

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO Nº: 0626 / 16038

MATERIA: TEORÍA Y CRÍTICA DEL TEATRO (Plan 2019)

ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO TEATRAL (Plan 1986)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

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

PROFESORA: Prof. Dra. María Laura González

1° CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE ARTES

CÓDIGO Nº: 0626 / 16038

MATERIA: TEORÍA Y CRÍTICA DEL TEATRO (Plan 2019) / ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO

TEATRAL (Plan 1986)

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: Prof. Dra. GONZÁLEZ, MARÍA LAURA

EQUIPO DOCENTE:²

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Dr. LOZANO, EZEQUIEL AYUDANTE DE PRIMERA: Dra. BROWNELL, PAMELA

a. Fundamentación y descripción

Los territorios escénicos contemporáneos se despliegan dentro de un panorama estético, político, cultural muy heterogéneo en donde conviven modos tradicionales de concebir la escena junto con otros más innovadores. Si bien esta coexistencia no se restringe únicamente a los tiempos actuales —la diacronía de teorías y prácticas teatrales ha sabido de emergencias, rupturas, epígonos y renovaciones, a la par de tradiciones—, sí señala, como toda sincronía, el tener que atender a sus propias condiciones contextuales productivo-receptivas. Así, al estudiar al teatro como fenómeno fundamentalmente escénico y a la producción de sentido de aquello que sucede sobre la escena, no podemos desestimar estas coordenadas en las que nuevas estéticas y paradigmas entran en relación e intercambio con conceptos, procedimientos, poéticas y teorías ya clásicas, lo que habilita nuevos umbrales teóricos para la elaboración de respectivos análisis críticos.

Al mismo tiempo, en esta materia estudiamos la práctica crítica, tanto en lo que respecta a los desafíos que le plantea esta escena teatral actual, como al manejo de fuentes documentales, del aparato erudito y de las estrategias argumentativas y explicativas, lo que resulta indispensable para la elaboración de un juicio crítico, hipotético, interpretativo, creativo y calificado. Es por ello que abogamos a la necesidad de proveer herramientas que posibiliten una mirada especializada sobre todo fenómeno teatral y que sea capaz de profundizar y examinar los procesos mencionados, a fin de identificar: convergencias, yuxtaposiciones, cruces y anacronismos entre diferentes lenguajes, técnicas, géneros y estilos escénicos; desplazamientos entre presentación y representación; zonas de contacto, préstamos y diálogos establecidos entre lo *inter* y lo *trans*disciplinar; marcos de enunciación, circulación y recepción; códigos y convenciones intervinientes; entre otros aspectos, a la luz de disputas y perspectivas teóricas contemporáneas. Entonces, esta materia se desarrolla sobre esos dos grandes núcleos: el fenómeno teatral y la práctica crítica. Consideramos entonces que, por un lado, ver teatro durante la cursada sea un material/actividad indispensable, y, por otro, que conocer y acceder a fuentes y acervos documentales especializados en teatro -tales como bibliotecas o archivos vigentes en la ciudad- amplía el horizonte crítico productivo. De esta manera, la materia inserta en el Plan de estudio permite la realización de un ejercicio reflexivo sobre la naturaleza del hecho teatral en su conjunto, como un paso indispensable para la formación de profesores y profesoras, críticos y críticas e investigadores e investigadoras en artes.

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º 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.

b. **Objetivos:**

Objetivos generales:

- Facilitar el deslinde conceptual de la especificidad escritural de la crítica académica y de aquella que se ejerce en los medios masivos de comunicación.
- Aportar a los estudios teatrales herramientas teóricas que posibiliten el abordaje crítico de las nuevas textualidades dramatúrgicas y escénicas.
- Precisar terminologías superadoras de las habituales y engorrosas ambigüedades.
- Ejercitar en las y los estudiantes la propia capacidad de comprensión e interpretación del hecho teatral en un nivel teórico-práctico acorde con las exigencias de una carrera universitaria.

Objetivos particulares:

Se espera que los y las estudiantes puedan:

- Conocer profunda y detalladamente el objeto de la crítica: el espectáculo teatral.
- Dominar la base conceptual de la materia para poner en práctica una metodología de trabajo y realizar su propio enfoque analítico y crítico del fenómeno teatral.
- Elaborar una crítica académica, enunciando hipótesis fundamentada teóricamente, referida a los espectáculos seleccionados por la cátedra.
- Aplicar conceptos para coincidir o confrontar distintas posiciones teóricas.
- Relacionar permanentemente teoría y práctica escénica.
- Aproximarse con actitud crítica las distintas instancias del quehacer teatral (ensayos, representaciones, etc.).
- Incorporar las herramientas necesarias para realizar entrevistas a creadores y creadoras del quehacer teatral, debidamente preparadas con anterioridad y evaluadas con posterioridad, tanto en sus contenidos como en sus aspectos teóricos.
- Reconocer el valor patrimonial de materiales críticos sobre teatro, como así también de sitios donde se puedan alojar fuentes documentales para la preservación de una historiografía teatral. [Sobre este objetivo, la cátedra planifica dos visitas puntuales a realizarse durante la cursada: 1. A la Biblioteca de Argentores; y 2. a los institutos de Investigación en Artes ubicados en la sede 25 de Mayo de nuestra facultad].
- Incorporar el hábito de ir al teatro como actividad fundamental para el estudio y elaboración de un ejercicio crítico. [Sobre este objetivo, la cátedra planifica –al menos- una salida grupal al teatro a realizarse durante la cursada].

c. Contenidos:

Unidad 1: Lineamientos generales de la crítica teatral

Consideraciones generales acerca de los conceptos de crítica y de análisis, referidos al hecho teatral. Diferentes enfoques teóricos. La investigación: fundamento del trabajo crítico. Tipos de textos académicos y crítica periodística: su especificidad discursiva. Estrategias argumentativas y explicativas.

<u>Unidad 2: El problema del registro del objeto de estudio</u>

La historiografía del espectáculo teatral. Descripción, trascripción, reconstrucción. El registro del espectáculo como documento. Los materiales con valor documental. Archivos de críticas históricas. La crítica como acervo patrimonial. Limitaciones y alcances epistemológicos del registro audiovisual del espectáculo como documento. Los registros audiovisuales durante y a partir de la pandemia. El género testimonial y la historia oral. La entrevista como instrumento de investigación. Formación de quien entrevista. Técnicas de la entrevista: oralidad y escritura. Nuevas formas de documentación: la historia videooral y el archivo digital.

<u>Unidad 3: El espectáculo teatral como objeto de estudio</u>

- a) El análisis y la crítica teatral como actividades hipotético-interpretativas. Características del signo teatral. Legitimidad y posibilidad del análisis semiótico del hecho teatral. Códigos espectaculares y convenciones teatrales. Paratextos y metatextos. Procesos intertextuales como instancia analítica.
- b) El texto dramático. Estudio de sus características: las didascalias, las formas del diálogo y del monólogo, etc.
- c) La noción de texto espectacular. La interacción de los diferentes sistemas significantes. Lenguajes verbales y no verbales que operan en la puesta en escena.
- d) El concepto de personaje en el texto dramático y en el texto espectacular: su tradición histórica y la transformación de su estatuto en las últimas décadas. Modalidades de actuación. El mimo. El actor cómico. El actor-narrador. Teorías y técnicas de la interpretación actoral: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, Barba, entre otros.

<u>Unidad 4: La recepción teatral</u>

Modos de producción y recepción: concretización del director/directora y concretización de espectadores/espectadoras. Etapas del proceso de significación. Competencia y actividades perceptivas de quienes espectan. Dificultad de los estudios empíricos de la recepción. La formación de espectadores y espectadoras.

Unidad 5: Teatro, teoría y crítica hoy: Nuevas cartografías teatrales

Legados, préstamos y contaminaciones de poéticas, recursos, estéticas y técnicas pasadas (de aquí y de allá) y su refuncionalización en diálogos y montajes escénicos-perfomáticos actuales. La crisis del drama. Lo espacial urbano en las transformaciones de lo escénico-teatral contemporáneo. Regímenes escópicos entre lo teatral convencional y lo contextual. Ciudadanos/as-espectadores/as. La relación teatral con lo cotidiano. Curaduría, programación y circuitos teatrales, nuevos entornos de enunciación. La puesta en escena de la memoria teatral. Prácticas artísticas expandidas ¿cómo miramos? Los desafíos críticos para escribir sobre lo teatral contemporáneo.

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

Unidad 1

- AAVV (2020). *Funámbulos*. Año 23, N° 52 [Número monográfico sobre la crítica teatra-Selección de textos].
- -----(2011). *Funámbulos*. Año 14, N° 35 [Número monográfico sobre la crítica teatral-Selección de textos].
- -----(2006). *Funámbulos*. Año 10, N°26 [Número monográfico sobre la crítica teatral-Selección de textos].
- Banu, Georges (1997). "Crítica oral y escrita", *Conjunto*, La Habana, N° 106, mayo-agosto.
- Barthes, Roland (1977a). "¿Qué es la crítica?", Ensayos críticos. Barcelona: Seix Barral.
- ----- (1977b). "Las dos críticas", Ensayos críticos. Barcelona: Seix Barral.
- Brecht, Bertolt, (1975) "La producción del arte y de la gloria", *Crisis*, Buenos Aires, N° 22, febrero.
- Brownell, Pamela, Ezequiel Lozano y María Fernanda Pinta, (2012). *Explicación y argumentación en la crítica teatral*. [Ficha de Cátedra] Buenos Aires: Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras- UBA.
- López, Liliana, (2001). "La crítica teatral (1976-1998)", en O. Pellettieri (dir.), *Historia del teatro argentino en Buenos Aires, Vol. V- El teatro actual (1976-1996)*, Buenos Aires: Galerna.
- Monleón, José, (1990). "El lenguaje de la opinión: el crítico", CELCIT, Buenos Aires, N° 1.
- Stanislavski, Konstantin, (1988). "El trabajo del crítico sobre el rol teatral". Repertorio. Revista de

- *Teatro*, N° 4-5, febrero-mayo.
- Trastoy, Beatriz, (2002). "Develar la emoción: un desafío de la crítica teatral", en O. Pellettieri (ed.), *Imagen del teatro*, Buenos Aires: Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Ubersfeld, Anne, (1988). "Notas teóricas sobre el meta-discurso de la crítica teatral", *Boletín Nº 9 de la Asociación de Directores de Escena*. Madrid.

Bibliografía complementaria:

AA.VV., (1997). Teóricos y ensayistas del teatro francés actual. Artículos de Anne Ubersfeld, Patrice

Pavis, Jean Duvignaud, Georges Banu, Jean-Marie Pradier y Michel Corvín. Cuaderno N° 11 de Instituto de Artes del Espectáculo, Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

AA.VV., (2001). Qué se discute cuando hablamos sobre la danza, el teatro y la crítica teatral. Buenos Aires: Libros del Rojas-UBA.

AA.VV., (2005). "¿Qué debería discutir hoy en primera instancia la crítica e investigación teatral a partir del teatro que se está haciendo?" Encuesta s/f, en *Conjunto*, La Habana, N° 136, abril-junio.

AAVV. (2005). *Cuadernos de Picadero*. "La crítica teatral", No. 8 [Número monográfico-Selección de textos]. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

Barthes, Roland, (1972). Crítica y verdad, Buenos Aires: Siglo XXI.

Esslin, Martin, (1970). "Los diversos tipos de crítica teatral", *Más allá del absurdo*, Paris, Bouchet Chastel, http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno08.php

García Barrientos, J.L. (2012). Cómo se comenta una obra de teatro: ensayo de método. México: Paso de gato.

Hamm, Peter, (1971). "El gran crítico", en Peter Hamm (ed.), *Crítica de críticos*, Barral Editores, Barcelona.

 $\frac{https://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/773/2004\%20A1\%20Teor\%C3\%ADa\%20cr\%C3\%ADtica.pdf?sequence=1\&isAllowed=y$

López, Liliana, (1997). "Metatextos de la crítica teatral de principios de siglo", en O. Pellettieri (ed.) *El teatro y su mundo*, Buenos Aires: Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Pacheco, Carlos (2000). "La crítica teatral. Cuestionada por los artistas, relegada por los medios", *Teatro XXI*, Año VI, N° 11.

Pellettieri, Osvaldo, (1990). "Función de la crítica periodística en el teatro latinoamericano", II Encuentro Internacional de Teatro Latinoamericano, I IT CTL, Washington. [Ficha de cátedra]

Pérez Jiménez, Manuel, (2004). "Hacia una teoría de la crítica teatral", *Revista ADE*, 1995, dossier "Función de la crítica teatral", N° 43-44, abril.

Rovner, Eduardo, (1992). "Acerca de la crítica periodística", Espacio, Bs As, Año 6, N° 11.

Todorov, Tzvetan, (1991). Crítica de la crítica. Barcelona: Editorial Paidós.

Trastoy, Beatriz, (2017). La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad. Buenos Aires: Libretto.

-----(2004). "Ni poesía ni ciencia: solamente crítica teatral", *Reflexiones sobre el teatro*, O. Pellettieri (ed.), Buenos Aires: Galerna/Fundación Roberto Arlt.

Walser, Martin, (1971). "La ilusión de que el crítico es un escritor", en Peter Hamm (ed.), *Critica de críticos*, Barcelona: Barral Ediciones.

Unidad 2

- Benadiba, Laura y Daniel Plotinsky (2007). *De entrevistadores y relatos de vida. Introducción a la historia oral.* Buenos Aires: Oficina de Publicaciones-Facultad de Filosofía y Letras-UBA.
- Camarena Ocampo, Mario y Gerardo Necoechea Gracia, (1994). "Conversación única e irrepetible: lo singular de la historia oral", en Graciela Garay (ed.), *La historia con micrófono*, México: Instituto Mora, Pp. 47-61.
- Cuadra, Álvaro, s/f ,"La obra de arte en la época de su hiperreproducibilidad digital", en el

- ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=227
- De Marinis, Marco, (1997). "Notas sobre la documentación audiovisual del espectáculo", Comprender el teatro. Buenos Aires: Galerna.
- LeGoff, Jacques, (1991). "Documento/monumento", El orden de la memoria. El tiempo como imaginario, Barcelona: Paidós.
- Pavis, Patrice, (2000). "Estado de la investigación" y "Los instrumentos de análisis", *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía complementaria:

AAVV., (1991). La historia oral. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Arfuch, Leonor, (1995). La entrevista, una investigación dialógica. Buenos Aires: Paidós.

Ferrarotti, Franco, (1990). La historia y lo cotidiano. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Marcos Mora, Mari Carmen, (1999). "Los archivos en la era digital", *El Profesional de la Información*, vol. 8, N° 6, junio, http://www.mcmarcos.com/pdf/1999 archivos- epi.pdf

Ochando Aymerich, Carmen, (1998). La memoria en el espejo. Aproximación a la escritura testimonial. Madrid: Anthropos.

Pavis, Patrice, (1986). "El teatro y los medios de comunicación: especificidad e interferencia", *Gestos*, N°1, abril.

Unidad 3

- Artaud, Antonin, (1971). "El teatro y la crueldad"; "El teatro de la crueldad (Primer manifiesto)", "El teatro y la crueldad (Segundo manifiesto)", *El teatro y su doble*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Barba, Eugenio, (1994). "Definición" y "Principios que retornan", *La canoa de papel*. Buenos Aires: Catálogos.
- Brook, Peter, (2015). "El teatro mortal" y "El teatro inmediato", *El espacio vacío*. Barcelona: Península.
- De Marinis, Marco, (1996). "Repensar el texto dramático", Conjunto, Nº 102, enero-junio 1996.
- -----(2005). "Grotowski y el secreto del teatro del siglo XX", En busca del actor y el espectador. Comprender el teatro II. Buenos Aires: Galerna.
- De Toro, Fernando, (1999). "Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX", *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*. Frankfurt am Main-Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- Féral, Josette, (2004). "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna.
- Grotowski, Jerzy, (1992). [Selección de artículos]. "De la compañía teatral a El Arte como vehículo"; "Respuesta a Stanislavski"; "El director como espectador de profesión"; "El montaje en el trabajo del actor", "El performer", *Máscara*, Año 3, N° 11-12.
- Kartun, Mauricio, (2015). "El actor popular", Escritos 1975-2015. Buenos Aires: Colihue. Pp. 296-311.
- Meyerhold, Vsevolod, (1998). "El teatro de la convención", "El actor del futuro y la biomecánica", "Juego y prejuego", en la edición de Juan Antonio Hormigón de sus *Textos teóricos*. Madrid: ADE.
- Stanislavki, Konstantin, (2003). "Acción. El `si'. Las `circunstancias dadas'", *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Barcelona: Alba.
- Fitzpatrick, Tim, (1990). "Modelos de interacción visual y auditiva en la representación teatral", *Gestos*, Año 5, 9, abril.
- Pavis, Patrice, (1999). "El personaje novelesco, teatral y cinematográfico", *Teatro XXI*, Año VI, N°11, primavera, Pp. 3-9.
- Trastoy, Beatriz, (2002). "Contar el cuento. Los espectáculos de narración oral, una matriz

- productiva", Teatro autobiográfico. Buenos Aires: Nueva Generación.
- Trastoy, B. y P. Zayas de Lima, (2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo.
- Teodorescu-Brînzeu, Pia, (1981) "The Stage-Directions in the Reception of the Dramatic Text", Degrès, 9 anné, n. 28, automne [Traducción en Ficha de cátedra].
- Ubersfeld, Anne, (1998). Cap. 1 "La escena y el texto" y Cap. 4 "El trabajo del comediante", *La escuela del espectador*. Madrid: ADE.

Bibliografía complementaria:

AAVV. *Cuadernos de Picadero*. [Selección de Números: Número 4/ El espacio escénico; Número 5/ Grotowski; Número 6/ La voz; Número 16/ Teatro y Música; Número 18/ Meyerhold] Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

AAVV, (2004). El maquillaje escénico. Buenos Aires: Los Libros del Rojas/UBA.

Abirached, Robert, (1997). La crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid: ADE.

Breyer, Gastón, (1968). Teatro: El ámbito escénico. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Calabrese, Omar, (1987). La era neobarroca. Madrid: Cátedra.

Celedón Bañados, Pedro (2006). "Espectáculos itinerantes de Royal de Luxe-Grandes creadores del mundo", *Revista Apuntes*. No 128-129. Pp.136-142.

Chion, Michel, (1999). "Enseñar el sonido", La fábrica audiovisual, Carrera de Diseño, Imagen y Sonido.

FADU, Universidad de Buenos Aires

Kantor, Tadeusz, (1984). El teatro de la muerte. Buenos Aires: La Flor.

Galopentia, Sanda, (1993). "Les didascalies de la source locutoire", *Poétique*, N° 96, novembre.

Geirola, Gustavo, (1993). "Bases para una semiótica de la teatralidad: espacio, imagen y puesta en escena", *Gestos*, N° 15, año 8.

Hamon, Philippe, (1972). "Pour un statut sémiologique du personnage", Littérature 6, mai.

Issacharoff, Michael, (1993). "Voix, autorité, didascalies", *Poétique*, Nº 96, novembre.

Rinaldi, Mauricio, (2006). Diseño de iluminación teatral. Buenos Aires: Dunken.

Roca, Cora, (2021). Los teatros históricos de la ciudad de Buenos Aires 1783-1930. Buenos Aires: Eudeba.

Sánchez, José Antonio, (1994). Dramaturgias de la imagen. Universidad de Castilla-La Mancha.

Sánchez Montes, María José, (2004). "Adolphe Appia y la escena viva", en *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Serrano, Raúl, (1994). Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor. México: Escenología, AC.

Stanislavki, Konstantin, (1974). Preparación del actor. Bs As: Editorial La Pléyade/Siglo Veinte,

Stanislavki, Konstantin, (1975). La construcción del personaje. Madrid: Alianza Editorial.

Stanislavki, Konstantin, (1976). Mi vida en el arte. Buenos Aires: Editorial La Plévade/ Siglo Veinte.

Stanislavki, Konstantin, (1977). El trabajo del actor sobre su papel. Buenos Aires: Quetzal.

Surgers, Anne, (2004). Escenografias del teatro occidental. Buenos Aires: Ediciones Artesdelsur.

Unidad 4

- Bourdieu, Pierre, (2014). "Cuestiones sobre el arte a partir de una escuela de cuestionada", *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI. Pp.19-41.
- De Marinis, Marco, (1986). "Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo espectador", Gestos, N° 1, año 1.
- ----- (1987). "Interpretación y emoción en la experiencia del espectador", Comprender el teatro. Buenos Aires: Galerna.
- De Toro, Fernando, (1987). "La recepción teatral", Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena. Buenos Aires: Galerna.
- Dewey, John (2008). "Crítica y percepción", El arte como experiencia. México: Paidós. Pp.337-367
- Durán, Ana y Sonia Jaroslavsky (2012). "Enseñar y aprender a ver teatro", *Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital*. Buenos Aires: Editorial Leviatán. Pp. 81-129.
- Helbo, André (2021). "Las metamorfosis del espectador y la competencia espectacular". Tropelías.

Revista de Teoría de la Literatura y Literatura comparada, No.35. Pp. 9-22. https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/tropelias/article/view/5074

- Pavis, Patrice, (1999). "La aproximación sociológica al espectador", *El análisis de los espectáculos*. Barcelona: Paidós.
- Ubersfeld, Anne, (1994). Cap. 7 "El trabajo del espectador" y Cap. 8 "El placer del espectador", *La escuela del espectador*. Madrid: ADE.

Bibliografía complementaria

AAVV (1984). *Théâtre/Public*, «Le rôle du spectateur» [Número monográfico] N° 55, janvier-février.

Eco, Umberto, (1981). Lector in fabula. Barcelona: Lumen.

Gourdon, Anne-Marie (1982). Théâtre, Public, Perception. Paris : C.N.R.S.

Jauss, Hans-Robert, (1979). La literatura como provocación. Madrid: Península.

Mancuso, Hugo (2010). De lo decible. Entre semiótica y filosofia: Peirce, Wittgenstein, Gramsci. Buenos Aires: SB.

Pavis, Patrice, (2003). "Recepción", en *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología,* (nueva edición revisada y ampliada). Barcelona: Paidós.

Unidad 5

- AAVV (2016). *Funámbulos*. Año19, No.45. [Número monográfico sobre Clásicos en escena-Selección de textos]
- Cornago, Oscar, (2003). "El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen", Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura, Vol. 177, No. 699/700, marzo-abril, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 595-610 http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/597
- González, Malala (2019). "Buenos Aires como escenario: hacia un decálogo de vínculos entre lo urbano y lo teatral", *telondefondo. Revista de teoría y crítica teatral*, No.29. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/6521
- Jay, Martin (2003). "9. Regímenes escópicos de la Modernidad", *Campos de fuerza, entre la historia intelectual y la crítica cultural*. Buenos Aires: Paidós. Pp. 221-252.
- Klein, Gabriele (2008). "La ciudad como escena", en Pérez Royo, V. (ed.) ¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura. Salamanca: Universidad Salamanca. Pp.133-153.
- Lehmann, Hans-Thies, (2013). *Teatro posdramático*. Murcia/México: CENDEAC/Paso de Gato, pp. 17-25; 27-52;143-192 y 396-406
- López, Liliana, (2000). "Territorios baldíos de la crítica teatral", *Territorioteatral*.org, Año 1, No. 1. http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/05.pdf
- Molanes Rial, Mónica (2017). "El lugar del espectador en las prácticas site-specific en la escena actual", *Don Galán. Revista de investigación teatral*, Dossier: El teatro fuera del teatro: De la neovanguardia a los nuevos formatos- No. 7. http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum7/pagina.php?vol=7&doc=1_9&el-lugar-del-espectador-en-las-practicas-site-specific-en-la-escena-actual-monica-molanes-rial
- Pérez Royo, Victoria (2008). "Danza en contexto. Una introducción" en Pérez Royo, V. (ed.) ¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura. Salamanca: Universidad Salamanca. pp. 13-65.
- Prieto Stambaugh, Antonio, (2008). "¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance", en Adame Domingo (ed.) *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*. México: Universidad Veracruzana/Facultad de Teatro. Pp. 116-143.
- Sontag, Susan, (2008). "Los happenings: un arte de yuxtaposición radical", *Contra la interpretación v otros ensavos*. Buenos Aires: Debolsillo.Pp.337-350
- Trastoy, Beatriz, (2017). "6. La memoria institucionalizada", *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*. Buenos Aires: Libretto. Pp. 211-285.

Bibliografía complementaria

AAVV. Revista Funámbulos [Selección de Números y textos] http://fumabulos.com.ar

Brownell, Pamela, (2021). Proyecto Biodrama: el teatro biográfico-documental de Vivi Tellas y lo real como utopía en la escena contemporánea. CABA: Red editorial.

Cubillo Paniagua, Ruth, (2013). "La intermedialidad en el siglo XXI", *Diálogos. Revista Electrónica de Historia*, Vol. 14, No. 2, septiembre-febrero, Universidad de Costa Rica, p. 169-179 http://www.redalvc.org/articulo.oa?id=43928825006

De Marinis, Marco, (1994). "A través del espejo: el teatro y lo cotidiano", *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires: Galerna.

Diéguez, I. (2007). Escenarios Liminales. Teatralidades, performance y política, CABA: Atuel.

Fischer-Lichte, E. (2011). Estética de lo Performativo. Madrid: Abada Editores.

González, Malala, (2015). La Organización Negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo. Buenos Aires: Interzona.

Lozano, Ezequiel, (2015). Sexualidades disidentes en el teatro: Buenos Aires, años 60. Buenos Aires: Biblos.

Mauro, Karina (2010). "El actor entre el oficio y la naturaleza: el léxico utilizado en la crítica a la Actuación a la luz de la Teoría de la Argumentación en la Lengua". *Espéculo. Revista de estudios literarios*. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero46/actorofi.html

Mnouchkine, A. (2007). "El público, una comunidad espiritual", *El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud.* Buenos Aires: Atuel/Montevideo: Trilce Pp. 102-108.

Pinta, María Fernanda (2015). "Puesta en escena, puesta en serie. Prácticas artísticas y curatoriales en el teatro argentino contemporáneo", *Investigación teatral*, Vol 4-5, N° 7-8 (dic.–agosto), Universidad Veracruzana, México, pp. 76-96 http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral

----(2013). Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60. Buenos Aires: Biblos.

Rancière, Jacques (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.

Sánchez, José Antonio (2012). "Teatro y realidad", *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. México: Paso de Gato.

Sarrazac, Jean-Pierre, (2008). "El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drama", *Cuadernos de Ensayo Teatral*, No. 12, México: Paso de Gato.

Trastoy, Beatriz (2017). La escena posdramática. Ensayos sobre la autorrreferncialidad, Buenos Aires: Libretto.

Otra bibliografía general de consulta

Archivo Virtual de las Artes Escénicas, Universidad de Castilla-La Mancha http://artesescenicas.uclm.es Archivo http://alternativateatral.com

De Marinis, Marco, (1982). Semiótica del teatro. Milano: Bompiani.

----- (1997). Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología. Bs. As.: Galerna.

----- (2005). En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II. Buenos Aires: Galerna.

De Toro, Fernando, (1992). Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena (3° ed.) Buenos Aires: Galerna.

Pavis, Patrice, (1984). Diccionario de teatro. Buenos Aires: Paidós.

-----, (2000). El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós.

Revista Brasileira de *Estudos da Presença*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. http://seer.ufrgs.br/presenca

Revista Funámbulos https://www.funambulos.com.ar/

Revista telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral. Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Revista *Territorio Teatral* –Universidad Nacional de las Arteshttp://territorioteatral.org.ar/html.2/home.html

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) Nº 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 39º y 40º 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) Nº 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. Hugo Mancuso Director Carrera de Artes Facultad de Filosofía y Letras