

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Estética y Teoría del Arte F. y L. Dirección de Biblioteca

PROFESOR: Graciela Fernández Toledo-Yamila Volnovich

CUATRIMESTRE: 1º cuatrimestre

AÑO: 2016

PROGRAMA N° 0627

Aprobado por Resolución

N° 001631/16

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

ASIGNATURA: *Estética y Teorías Teatrales* P.A. Fac. F. y L. Dirección de Biblioteca

PROFESORES: Graciela Fernández Toledo-Yamila Volnovich

Primer Cuatrimestre – 2016

Programa : 0627

*“En un mundo de locos.
En el confín en el que la razón depone argumentos y teorías a cerca de esos mismos
argumentos.
Los locos – cuerdos del Hospicio de Charenton escriben la proclama
De otra revolución.”
Peter Weiss*

Tema eje: *“Poder y violencia: Escenarios sobre el cuerpo”*.- P. Weiss, P. P. Pasolini, B. Brecht, T. Kantor y Samuel Beckett en el texto; Agamben, Huberman, Derrida y Nancy en contexto.

Justificación

M. Foucault (1961; 63; 66; 68 y 75), mediante la arqueología de los archivos históricos sigue la huella de las distintas prácticas de sujeción infamante que el poder ha ejercido sobre los cuerpos en cada época y pone al descubierto las estructuras disciplinarias que, desde las instituciones, han ejercido la dominación sobre los individuos, en términos de violencia. El cuerpo disciplinado es producto del accionar de los diferentes dispositivos que van desde las prácticas educativas: familia, escuela, trabajo, hasta las más minuciosas y extremas que toman la forma del suplicio y la tortura. Esta *“anatomía política”* atraviesa el campo de relaciones que, desde el cuerpo individual así conformado, va generando la red y disponiendo los intercambios entre los individuos en calidad de ‘micro poderes’. Dicha *“anatomía”* conlleva un *“saber del cuerpo”* que no se atiene a la regulación biológico de su funcionamiento sino que despliega una *“tecnología política del cuerpo”*. Todo lo cual determina una cosmovisión acorde a dicha episteme que abre el campo a una ontología política. La pregunta que cabe, a juicio del pensamiento que va en línea con el núcleo de este trabajo es: desde los límites de la discursividad, ¿Cómo dar cuenta de la constitución de dicha ontología? ¿Cómo, ante el horror, la capacidad de representar? o más, aún: ¿Cómo, ante el horror, la representación?.

0. Objetivos generales de la asignatura.

1.1. Introducir a los estudiantes en la problemática que plantea la Estética y Teorías Teatrales desde las siguientes perspectivas:

- 1.1.1. epistemológica,
- 1.1.2. estética,
- 1.1.3. teórico-teatral, y
- 1.1.4. ético-social;

1.2. con el objeto de conocer:

1.2.1. los fundamentos teóricos en los cuales se basa la semiótica del texto-espectáculo,

1.2.2. la explicitación de las corrientes estéticas y las diferentes poéticas como fenómenos de metalenguaje, privilegiando las corrientes de la estética teatral contemporánea, y

1.2.3. la relación entre acto y lenguaje que hace del texto-espectáculo una propuesta enraizada en la matriz de la acción social, entendida ésta como un fenómeno de pragmática trascendental;

1.3. y a los efectos de comprender:

1.3.1. los alcances de una valoración científicamente fundada,

1.3.2. el carácter aglutinante del signo teatral,

1.3.3. la noción de estructura dramática como soporte de un encadenamiento que lleve a generar una estructura de base y que ésta, a su vez, sea soporte de los metalenguajes,

1.3.4. la importancia de conocer los aportes de las diferentes teorías para poder efectuar una lectura adecuada del objeto estético teatral, y

1.3.5. el enlace que el texto espectáculo efectúa mediante la teatralidad, con el contexto socio-histórico del que surge y al que hace referencia en su calidad de metáfora de segundo grado.

II. Objetivos específicos

2.1. Conocer las principales líneas de pensamiento sobre las que se fundamentan las diferentes corrientes estéticas de la teoría del teatro, desde una perspectiva semiótica.

2.1.2. Para ello se rastreará en las poéticas correspondientes, como así también en otras que ofician de contexto e intertexto.

2.1.3. Del mismo modo, se tendrán en cuenta relaciones paradigmáticas con temas muy puntuales respecto de la filosofía, la psicología y las ciencias de la comunicación, con el objeto de aproximar el análisis a la construcción de un verosímil de referencias intersubjetivamente normativizado.

2.2. con el objeto de conocer:

2.2.1. desde una perspectiva estética, los ejes de producción que dan cuenta, en los diferentes períodos, del texto-espectáculo.

2.2.2. desde un núcleo temático, las poéticas con sus homologías y diferencias,

2.2.3. con mayor profundidad un tema, a los efectos de enmarcar un área y desarrollar sus fundamentos epistémicos,

2.2.3. técnicas de investigación monográfica (no implica necesariamente la elaboración de una monografía),

2.2.4. los aspectos críticos de la investigación, al confrontar teorías que abordan campos epistémicos diferentes (filosofía, psicología, ciencias de la comunicación), y

2.2.5. la configuración de los metalenguajes como excedentes de estructura de base (E/B).

2.3. a los efectos de comprender:

2.3.1 la necesidad de producir un discurso que de cuentas de las estrategias que encubre la concentración de poder y el peligro que representa dicha concentración para la convivencia democrática.

2.3.2 las relaciones entre el núcleo temático y las poéticas,

2.3.2. la importancia de los puntos de vista como soporte de una actitud crítica, y

2.3.3. la necesidad de adquirir los instrumentos que la teoría crítica brinda, a los efectos de desenmascarar los discursos que con pretextos legitimadores esgrime el poder para ejercer su dominio.

III. Objetivos generales del *Tema eje*

3.1. Trabajar, desde el análisis crítico de las posiciones canónicas de las teorías del sujeto, ese espacio *intersticio* de la diferencia en el que se articula la identidad en contextos de desplazamientos, enajenación o usurpación en tiempos de 'acronías' manifiestas, para ver de qué modo en esa fragmentación del curso homogéneo de la historia, como lo pensara W. Benjamín, es factible producir algún 'tipo' de sutura.

3. 2. Fundamentar en la síntesis entre la posición de Zizek (1999) en su intento de reafirmación del sujeto cartesiano, no ya en su posición canónica, sino en lo que tiene de espectro, con la noción de 'fantasma' en Agamben (1995, 98, y 2000), a efectos de dar cuenta - en el acto de remisión a los orígenes - de la lógica interna que direcciona los procesos cuyo olvido, opera sobre la reiteración. Todo lo cual implica la puesta en marcha de la actividad 'deconstructiva' -en términos de Derrida (2000), la de subjetividad como fidelidad al "acontecimiento - verdad" en Badiou (1988) y la de la "performatividad del género" Butler (2000) para ver de qué modo sobre el fondo de la "Dialéctica de la Ilustración" se construye un orden simbólico '*distinto*' que permite alcanzar alguna forma de identidad al aceptar la alienación previa a la red simbólica; y con el propósito de señalar de qué modo la violencia aparece en la mediación de la constitución intersubjetiva.

3. 3. Ver de qué modo la noción de '*brecha de paralaje*' (Zizek, 2006) da cuenta de la dicotomía: 'representación'; 'objeto representado', tanto en el nivel del 'texto espectáculo' como en el del 'cuerpo texto' del actor; con el propósito de poner de manifiesto: a) el modo en que la fuerza preformativa de los 'significantes políticos' al convertirse en vehiculo de fuerte carga fantasmática, afecta directamente la capacidad de la movilización política y b) la manera de desatar el nudo -como lo pensara Agamben (2002) entre la '*violencia*' y la '*ley*'

3. 4. Interrogar el carácter mismo de la fuerza preformativa de dichos 'significantes' para poner en cuestión: a) la representación de la '*violencia*' cruda, sin más; que no alcanza a ser mediada por la red simbólica; y, b) la '*verdad*' en relación al poder, cuyo exceso obsceno: un puro '*suplemento*' constituye la violencia.

6. Habiendo propuesto al **texto-espectáculo** como paradigma de la representación por aglutinar en su cadena de significantes a cualquiera de las demás artes e inscribirlas dentro de su dominio, se trabajará sobre "*El Poder y violencia: Escenarios sobre el cuerpo*" en "*Marat*

Sade de P. Weiss; *Galileo Galilei* y *Terror y Miseria del Tercer Reich* de B. Brecht; *Esperando a Godot* de Samuel Beckett, *Wielopole, Wielopole* de Tadeus Kantor, *Calderón* de Pasolini y *Hamlet* en el contexto de Derrida.

V. Contenidos

5.1. Introducción a la disciplina: A) Problemas teóricos epistémicos metodológicos y B) Problemas sociopolíticos culturales en torno de la Modernidad y la posmodernidad. Estética y metapolítica

5.1.1. Relación de la estética general con la teoría de la teatralidad. Estética y negatividad.

5.1.2. Algunos aspectos de la teoría de la imaginación y su relación con la metáfora: Aristóteles, M. Black, Ph. Wheelright, L. Wittgenstein, M. C. Beardsley, P. Ricoeur, J. Derrida, Ricoeur.

5.1.3. Metáfora y teatralidad: T. Kowzan, A. Helbo, G. Bettetini K. Elam, I. Lotman,

5.1.4. Estética, dramaturgia y semiología. La especificidad teatral: lenguaje semiótico del texto espectáculo.

5.1.5. Códigos, sistemas y performance textual. Lógica dramática. Competencia. Espacio de discurso: Textos, contextos e intertextos.

5.1.6. En torno del problema de la recepción: presuposición referencial, presuposición pragmática, polifonía del texto-espectáculo; hipercodificación retórica, estilística e ideológica. U. Eco.

5.1.7.

5.2. Introducción a las poéticas

5.2.1. Como mimesis (Aristóteles). La mimesis como criterio de verdad; lo verosímil. El espacio poético de la lexis. La desconstrucción en las fronteras de la representación. Metáfora y teatralidad.

(Nota: teniendo en cuenta que la *Poética* de Aristóteles, conjuntamente con la tragedia griega, han sido tema de estudio pormenorizado en otras asignaturas, aquí se tendrá en cuenta el conocimiento de las mismas a los efectos de abordar un análisis crítico en la confrontación de Aristóteles con la teoría de la desconstrucción, la hermenéutica y la de los mundos posibles).

Relación Aristóteles/Brecht.

5.2.2. Como interacción entre la obra y el autor: romanticismo e individualismo burgués (Voltaire, Diderot, Lessing y Schiller).

5.2.3. Como autonomía de la representación: primacía de la subjetividad en el nivel del significado y de la cadena de signos no tradicionales en el nivel del significante (A. Appia, y Gordon Craig).

5.2.4. Como autonomía del trabajo del actor con función ético- social (C. Stanislavsky y V. E. Meyerhold); influencias en B. Brecht.

5.3. La teatralidad en su expresión contemporánea.

5.3.1. Teatro y sociedad: G. Grosz y E. Piscator.

5.3.2. Teatro de laboratorio: J. Grotowski: Calderón: El Príncipe Constante.

5.3.3. Teatro y existencia: A. Camus; la locura y la crueldad, la desarticulación de los significantes: Calígula; S. Beckett y A. Jarry; la fractura del lenguaje, una puesta en signos: Esperando a Godot y Ubú encadenado.

5.3.4. Peter Brook, Shakespeare, Poder y crueldad: Rey Lear

VI. Tema eje: **“La escenificación del cuerpo objeto de violencia”.-sobre textos de P. Weiss, P. P. Pasolini y B. Brecht.**

6. Marat – Sade . Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat,

6. 1 La estética de la crueldad. Nietzsche Artaud

6. 2 La teatralidad en Artaud. El teatro y su doble

6. 2. 1 Teatro y representación.

6. 2. 2 Representación y crueldad o ‘ la crueldad de la representación’.

6. 3 Entre el erotismo y la economía general: G. Bataille.

6. 4. *Marat – Sade. Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat*

6. 4. 1 Brecht en la obra de P. Weiss.

6. 4. 2 Artaud en la obra de P. Weiss

6. 4. 3. Nietzsche y la entrada a la modernidad. Una crítica a la razón.

6. 4. 5. Foucault y el desenmascaramiento de las ciencias humanas en términos de crítica a la razón s/Habermas

6.4. 6 Razón – representación y estructuras de poder: J. Derridá - S. Zizek .

7. P. P. Pasolini: escenarios sobre el cuerpo

7. 1 La espacialidad del barroco.

7. 2 La teatralidad del barroco.

7. 2. 1 Calderón: *“El Príncipe Constante”*.

7. 2. 2 Calderón: *“La Vida es sueño”*.

7. 4 Pasolini: *Calderón*. El sueño y la locura. Locura y poder.

7. 4. 1 El Edipo como constante mítica del poder.

7. 4. 2 La vigilancia panóptica de los sueños como metáfora del poder.

7. 4. 3 Pasolini/Gramsci: el rito cultural, la relación entre el pueblo y lo sagrado.

7. 4. 4 'Lo real ' y sus vicisitudes.

8. B. Brecht "*Terror y Miseria del Tercer Reich*"

8. 1. El cuerpo disciplinado. Foucault: *Vigilar y Castigar*

8. 2. Disciplina y delación.

8. 3. Confinamiento y exterminio.

9. Samuel Beckett "*Esperando a Godot*".

9.1 La violencia del cuerpo en los confines de la lengua.

10. La conjura de la espectralidad.

10.1. Hamlet en el contexto de J. Derrida (1993) con el objeto de poner en debate las nociones de 'justicia' y 'derecho'.

10.2. El espacio en relación a la noción de 'espectro'. El 'espectro' como lenguaje objeto. El 'espectro' en **Hamlet**. Realidad y virtualidad en los espacios de representación. Dentro/fuera de los límites de la ciudad: el exilio. El espacio negado.

10.3. La dinámica del poder como factor dominante en la demarcación de los espacios. La vigilancia panóptica como metáfora del poder. La identificación y la adjudicación del espacio como categorías de representación para elaborar el duelo.

10.4. Tiempo y 'espectro'.

10.5. Desde las nociones de 'tiempo' y 'espectro' trabajar el acto de la 'memoria' individual y colectiva.

10.6. Tiempo de la representación. Tiempo de la historia. Aglutinación del tiempo en la metáfora. **Hamlet**: en torno de la construcción de la mirada. La necesidad de ver; la tensión entre 'ver' y 'saber'. La construcción de lo 'real'. Reconocimiento e identidad. El 'delirio' como estado 'clínico': la clausura del lenguaje, la oscuridad del habla.

10.7. Espectros de la Historia.

10.8. Inferir los diferentes metalenguajes, desde la estructura de base de **Hamlet**, a efectos de relacionarlos con los contextos teóricos estudiados y con la posibilidad de bosquejar el cruce de coordenadas sobre las que se establece la estética actual.

10.8. Hamlet de Shakespeare / **Hamletmaschine** de Heiner Muller (1977). El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas: Maffesoli (2000). Los Espectros del Nuevo Orden mundial: La concentración del capital, el poder y los nuevos modos de violencia. Marx en el contexto desde el intertexto de Derrida (1993). E. Laclau en el texto, Marx en contexto. Razón e identidad.

Pensar en una época signada por el terror. (J. Derrida, 2003; J. Habermas, 2003; y Tzvetan

Todorov, (1991) "Los campos totalitarios",* en **Frente al límite.***

10.9. Kantor: tiempo, historia y memoria. La relación con Benjamin y El ángel de la Historia

XI Alternativas de Promoción:

La presente es una materia con final obligatorio. Los Alumnos deberán cumplir con el 75 % de asistencia a trabajos prácticos y obtener una nota promedio mínima de 4 (puntos). Quienes no cumplan con la aprobación de los trabajos prácticos deberán rendir examen final en condición de "libres". En esa circunstancia, deberán aprobar con un número de cuatro puntos un examen escrito y otro oral sobre cualquiera de los puntos del programa. Ambas instancias son eliminatorias.

XII Criterios de Evaluación

12.1. Sistema de trabajos prácticos

12.1.1 Análisis de los textos críticos con sus exposiciones respectivas en equipo e informe.

12.1.2. Análisis de las piezas y presentación de los resultados en informes respectivos (equipo).

12.1.3. Elaboración de un práctico domiciliario con informe escrito en equipo y presentación de los puntos centrales para su discusión en conjunto.

12.2. Se tomará un parcial, individual y escrito.

12.3. Examen final

12.3.1. El estudiante podrá comenzar su exposición proponiendo un tema especial, que seleccionará de los que aparecen en la parte tercera del programa, (el cual no es necesario ni suficiente);

12.3.2. En un segundo momento, luego de expuesto el tema elegido; desarrollará el que le haya propuesto la cátedra, el cual habrá sido seleccionado del programa y tendrá el carácter de necesario y suficiente.

12. 3. 3. Previo a la presentación de los temas, cada estudiante contará con un tiempo como para preparar la exposición.

12.3.4 Con tema seleccionado o sin él, se pedirán relaciones otros puntos del programa.

XIII. Bibliografía

13.1. Introducción a la disciplina: A) Problemas teóricos epistémicos metodológicos.

- ADORNO, T (s. d.) Teoría Estética, Madrid, Taurus, 1980.
- (s.d.) "Sociology and psychology", en New left review, N°46, 1967, pp. 67-68.
- ADORNO, T. Y HORKHEIMER, M. (s. d.) La Dialéctica de la Ilustración, Buenos Aires, Sur, 1971.
- ADORNO, T. et alt. (s. d.) El teatro en su crisis actual, Venezuela, Monte Àvila, 1969.*
- ALTHUSSER, L. (1965) Pour Marx, París, François Maspero.
- ALTHUSSER, L. (s. d.) El proceso ideológico, Buenos Aires, Edit. Tiempo contemporáneo, 1973.
- BADIOU, A. (2005) Le siecle, Éditions du Senil, París. Trad. Española, El siglo, Ediciones Manantial, S.A. Buenos Aires, 2005.*
- (1998) Compendio de metapolítica. Bs. As. Prometeo, 2009.
- BARBA, E. (1965) Alla ricerca del teatro perduto, Padua, Marsilio.
- (1985) Más allá de las Islas Flotantes.
- BARTOLUCCI, G. (1968) La scrittura scenica, Roma, Lerici.
- BARRAULT, J.L. (1969) Nouvelles réflexions sur le théâtre, París.
- BARTHES, R. (1963a) Sur Racine, París, Seuil.*
- (1963b) "Littérature et signification", en Tel Quel, en Barthes, 1964c.
- (1964b) "Rhétorique de l'image", en Communications 4.
- (1964c) Essais critiques, París, Seuil.
- (1968) "L'effet du réel", en Communications 11.*
- (1970) S/Z, París, Seuil.
- (1971) Sade, Loyola, Fournier, París, Seuil.*
- (1973) Le plaisir du texte, París, Seuil.
- BOGATYREV, P. (1938) "Les signes du théâtre", en Poétique 8.
- BAUDRILLARD, J. (1968) Système des objets, París, Gallimard.
- (1992) L'illusion de la fin ou la grève des événements, París, Galilée. (Trad. esp. La ilusión del fin o La huelga de los acontecimientos, Barcelona, Anagrama.*
- BENJAMIN, W. (s. d.) Brecht: ensayos y conversaciones, Montevideo, Arca Editorial.*
- BENJAMIN, W. (1972) Essayauswahl Aus «Gesammelte Schriften» Band 2 und 3, Frankfurt, Suhrkamp Verlag. (Trad. esp. Para una crítica de la violencia y otros ensayos (Iluminaciones IV), Madrid, Taurus, 1991). *

- (1972) Versuche über Brecht, Frankfurt, Suhrkamp Verlag. (Trad. esp. Tentativas sobre Brecht, Madrid, Taurus, 1991).*
- BENSE, M. (1954) *Æsthetica*, Stuttgart, Verlags-Anstalt. (Trad. esp. *Estética*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2a. ed., 1960).
- BRAUN, E. (s. d.) *El director y la escena: del naturalismo a Grotowsky*.*
- BOAL, A. (s.d.) *Técnicas latinoamericanas del teatro popular*.
- BRECHT, B. (s.d.) *Breviario de estética teatral*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1963.*
- BRECHT, B. (1940) *Flüchtlingsgespräche*. (Trad. franc. "Dialogues d'exilés" en *Théâtre Complet*, Paris, L'Arche Editeur, 1965)
- (1949) *Kleines Organon für das Theater*. (Trad. esp. *Breviario de estética teatral*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1963)
- (1957) *Schriften zum Theater*, Frankfurt, Suhrkamp. (Trad. esp. *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1983)*
- BUCK-MORSS S. (1981) *Origen de la dialéctica negativa*. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Bs. As. Eterna Cadencia Editora, 2011. *
- CRAIG, G. (s.d.) *Del arte del teatro*. *
- DE MARINIS, M. (1977) "Materiali per una semiotica del teatro", en *Teatro e comunicazione*, Florencia.
- (s. d.) "Lo spettacolo come testo I", en *Versus* N° 21, pp. 66-99.
- (1987) *Il nuovo teatro, 1947-1970*, Milán, Bompiani. (Trad. esp. *El nuevo teatro, 1947-1970*, Barcelona, Paidós, 1988).*
- DIJK VAN, T. (1977) *Text and Context, Explorations in Semantics and Pragmatics of Discourse*, Londres.
- ECO. U. (1968) *La struttura assente*, Milán, Bompiani. (Trad. esp. *La estructura ausente*, Barcelona, Lumen, 1978).
- (1968) *La definizione dell'arte*, Milán, Mursia. (Trad. esp. *La definición del arte*, Madrid, Martínez Roca S.A., 1970).
- (1975) *Trattato di semiotica generale*, Milán, Bompiani. **Puntos: 3.7; 3.8; y 3.9.***
- ECO, U. (1979) *Lectore in fabula*, Milán, Bompiani.
- (1985) *Sugli specchie altri saggi*, Milán, Bompiani. (Trad. esp. *De los espejos y otros ensayos*, Barcelona, Lumen, 1988).
- FERAL, J. (1988) "La théâtralité", en *Poétique* N° 88, pp. 347-363.
- FERNÁNDEZ, G.B. (1984) "Mito y Lenguaje" en *La Palabra y el Hombre* N° 54, México.

FERNANDEZ, G.B. (1990) "El problema de la referencia en los textos de ficción", en Estudios Filológicos, Nº 25, pp. 111-119.

----- (1989) "La intertextualidad en el discurso del poder", en La Palabra y el Hombre Nº 71, Méjico.

----- (1991) "La metáfora: Ricoeur y la teoría de los códigos", en Escritos de Filosofía, en Escritos de Filosofía Nº223-24.

FOCILLON, H. (1934) La Vie des formes, París, Leroux.

FOUCAULT, M. (1966) Les mots et les choses, París, Gallimard.

----- (1969) L'archéologie du savoir, París, Gallimard.

----- (1675) *Surveiller et Punir: Naissance de la prison*, París, Gallimard

FRANCASTEL, P. (1958) Art et Technique, París, Gouhier.

----- (s.d.) La realidad figurativa, Buenos Aires, Emecé, 1970.

GOMBRICH, A. (1960) Art and Illusion, Princeton, Bollingen.

HABERMAS, J. (1984) Vorstudien und Ergänzungen zum Theorie des Kommunikativen Handelns, Francfort, Suhrkamp. (Trad. esp. Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1988).

----- (1985) Der Philosophische Diskurs der Moderne, Frankfort, Suhrkamp Verlag. (Trad. esp. El discurso filosófico de la modernidad, Buenos Aires, Taurus).

HELBO, H. (1975) Sémiologie de la représentation, Bruselas/ París, P.U.F. (Trad. esp. Teoría del espectáculo, Buenos Aires, Galerna, 1989).

INGARDEN, R. (1931) Das literarische Kunstwerk, Halle, M. Niemeyer. (Trad. inglesa: The Literary Work of Art, Evanston, Northwestern University Press, 1961.

JARRY, A. (s.d.) Ubu cocu / Ubu enchaîné. (Trad. esp. Ubu cornudo / Ubu encadenado, Buenos Aires, Brújula, 1968).

KANTOR, T. I. (1975) El teatro de la muerte, , Ediciones de la Flor, Buenos Aires 1984.

----- (1981) «*Wielopole, Wielopole*» [en:] *Primer Acto*, nº 192, Madrid 1981, pp. 19-30.

KOWZAN, T. (1975) Littérature et spectacle, París/La Haya, Mouton.

LOTMAN, Y. (s.d.) Semiótica de la cultura, Madrid, Cátedra, 1978).

MANCUSO, H. (2010) De lo decible. Entre semiótica y filosofía: Peirce, Gramsci, Wittgenstein, Buenos Aires, SB editora.*

METZ, Ch. (1969) "Spécificité des codes, spécificité des langages", en Semiotica I, 4.

MENKE, CH. (1991) La soberanía del Arte : La experiencia estética, según Adorno y Derrida.

Madrid, Visor, 1997.

MENKE, CH. (...) Estética y Negatividad, Argentina, FCE, 2011.*

MOUNIN, G. (1969) "La Communication théâtrale", en Introduction à la sémiologie, París.

NET, M. (1984) "Pour une analyse sémiotique du personnage", en Revue Roumaine de Linguistique, XXX, 1, pp. 59-67.

PAVIS, P. (1976) Problèmes de sémiologie théâtrale, Québec.

----- (1980) Dictionnaire du Théâtre. Termes et concepts de l'analyse théâtrale, París.

PÉREZ, O. (1985) "Por una semiótica de la enunciación teatral", en Revue Roumaine de Linguistique, XXII, 2, Bucarest.

PEIRCE, Ch.S. (1916) Collected Papers. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press (1931).

RICOEUR, P. (1975) La Metáfora Viva. , Bs. As. Ediciones Megápolis 1077, **Cap. 7.***

----- (1985) Temps et Recit III: le temps reconté. París, Ed Seuil. (Trad. española: Tiempo y Relato III: El tiempo narrado, México, Siglo XXI, 2003.) **2da. Sección: Poética de la Narración: Historia, Ficción, Tiempo, puntos 1, 2, 3, 4, y 5.***

RUFFINI, F. "Intervento", en Versus N° 21, pp.56-65.

THEODORESCU-BRINZEU, P. (1984) "Focalization in Drama", en Revue Roumaine de Linguistique XXI, 1, pp. 91-95.

VEINSTEIN, A. (1955) La Mise en scène théâtrale et sa condition esthétique, París, Flammarion.

13.2 B) Problemas sociopolíticos culturales en torno de la Modernidad y la posmodernidad.

APPADURAI, A. (1996) "Disjunción y diferencia en economía cultural global" en **Criterios 33**, año 2002.

BADIOU, A. (2005) **Le siecle**, Éditions du Senil, París. Trad. Española, **El siglo**, Ediciones Manantial, S.A. Buenos Aires, 2005.

BAUDRILLARD, J. (2005) **Le complot de l'art. Illusion et désillusion esthétiques**. Edit. Sens & Tonka, París. Traducción española: **El complot del arte. Ilusión y desilusión**. Editorial Amorrortu, Buenos Aires, 2007.

BAUDRILLARD, J. (1987) **L'Autre par lui-meme**, París, Éditions Galilée.

BAUDRILLARD, J. (1999) **El intercambio imposible**, Edit. Cátedra, Madrid, 2000.

BENJAMIN, W. (1972-77) **Para una crítica de la violencia y otros ensayos**, Madrid, Taurus 1991.

DERRIDA, J. (1996) « Notas sobre Desconstrucción y Pragmatismo en « Notas sobre Deconstrucción y Pragmatismo», en CHANTAL MOUFFE, **Deconstruction and pragmatism**,

Nueva York, Routledge. (Trad. Española. **Desconstrucción y pragmatismo**, México, Piados, 1998).

GALENDE, F. (2009) Walter Benjamin y la destrucción, Chile, Metales pesados, ediciones.*

GRANSCI, A. (1961) Literatura y Vida nacional. B.s As., Las cuarenta editora, 2009.*

JAMESON, F. (1991) **Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism**, Duke University Press. (Trad. esp. **Teoría de la postmodernidad**, Madrid, Ed. Trotta, 1996).

JAMESON, F. (1994) **Las semillas del tiempo**, Edit. Trotta, España, 2004.

JAMESON, F. (1993) "On 'Cultural Studies'", en **Social Text 34**, vol 11, N°1, pp. 1752.

JAMESON, F. (1991) Teoría de la Postmodernidad, Valladolid, Trota, 1996.

LYOTARD, Jena Francois (1979) **La condition posmoderne**, París, Minuit.

LACLAU, E. (2000) **Misticismo retórica y política**, FCE, México.

----- (1996) **Emancipación y diferencia**, Buenos Aires, Ariel.

----- (1990) **Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo**. Buenos Aires, Nueva Visión, 1993.

LUNN, Eugene (1982) **Marxisme and Modernism. An historical Study of Lukács, Brecht, Benjamin and Adorno**, Berkeley, University of California Press. (Traduc. Española, **Marxismo y Modernismo. Un estudio histórico de Lukács, Brecht, Benjamin and Adorno**, México, F.C.E. 1986.

RORTY, R. (1966) « Notas sobre Deconstrucción y Pragmatismo», en

----- (2000) **Philosophie & die Zukunft**. Frankfurt/M. Trad. Española: **Filosofía y Futuro**. Barcelona, Gedisa, 2002.

CHANTAL MOUFFE, **Deconstruction and pragmatism**, Nueva York, Routledge. (Trad. Española. **Desconstrucción y pragmatismo**, México, Piados, 1998).

NANCY, J. L. (2005) **La Representación prohibida**. Buenos Aires, Amorrortu, 2006.

VATTIMO, G. (1988) **Etica dell'interpretazione**, Turín, Rosenberg and Sellier. (Trad. esp. **Etica de la interpretación**, Buenos Aires-Barcelona-Méjico, Paidós, 1992.)

VATTIMO, Gianni. (1985) **La fine della modernità** Torino. (Trad. Esp. **El fin de la modernidad**, España, Gedisa S. A.

USLENGHI, A. (Comp.) 2010 **Walter Benjamin: Culturas de la Imagen**, Bs. As. Eterna Cadencia Editora.*

WALDENFELS, Bernhard, (2001) **El habitar físico en el espacio**, en GERHART SCHRODER,

HELGA BREUNINGER, **Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión**, Argentina, FCE, 2005.

WELLMER, Albrecht (1985) **Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne, Vernunftkritik**

nach Adorno. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag. (Traducción española: **Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno**, Madrid, Ed, Visor, 1993.

ZIZEK, S. (1997) "Multiculturalism, or The Cultural Logic of Multinacional Capitalism", en **New Left Review** N° 225, pp. 28-29.

13.3. Introducción a las poéticas

APPIA, A. (1921) L'OEuvre d'art vivant, París-Ginebra.*

ARISTÓTELES (s.d.) Poética. Trad. H. Hardy, París, 1952.

BARRETT, H. (1918) European Theories of the Drama, Nueva York.

BOILEAU, N. Art Poétique.

BRETON, G. (1918) Principles of tragedy, Londres. Routledge & Paul Kegan.

CORNEILLE, P. Discours sur les unités.

CRAIG, G. (1905) De l'Art du Théâtre, París.*

DIDEROT, D. (1773) La paradoxe sur le comédien, París.*

GOUHIER, H. (1958) L'OEuvre théâtrale, París, Flammarion.

----- (1934) L'essence du Théâtre, París, Plon.

HORACIO (s.d.) Arte poética.

LESSING, E. (1885) Dramaturgie de Hambourg, París. *

LOPE DE VEGA (1611) Arte nuevo de hacer poéticas en este tiempo.

MEYERHOLD, V, (1963) Le Théâtre théâtral, París. *

WAGNER, R. (1850) Das Kunstwerk del Zukunft. (Trad. esp. La poesía y la música en el drama futuro. Buenos Aires, 1952.

13.4. La teatralidad en su expresión contemporánea

ALTER, J. (1975) "Vers le mathématexte au théâtre: en codant Godot", en Sémiologie de la représentation.

ANAYA, J. L. (1983) "Vanguardia y Posmodernismo", en Revista de Estética I, pp. 51.

ARTAUD, A. (1964) OEuvres complètes, París, Gallimard.

----- (1964) Le Théâtre et son Double. (Tomo V Ed. Gallimard). Traducción española : **El Teatro y su doble** La Habana, Instituto del Libro, 1969. *

BARBA, E. (1982) "Anthropologie théâtrale", en Degrés 29.

- BAKHTINE, M. (1978) Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard.
- (s.d.) Le Marxisme et la philosophie du langage, Paris, Minuit.
- BURGER, Ch. (1988) "«La desaparición del arte»: el debate postmodernista en los Estados Unidos", en Revista de Estética Nº 7, pp. 58-69.
- BENTLY, E. (1964) The Life of the Drama, Nueva York. *
- BROOK, P. (1968) The Empty Space, Londres. (Trad. esp. El espacio vacío, Barcelona, Ediciones 62, 1973). *
- BETTETINI, G.F. (1975) Produzione del senso e messa in scena, Milán. *
- BABY, F. (1985) "La nouvelle voie de la nouvelle voix", en Etudes Littéraires, Vol. 18, Nº 3.
- BOUISSAC, P. (s.d.) "Le Cirque: Opérations et opérateurs sémiotiques", en Etudes Françaises, 15 1/2.
- DERRIDA, J. (1967) L'écriture et la Différence, Paris.
- DUMOULIÉ, C. (1992) **Nietzsche et Artaud, Pour une éthique de la cruauté.** Paris, Presses universitaires de France. (Traducción española : **Nietzsche y Artaud. Por una ética de la crueldad.** Madrid, Siglo XXI, 1996). *
- GLUSBERG, J. (1988) "La vanguardia que vino del Este: Arte y Sociedad", en Revista de Estética Nº7, pp. 89-97.
- GOODMAN, N. (1968) Languages of Art, Nueva York.
- GREIMAS, A. (1976) Sémiotique et sciences sociales, Paris.
- GROTOWSKI, J. (1970) Hacia un teatro pobre, Méjico, Siglo XXI. *
- IONESCO, E. (1962) Notas y contranotas: estudios sobre el teatro, Buenos Aires, 1968. *
- JAMESON, F. (1988) "La política de la teoría: posturas ideológicas en el debate post-modernista", en Revista de Estética Nº 7, pp. 40-48. *
- JANSEN, S. (s.d.) "Esquisse d'une théorie de la forme dramatique", en Langages 12.
- JAUSS, H. (s.d.) Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.
- KANTOR, T. (1977) Le Théâtre de la Mort, Paris. *
- KOWZAN, T. (1968) "Le signe au théâtre", en Diogène, vol. 61. (Trad. esp. "El signo en el teatro", en T.W. Adorno -compilador- El teatro y su crisis actual. Caracas, 1969).*
- KOWZAN, T. (1970) "L'art du spectacle dans un système général des arts", en Etudes philosophiques, enero.*
- LOTMAN, Y. (1973) Estructura del texto artístico, Madrid, Istmo, 1978.*
- (1973) Sémiotique et esthétique du cinéma, Paris, Editions Sociales 1977.

LYOTARD, J.F. (1988) "Intervención italiana", en Revista de Estética Nº 7, pp. 5-13.

ODIN, R. (1976) "Quelques réflexions sur le fonctionnement des isotopies minimales et des isotopies élémentaires dans l'image", en Versus, 14/3, pp. 69-91.

PISCATOR, E. (1962) *Le Théâtre politique*, París, L'Arche.*

SARTRE, J.P. (1973) *Un théâtre de situations*, París, Gallimard.

SCHERER, J. et ROUGEMONT, M. de (1973-78) *Textes d'esthétique théâtrale*, I y II. SEDES.

SEBEOK, Th. (1988) "Prefiguración del arte", en Revista de Estética Nº 7, pp. 13-32.

STANISLAVSKI, C. (s.d.) *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza, 1975.*

----- (s. d.) *Preparación del actor*, Buenos Aires, La Pléyade, 1974.

UBERSFELD, A. (1977) *Lire le théâtre*, París, Editions Sociales.

----- (1981) *L'école du spectateur*, París, Editions Sociales. +

WINNICOTT, D. (1975) *Jeu et réalité - l'espace potentiel*, París, Gallimard.

13.5. Tema eje

ARGAN, G. C. (1961) *El concepto del espacio arquitectónico - desde el barroco a nuestros días*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1966.

AGAMEN G. (1977) *Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Pre-Textos. Valencia 1995. Traducción: Tomás Segovia. *

----- (1995) *Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida*. Pre-Textos. Valencia 1998. Traducción: Antonio Gimeno Cuspina. *

----- (1998) *Lo Que Queda De Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III*. Pre-Textos. Valencia 2000. Traducción: Antonio Gimeno Cuspina*

----- (1996) *Medios Sin Fin. Notas sobre la política*. Pre-Textos. Valencia 2001. Traducción: Antonio Gimeno Cuspina. *

----- (1982) *El Lenguaje y la Muerte. Un seminario sobre el lugar de la negatividad*. Pre-Textos. Valencia 2002. Traducción: Tomás Segovia. *

----- (2003) *Estado de Excepción. Homo sacer II, 1*. Pre-Textos. Valencia 2003. Traducción: Antonio Gimeno Cuspina. *

HABERMAS, J. (1985) *Der Philosophische Diskurs der Moderne*, Frankfurt, Suhrkamp. (Trad. esp. *El discurso filosófico de la modernidad*, Buenos Aires, Taurus, 1989).

BADIOU, A. (1998) *Compendio de Metapolítica*. Bs. As. Prometeo, 2008. *

----- (1998) *Petit Manuel D'Inesthétique*. París, Seuil. *

----- (2005) *El siglo*. Bs. As. Edic. Manantial, 2005.*

ABRAHAM, T. (1989) *Los senderos de Foucault*, Buenos Aires, Nueva Visión.

BARTHES, R. (1963) "La métaphore de l'oeil", en Critique, Nº 195-196, p.770.

----- (1968) "L'effet du réel", en Communications 11. *

----- (1984) *Le Bruissement de la langue*. Paris, Seuil. (Traducción española: *El susurro del lenguaje*. Bs. As. Paidós, 1987). Cap. IV y Cap. VI : puntos : 5 y 7. *

BATAILLE, G. (1944) *Le coupable*, París, Gallimard.*

----- (1957) *L'érotisme*, París, Editions de Minuit.

BECKETT, SAMUEL [1952] 1954. *Waiting for Godot*. Traducción de Samuel Beckett *

BLANCHOT, M. (1963) *Lautréamont et Sade*, París, Editions de Mi-nuit. (Trad. esp. *Lautréamont Sade*, México, F.C.E., 1990)*

----- (1963) "Le jeu de la pensée", en *Critique*, N° 195-196, p.734.

BRECHT, B. (1949) *Kleines Organon für das Theater*. (Trad. esp. *Breviario de estética teatral*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1963).*

BRECHT, B. (1957) *Schriften zum Theater*, Frankfurt, Suhrkamp. (Trad. esp. *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1983).*

BROOK, P. (1968) *The empty space*, Londres, Mac Gibbon & Kee. (Trad. esp. *El espacio vacío*, Barcelona, Ediciones 62, 1973).*

BRUNO, J. (1963) "Les techniques d'illumination chez Georges Bataille", en *Critique*, N° 195-196, p. 706.

CERRATO LAURA, (2007) *Beckett: el primer siglo*. Buenos Aires, Colihue, Col. *Análisis Teatral*, 2007 *

CHIARINI, P. (1969) *Bertolt Brecht*. Barcelona, Editions 62 s/a NEXOS, 1994. *

CULLER, J. (1983) *On desconstruction*, Londres.

DELEUZE, G. (s.d.) *Presentación de Sacher Masoch*, Buenos Aires, Taurus.*

----- (1962) *Nietzsche et sa philosophie*, París. *

DE MARINIS, M. (1987) "Teatro, locura y crueldad", en su *El nuevo teatro, 1947-1970*, Barcelona, Paidós, 1988.*

DERRIDA, J. (1967a) *L'écriture et la différence*, París, Seuil.

----- (1967b) *De la Grammatologie*, París, Minuit.

----- (1967) *La Voix et le Phénomène*, París, PUF.

----- (1987) *Le retrait de la métaphore*, París, Galilée. (Trad. esp. *La desconstrucción en las fronteras de la filosofía*, Barcelona, Paidós, 1989).*

----- (1991) *Donner le temps. I. La fausse monnaie*, París, Galilée. (Trad. esp. *Dar (el) tiempo. I. La moneda falsa*, Barcelona, Paidós, 1995)

DERRIDA, J. (1993) *Spectres de Marx. L'État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale*, París, Galilée. (Trad. esp. *Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo*

del duelo y la nueva Internacional, Madrid, Trotta, 1995).*

DIDI-HUBERMAN, G. (2008) Cuando las imágenes toman posición. Madrid, A. Machado Libros, 2008.

----- (2004) Imágenes pese a todo. Barcelona, Paidós, 2004.

FOUCAULT, M. (1961) Histoire de la folie à l'âge classique, París, Gallimard.

----- (1963) "Préface à la transgression", en Critique, N° 195-196, p. 757.*

----- (1966) El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada, México, Siglo XXI.

FOUCAULT, M. (1968) Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, París, Gallimard. (Trad. esp. Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI, 1981).*

----- (1975) Surveiller et punir, París, Gallimard. (Trad. esp. Vigilar y Castigar, Buenos Aires, Siglo XXI, 1989).*

----- (1979) "Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política", en Los senderos de Foucault, de Tomás ABRAHAM, Buenos Aires, Nueva Visión, 1989, pp. 149-174.*

----- (1983) "La escritura de sí", en Los senderos de Foucault, de Tomás ABRAHAM, Buenos Aires, Nueva Visión, 1989, pp. 175-189.

FREUD, S. (1920) "Jenseits des Lustprinzips"; Leipzig, Viena, Zu-rich; Internationaler Psychoanalytischer Verlag. (Trad. esp. "Más allá del principio del placer", en Obras completas, Tomo III, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva).*

KLOSSOWSKI, P. (1963) "Le simulacre dans la communication de Georges Bataille", en Critique, N° 195-196, p. 742.*

LACAN, J. (1975) Le séminaire de Jacques Lacan: Les écrits techniques de Freud, 1953-1954, París, Seuil. (Trad. esp.: El seminario, Lacan: Los escritos técnicos de Freud, Barcelona, Paidós, 1981) Cap. VII: "La tópica de lo imaginario", pp. 119-240.*

LACLAU, E. y MOUFFE (1985) Hegemonía y estrategia socialista; Trad. Española, México, F.C.E. 2004. *

LACLAU, E. (1990) New Reflexions on the Revolution of Our Time, Verso. (Trad. esp. Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1993).*

----- (1996) Emancipación y diferencia, Buenos Aires, Ariel.

LA CAPRA D. (1994) *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma* (Cornell University Press, 1994). (Traducción española: Representar el Holocausto, Historia, memoria, trauma. Bs. As. Prometeo 2008).

----- (1998) *History and Memory after Auschwitz* (Cornell University Press). Traducción española: Historia y Memoria después de Auschwitz. Bs. As. Prometeo, 2008.

LEIRIS, M. (1963) "De bataille l'impossible à l'impossible «Documents»", en Critique, N° 195-196, p.685.

MASSON, A. (1963) "Le soc de la charrue", en Critique, N° 195-196, p. 701.

NANCY, JEAN LUC. (2003) *La representación interdite*, en *Au fond des images*, París, Éditions Galilée.*

PASOLINI, P. P. (1968) "Manifiesto per un nuovo teatro-orgia". (Trad. esp.: "Manifiesto por un nuevo teatro", en *El Público*, N° 2, 1988)

PASOLINI, P. P. (1969) *Affabulazione*. (Trad. española: *Fabulación*).

PASOLINI, P. P. (1975) *Empirismo eretico*, (Trad. Francesa *L'expérience hérétique*, edit. Traces, Payot, París, 1977.

PASOLINI, P. P. (1965-1968) *Appendice a "Empirismo eretico"*, Arnoldo Mondadori Editore S.A., Milán, 1999.

PASOLINI, P. P. (1973) *Calderón*, Icaria Editora, Barcelona, 1987. *

PASOLINI, P. P. (1948-58) *Passione e Ideologia*, Arnoldo Mondadori Editore S.A., Milán, 1999.

RABINOVITZ, RUBIN. 1977. "Time, space, and verisimilitude in Samuel Beckett's fiction". *Journal of Beckett Studies* N° 2. Summer. *

RANCIERE, J. (1998) *En los bordes de lo político*, Bs. As. Ediciones La Cebra, 2007. *

----- (2000) *El odio a la democracia*, Bs. As. Amorrortu, 2006.

----- (2005) *Sobre políticas estéticas*. Barcelona, Edit. Universitat Autònoma de Barcelona. *

RANCIERE, J. (2009) *El destino de las imágenes*. Bs. As. Prometeo, 2011.

SALATINO DE ZUBIRÍA, M.C. 2001. "Poética de una espera: En *Attendant Godot de Samuel Beckett*". *Acta Literaria* N° 26. Universidad de Concepción, Chile. *

SHERZER, DINA. 1991. "Teaching *Waiting for Godot*, in a French Drama Course". En *Approaches to Teaching Waiting for Godot*. New York: Modern Language Association. June Schlueter y Enoch Brater. *

SIMPSON, MARY SCOTT. 1991. "*Waiting for Godot* and the Forms of Tragedy". En *Approaches to Teaching Waiting for Godot*. New York: Modern Language Association. June Schlueter y Enoch Brater. *

WEISS, P. (1964) *Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat*, Méjico, Grijalbo, 1965.*

WEISS, P. (1966) *Holderlin* .

WEISS, P. (1975) *Estética de la resistencia**

ZIZEK, S. (1989) "Más allá del análisis del discurso", en *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*, de Ernesto LACLAU, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990, pp. 157-267. *

----- (1989) *The sublime object of the ideology*, Londres, Verso. (Trad. esp. *El sublime objeto de la ideología*, México, Siglo XXI, 1992)

----- (*La suspensión política de la ética*, Buenos Aires, 2005; Fondo de Cultura Económica.*

----- (1991) Looking Awry, Londres, The MIT Press.

----- (1996) For they know not what they do, Londres, Verso.

----- (2001) Did Somebody say Totalitarian? Five Interventions in the (Mis) use of a Notion. (Trad. española ¿Quién dijo Totalitarismo? Cinco intervenciones sobre el (mal) uso de una noción. Barcelona; Pre – Textos, 2002.*

----- (2008) Violence. Londres, Profile Books LTD. (Traducción española: Sobre la violencia, seis reflexiones marginales, Barcelona, Paidós, 2009). *

NOTA: La bibliografía que aparece con asterisco (*) es de lectura obligatoria.

Manetti
Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes