, pp. VII-XLII.
- Slater, N. (1985) *Plautus in performance. The theatre of the mind*. Princeton.
- Steiner, G. (1991). *La muerte de la tragedia*. Caracas: Monte Ávila.
- Wunenburger, J.-J. (2005). *La vida de las imágenes*. Buenos Aires: UNSAM.

Unidad III

Bibliografía primaria obligatoria:

- Anónimo, *Misterio de Elche* (proyección de video de la festividad y guión de acciones)
- Anónimo, *La farsa de Maese Pathelin*
- Anónimo, *Cadacual*
- Giovanni Boccaccio, *El Decamerón*, jornada III cuento IV
- Nicolas Maquiavelo, *La mandrágora*
- Textos e iconografía de la *commedia dell'arte*.

Bibliografía secundaria obligatoria:

- Ansaldo, P. (2021) “Teatro y ritual en la cultura judía medieval. La tradición del purimshpil” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Burgos, N. (2010) “La Commedia dell’Arte. Orígenes y desarrollo”, en *El teatro y el actor a través de los siglos*. Universidad Nacional del Sur: EDIUNS.
- Carrizo Rueda, S. (2009) “El Misterio de Elche, patrimonio intangible de la Humanidad” en *Escritos sobre Teatro II*. Buenos Aires: Editorial Nueva Generación/CIHTT/Escuela de Espectadores, pp. 105-117.

- Dubatti, J. (2016) “El teatro medieval y las prácticas de la liminalidad”, en su *Teatro matriz, teatro liminal*. Buenos Aires: Atuel.
- García Peinado, M. A. (1986) Introducción a *Maese Pathelin y otras farsas*. Madrid: Cátedra, pp. 9-59.
- Homenatge al Misteri d’Elx (edición en CD, 2004)
- Puigdoménech, H. (1998) Introducción a Nicolás Maquiavelo, *La mandrágora. El Príncipe*. Madrid: Cátedra, pp. 9-68.
- Sforza, M. (2021) “*La verità effettuale della cosa*. Política y sociedad en el teatro de Nicolás Maquiavelo” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Bibliografía complementaria

- AAVV., *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1988.
- Álvarez Pellitero, Ana María, ed., *Teatro medieval*, Madrid, Espasa Calpe, 1990.
- Allegri, Luigi, *Teatro e spettacolo nel Medioevo*, Roma, Laterza, 2003.
- Auerbach, Erich, *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
- Bajtín, Mijail, "Planteamiento del problema", en su *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento* (Buenos Aires, Alianza Argentina, 1994), pp. 7-57.
- Brotton, Jerry, *El bazar del Renacimiento. Sobre la influencia de Oriente en la cultura occidental*, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Burucúa, José E., y Martín Ciordia, *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2004.
- Castro Caridad, Eva, *Introducción al teatro latino medieval*, Universidad de Santiago de Compostela, 1996.
- Cátedra, Pedro M., *Liturgia, poesía y teatro en la Edad Media*, Madrid, Gredos, 2005.
- De Marinis, Marco, *Capire il teatro*, Firenze, La Casa Usher, 1988, Cap. V. Traducción al castellano: *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1998.
- Dresden, Sam, *Humanism in the Renaissance*, World University Library, 1968.
- Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1981.
- Figueredo, María Cristina, y Elina Montes, *El teatro medieval inglés*, Universidad de Buenos Aires, 1999.
- Garin, Eugenio, *La revolución cultural del Renacimiento*, Barcelona, Crítica, 1984.
- Guglielmi, Nilda, ed., *El teatro medieval*, Buenos Aires, Eudeba, 1980.
- Huerta Calvo, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.
- Jacquot, Jean (ed.), *Le lieu théâtral a la Renaissance*, Paris, CNRS, 1968.
- Massip, Francesc, *Teatre religiós medieval als països Catalans*, Barcelona, Publicacions de l’Institut del Teatre, 1984.
- , *El teatro medieval*, Barcelona, Montesinos, 1992.
- Parker, Roger, comp., *Historia ilustrada de la Ópera*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997.
- Surgers, Anne, *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2005.
- Van Tieghem, Paul, *Los grandes comediantes (1400-1900)*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Taviani, F. y Schino, M. (1986) *Il segreto della commedia dell’arte*, Firenze, Usher, 1986.

Unidad IV

Bibliografía primaria obligatoria

- William Shakespeare: *Sueño de una noche de verano, La tempestad, Tito Andrónico, Rey Lear y Medida por medida*
- Christopher Marlowe: *La trágica historia de la Vida y la Muerte de Doctor Faustus*

Bibliografía secundaria obligatoria

- Ficha de cátedra: "La enigmática atracción de *Titus Andronicus*", por Eli Rozik
- Bestani, M. E. (2009) "Comedias sombrías y dramas romancescos", en William Shakespeare, *Obras completas*. Buenos Aire: Losada
- Cerrato, L. (2007) "La comedia Shakesperiana" y "La tragedia Shakesperiana" en William Shakespeare, *Obras completas*. Buenos Aire: Losada
- Cerrato, L. (2010) "La actuación shakesperiana: antes y ahora", en *El teatro y el actor a través de los siglos*. Universidad Nacional del Sur: EDIUNS.
- Costa Picazo, R. (2004) "Cronología shakesperiana", en su Introducción a *El Rey Lear*. Buenos Aires: Colihue Clásica, pp. XIX-XXVI
- Dubatti, J. y Koss, M.N. (2021) "El teatro de William Shakespeare" en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- López García, D. (2004) "El teatro isabelino y jacobeo", incluido en la Sección de Teatro Extranjero en la *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos, tomo I, pp. 1371-1391.
- Mansilla, C. (2009) "El actor Isabelino: La construcción de un oficio y un lenguaje" en *Historia del actor: de la escena clásica al presente*. Buenos Aires: Colihue.
- Margarit, L. (2013) *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional/Quadrata.
- Surgers, A. (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, E. M. W. (1984) *La cosmovisión isabelina*. México: FCE

Bibliografía complementaria

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

Quadrata, 2013.

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

-Rodenburg, Patsy, *Speaking Shakespeare*, London, Palgrave Macmillan, 2004.

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

-Tucker, Patrick, *Secrets of Acting Shakespeare. The Original Approach*, London, Routledge, 2002.

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

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

Unidad V

Bibliografía primaria obligatoria

- Lope de Vega, *El castigo sin venganza* (ediciones recomendadas: Biblioteca Octaedro, al cuidado de Felipe B. Pedraza Jiménez; Cátedra ed. Antonio Carreño), *Arte nuevo de hacer comedias* (edición recomendada: Lima, UCSUR, al cuidado de Percy Encinas) y *La dama boba*
- François Belleforest, “Historia undécima” en *Historias trágicas ejemplares* sacadas del Bandello veronés
- Tirso de Molina, *El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra* (edición recomendada: Austral, ed. Ignacio Arellano; Alianza, ed. Héctor Brioso)
- Calderón de la Barca, *La vida es sueño*, comedia y auto sacramental (ed. recomendada: Austral, Evangelina Rodríguez Cuadros)

Bibliografía primaria obligatoria

- Allen, J. J. (2004) “Los espacios teatrales”, en *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos.
- Alonso, A. (1967) “Lope de Vega y sus fuentes”, en *El teatro de Lope de Vega. Artículos y estudios*. Buenos Aires: Eudeba, pp. 193-218.
- Casaldueiro, J. (1967) “El desenlace de El burlador de Sevilla” y “Sentido y forma de La vida es sueño”, en su *Estudios sobre el teatro español*. Madrid: Gredos.
- Frenk, M. (1985) “Claves metafóricas en El castigo sin venganza”, en *Filología*, año XX, N° 2, pp. 147-155.
- Neumeister, S. (1978) “Las clases de público en el teatro del Siglo de Oro y la interpretación de la comedia”, en *Ibero-Romania*, N° 7.
- Parker, A. (1969) “Aproximación al drama español del Siglo de Oro”, en *Cuadernos del Idioma*, año III, N° 11.
- Rodríguez Cuadros, E. (1969) “Introducción”, en Calderón de la Barca, *La vida es sueño*. Madrid: Austral, pp. 13-51.
- Rodríguez Cuadros, E. (2004) “El actor y las técnicas de interpretación”, en *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos.
- Rousset, J. (1982) “Introducción” y “Los invariantes” en *El mito de Don Juan*. México: FCE, pp. 7-106.
- Trupia, A. (2021) “El travestismo escénico en el teatro del Renacimiento. Un caso inglés y otro español” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Bibliografía complementaria

-Álvarez Sellers, María Rosa, *Análisis y evolución de la tragedia española en el Siglo de*

Oro, Kassel, Reichenberger, 1997, 3 vols.

-Aparicio Maydeu, Javier, *El teatro barroco. Guía del espectador*, Barcelona, Montesinos, 1999.

-Arellano, Ignacio, *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995.

-----, *Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, Gredos, 1999.

-Calvo, Florencia, *Los itinerarios del Imperio. La dramatización de la historia en el Barroco español*, Buenos Aires, Eudeba, 2007.

-Diez Borque, José María, *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega*, Barcelona, Bosch, 1978.

-----, comp., *Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica*, Barcelona, Serbal, 1986.

-Egido, Aurora, coord., *La escenografía del teatro barroco*, Salamanca, UIMP, 1989.

-Huerta Calvo, Javier, *El nuevo mundo de la risa. Estudios sobre el teatro breve y la comicidad en los siglos de oro*, Palma de Mallorca, Olañeta, 1995.

-----, coord., *Teatro y Carnaval*, número monográfico de *Cuadernos de Teatro Clásico* 12 (1999).

-Porqueras Mayo, Alberto, y Federico Sánchez Escribano, *Preceptiva dramática española del Renacimiento y el Barroco*, Madrid, Gredos, 1965.

-Rodríguez Cuadros, Evangelina, *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos*, Madrid, Castalia, 1998.

-Ruano de la Haza, José María, *La puesta en escena de los teatros comerciales en el Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 2000.

-Ruiz Ramón, Francisco, *Historia del teatro español. De los orígenes hasta 1900*, Madrid, Cátedra, 1979.

-Varey, John, *Cosmovisión y escenografía: el teatro español en el Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 1987.

-Wardropper, Bruce W., *Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro (La evolución del auto sacramental 1500-1648)*, Salamanca, Anaya, 1967.

Unidad VI

Bibliografía primaria obligatoria:

- Nicolas Boileau, *Arte poética*
- Jean Racine, *Fedra* (ediciones recomendadas: Gredos o Cátedra)
- Pierre Corneille, *La ilusión cómica / La comedia de las visiones* (ediciones recomendadas: Bosch o Centro Editor de América Latina) y *El Cid* (edición recomendada: El Ateneo o Centro Editor de América Latina)
- Molière, *El misántropo* y *El avaro* (edición recomendada: Losada)

Bibliografía secundaria obligatoria:

- Auerbach, E. (1979) “El santurrón”, en su *Mimesis*. México: FCE, pp. 340-371.
- Gardey, M. (2021) “Molière” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Fischer-Lichte, E. (1999) “El código teatral del Barroco” en su *Semiótica del teatro*. Madrid: Arco/Libros, pp. 298-390.
- Moreau, P. L. (2003) “Provincia y Gran Ciudad en el teatro de Molière”, en su *Molière por tres*. Córdoba: Comunicarte, pp. 95-154.
- Náñez, E. (1985) Introducción a Jean Racine, *Andrómaca-Fedra*. Madrid: Cátedra, pp. 9-64.
- Rousset, J. (1972) Introducción y Primera Parte “De la metamorfosis al disfraz” en su *Circe y el pavo real. La literatura francesa del Barroco*. Barcelona, Seix Barral, pp. 7-113.

- Saulnier, V-L (1977) *La literatura francesa del siglo clásico*. Buenos Aires: Eudeba.
- Tabernig de Pucciarelli, E. (1968) *El clasicismo*. Buenos Aires: CEAL.

Bibliografía complementaria

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

Unidad VII

Bibliografía primaria obligatoria

- Denis Diderot, *La paradoja del comediante*
- G. E. Lessing: *Minna von Barnhelm y Dramaturgia de Hamburgo* (selección).
- Carlo Gozzi, *El amor por tres naranjas*
- Carlo Goldoni, *La posadera*
- Beaumarchais, *Las bodas de Fígaro*

Bibliografía secundaria obligatoria

- AAVV. (1993) *Goldoni: mundo y teatro*. Madrid: ADE (selección de artículos)
- Chiarini, P. (1993) Introducción a *La dramaturgia de Hamburgo*. Madrid: ADE, pp. 11-71.

- Fischer-Lichte, E. (1999) “Del signo ‘artificial’ al ‘natural’: desaparición y reconstrucción del código cinésico en la Ilustración”, en su *Semiótica del teatro*. Madrid: Arco/Libros, pp. 391-500).
- Holland, P. y Patterson, M. (1997) “Eighteenth-Century Theatre”, en J. Russell Brown, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, pp. 255-298 (traducción de la Cátedra).
- Redmon, J. (1991) “Si la sal perdió su sabor: algunas obras de teatro ‘útiles’, dentro y fuera de contexto, en los escenarios londinenses”, en H. Scolnicov y P. Holland, *La obra de teatro fuera de contexto*. México: Siglo XXI, pp. 86-117.
- Schcolnicov, E. (2021) “Antes de la puesta en escena. Antecedentes del director moderno en el teatro europeo” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Vedda, M. (2009) “Pantomima y distanciamiento. Influencias de David Garrick sobre la teoría de la actuación de Denis Diderot”, en *Historia del Actor II*. Buenos Aires: Colihue.

Bibliografía complementaria

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

E. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial 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.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales)

Podrá dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual estará compuesto exclusivamente por actividades asincrónicas que deben complementar tanto las clases teóricas como las clases prácticas.

En caso de contar con más de 350 estudiantes inscriptos, las clases teóricas se dictarán en forma virtual.

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.

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

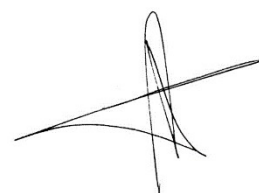
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

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.

Firma

María Natacha Koss
Aclaración

Profesora adjunta a cargo de cátedra

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes
Facultad de Filosofía y Letras