

# Materia: Historia del teatro universal

Departamento:

Artes

Profesor:

Dubatti, Jorge

## 1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: Historia del Teatro Universal

PROFESOR: Dr. Jorge Dubatti

CUATRIMESTRE: 1°

Aprobado por Resolución

AÑO: 2017

N° (9) 12317

PROGRAMA N°: 0628

MARTA DE PALMA  
Directora de Despacho y Archivo General



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS  
DEPARTAMENTO DE ARTES  
ASIGNATURA: HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL  
PROFESOR ADJUNTO a cargo: Dr. Jorge Dubatti  
2017, Cuatrimestre 1°  
Código: 0628

## **POÉTICAS DEL TEATRO OCCIDENTAL (1850-2015): CONSOLIDACIÓN Y CUESTIONAMIENTO DE LA MODERNIDAD Y SU DEBATE EN EL TEATRO DEL PRESENTE**

### 1. Fundamentación y descripción

Se propone estudiar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período 1850-2007 en Europa y Estados Unidos. Se considera que el conocimiento y reconocimiento de estas poéticas resultan indispensables para la comprensión del teatro universal en el presente y permitirán al alumno un acercamiento analítico fecundo a las expresiones de la escena actual. Se ubicará el período estudiado en el proceso del teatro occidental (visión de conjunto que abarca el teatro de los siglos V dC. al XXI, de la Edad Media al presente) a partir de un modelo historiográfico de unidades extensas supranacionales, fundado en la teoría y la metodología del Teatro Comparado, disciplina que articula el programa. Se dictarán clases teóricas y prácticas. En ellas se propondrán redes conceptuales y se analizarán textos y metatextos canónicos, iconografía, discografía y videos de teatro, así como bibliografía académica específica y actualizada. Se considera además la posibilidad de invitar teatristas y académicos especializados en las poéticas estudiadas.

### 2. Objetivos

Analizar poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período 1850-2007 en Europa y Estados Unidos.

Historizar el período estudiado en el proceso del teatro occidental a partir de un modelo historiográfico de unidades extensas supranacionales

Favorecer la perspectiva teórico-metodológica del Teatro Comparado y el estudio de las relaciones de internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad, supraterritorialidad y cartografía, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica.

Se promoverá en los alumnos la creatividad, la reflexión analítica y crítica, la adquisición de herramientas teórico-metodológicas y la calidad de escritura y argumentación a través de su participación activa en las clases teóricas y prácticas y de la realización de un trabajo monográfico.



Se propiciará la asistencia a espectáculos teatrales locales o de compañías visitantes en Buenos Aires vinculados a las poéticas y los textos estudiados.

### 3. Contenidos

Unidad I: Introducción teórico-metodológica. Principios de Teatro Comparado: internacionalidad y supranacionalidad. El teatro como acontecimiento ontológico: convivio, póesis y expectación. Poética Comparada y acontecimiento teatral. Cartografía teatral: los conceptos de teatro universal, occidental, nacional, regional y local. Bases de Historiología para un estudio del teatro occidental como proceso. Inserción del teatro europeo y norteamericano de los siglos XIX a XXI en una periodización del teatro occidental. Unidades extensas supranacionales. Consolidación y crisis de la Modernidad (siglos XIX-XX), emergencia de la Postmodernidad o Segunda Modernidad (superación crítica de la Modernidad) y su debate en el presente.

Unidad II: La poética del drama moderno. Realismo(s), Naturalismo. El drama moderno y su antecedente en el drama burgués del siglo XVIII. Poéticas dramáticas del realismo. El teatro de Henrik Ibsen y la consolidación del drama moderno. El actor del teatro realista. El surgimiento del concepto moderno de director: de Sax-Meiningen a Stanislavski. La poética del naturalismo: teoría y práctica dramáticas de Emile Zola. Teoría y práctica del drama moderno en August Strindberg. Nuevas formulaciones del teatro realista a comienzos del siglo XX: Antón Chéjov y Máximo Gorki, inicios del realismo proto-minimalista y el realismo socialista.

Unidad III: El Simbolismo en el teatro. Autonomía y soberanía del arte. El simbolismo en las artes: literatura, teatro y plástica. La “religión” del arte, metafísica y hierofanías escénicas. Religación con el rito y la forma ceremonial. Neoutilitarismo: las “iluminaciones profanas”. Antecedentes en la ópera: Richard Wagner, drama musical y “obra de arte total”. La dramaturgia de Maurice Maeterlinck. Análisis de la puesta de *El pájaro azul* por Stanislavski (1908). El director Edward Gordon Craig: sus aportaciones prácticas y teóricas a la concepción escénica. “Screens” y “supermarioneta” (1905). El teatro realista de intertexto simbolista en *El jardín de los cerezos* (1904) de Antón Chejov. El actor simbolista y los directores del simbolismo. Proyecciones del simbolismo en los siglos XX y XXI.

Unidad IV: Vanguardia histórica: Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo. Diferencia entre vanguardia y modernización. Procesos históricos de la vanguardia 1909-1939. Devenir del simbolismo: radicalización (no negación) de la autonomía. Fusión arte-vida. La lucha contra la institución arte (P. Bürger). El triunfo y el “fracaso” de la vanguardia. Auto-museificación, auto-institucionalización (R. Poggioli). La destrucción sistemática del drama moderno. El teatro “jeroglífico”. El precursor Alfred Jarry. Guillaume Apollinaire. Antonin Artaud: del surrealismo al “Teatro de la Crueldad”.

Unidad V: Poéticas de modernización teatral. El expresionismo y sus proyecciones: principales procedimientos. La objetivación escénica de los contenidos de la conciencia;



diferencias con el realismo y el impresionismo. Expresionismo objetivo y subjetivo; figurativo y abstracto; social y metafísico. Poética del actor expresionista. La puesta en escena expresionista. Constructivismo y biomecánica: Vsevolod Meyerhold y la experimentación teatral en la URSS. El “teatro político” de Erwin Piscator en Alemania. Bertolt Brecht: teatro épico, realismo dialéctico. Etapas en la producción de Brecht y sus diferentes formulaciones estéticas de la relación teatro/expresión política, teatro/marxismo: expresionismo, piezas didácticas y realismo socialista, realismo dialéctico. *Etfremdung* (enajenación) y *Verfremdung* (distanciamiento). Brecht dramaturgo, Brecht director, Brecht teórico: vínculos y diferencias. Los actores brechtianos. El Berliner Ensemble. Continuidad y variación en el realismo. Una poética potente que se irradia al cine y la televisión hasta el presente. Realismo e intertexto del cine en el teatro de Arthur Miller. El método Strasberg y su complementariedad con el realismo.

Unidad VI: Post-vanguardia, tensiones entre arte y vida. Productividad del legado de la vanguardia histórica en la postguerra 1945-1970. Cuestionamiento del concepto de “teatro del absurdo” (Esslin, 1961). Samuel Beckett: poética del fracaso y la despalabra. Eugene Ionesco: ontología negativa y paroxismo. La escena norteamericana: John Cage y el Living Theatre. Artes performativas, happening. Peter Brook relea a Artaud: la experiencia de “Teatro de la Crueldad” y la puesta en escena de *Marat/Sade* de Peter Weiss. Realismo dilemático, nueva poética de las relaciones entre teatro y marxismo. Dos libros de 1968: Brook y *El espacio vacío*; *Hacia un teatro pobre* de Jerzy Grotowski.

Unidad VII: El teatro entre Modernidad y Postmodernidad (o Segunda Modernidad) (1970-2009). Discusión en torno del concepto de “Postmodernidad” y su relación con el presente. El canon de la multiplicidad. Internacionalización de la regionalización. Agotamiento de las archipoéticas y auge de las micropoéticas. Destotalización y multipolarización. Estallido de poéticas y desdelimitación. Nuevas cartografías teatrales. La dramaturgia de Heiner Müller. Teoría y práctica del teatro en Tadeusz Kantor. Bob Wilson y su reapropiación del simbolismo y el expresionismo. Pina Bausch y la danza-teatro. Eugenio Barba: antropología teatral. Jacques Lecoq: teatro del gesto y cuerpo poético. Poéticas de liminalidad: tensiones entre teatro y realidad. El teatro postdramático. Crisis de la izquierda y redefinición de la producción de sentido político en el teatro.

#### 4. Bibliografía específica

##### Unidad I

##### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas y prácticas: Jorge Dubatti, *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel, 2012, Caps. 4, 8 y 9; Jorge Dubatti, *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009, Introducción; Claudio Guillén, "Las configuraciones históricas: historiología", en su *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada* (Barcelona, Editorial Crítica, 1985), pp. 363-431; Eli Rozik, *Las raíces del teatro* (Buenos Aires, Colihue, 2014), Introducción pp. 11-21 y Tercera parte “Una teoría de las raíces” pp. 263-362.

##### Bibliografía complementaria



- Altamirano, Carlos, "Modernidad" y "Posmoderno/Posmodernidad", en Torcuato Di Tella, dir., *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*, Buenos Aires, Emecé, 2001, pp. 468-471 y pp. 569-571.
- Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- Brunel, Pierre, e Yves Chevrel, *Compendio de literatura comparada*, México, Siglo XXI Editores, 1994.
- Brunner, José Joaquín, "Modernidad", y Palti, Elías, "Posmodernismo", en Carlos Altamirano, director, *Términos críticos de Sociología de la Cultura*, Buenos Aires, Paidós, 2002, respect. pp. 173-180 y pp. 191-194.
- Dubatti, Jorge, *Teatro Comparado. Problemas y conceptos*, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, CILC, 1995.
- , "El campo de estudios del Teatro Comparado", en su *El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral*, Buenos Aires, 2002, cap. VIII.
- , "Modelo de periodización para una historia del teatro europeo (siglos V-XX)", *Revista Celcit*, n. 18 (2001). Soporte electrónico: [www.celcit.org.ar](http://www.celcit.org.ar). También en su *El teatro jeroglífico*, Buenos Aires, Atuel, 2002, cap. X.
- , *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires, Atuel, 2007.
- , *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2008.
- , *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009.
- , *Filosofía del Teatro II*, Buenos Aires, Atuel, 2010.
- , *Introducción a los estudios teatrales. Diez puntos de partida*, México, Libros de Godot, 2011.
- , *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, Buenos Aires, Atuel, 2014.
- , *Teatro-matriz, teatro liminal*, Buenos Aires, Atuel, 2016.
- Gnisci, Armando, comp., *La letteratura del mondo*, Roma, Sovera Multimedia, 1993.
- , "La Literatura Comparada", en Armando Gnisci (ed.), *Introducción a la Literatura Comparada*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 9- 21.
- Guillén, Claudio, "Las configuraciones históricas: historiología", en su *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada* (Barcelona, Editorial Crítica, 1985), pp. 363-431.
- , *Teorías de la historia literaria*, Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
- , *Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada*, Barcelona, Tusquets, 1998.
- Lambert, José, "En busca de mapas mundiales de la literatura", en AAVV., *Términos de comparación: los estudios literarios entre historias y teorías* (Montevideo, Academia Nacional de Letras, 1991), pp. 65-78.
- Romero, José Luis, "La cultura occidental", en su *La cultura occidental*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1994, pp. 7-69.
- Roubine, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Paris, Bordas, 1990.
- Rozik, Eli, *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías sobre el origen*, Buenos Aires, Colihue, 2014.
- Ruiz, Borja, *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Bilbao, Artezblai, 2008.



- Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997. Esp. "Introduction", pp. 1-10.
- Veinstein, André, *La mise en scene théâtrale et sa condition esthétique*, Paris, Flammarion Editeur, 1955.
- Wellek, René, "Períodos y movimientos en la historia literaria", en su *Historia literaria. Problemas y conceptos*, Barcelona, Laia, 1983, pp. 37-50.

## Unidad II

### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Casa de muñecas* (1879) de Henrik Ibsen; *La señorita Julia* (1888, drama y prólogo) de August Strindberg; "El naturalismo en el teatro" (1881, ensayo) de E. Zola.

Clases prácticas: Selección de *Mi vida en el arte* (1926) y *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia* (1938, versión original, traducción de Jorge Saura), de Constantin Stanislavski; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra) a partir de los libros respectivos *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979 y *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Bilbao, Artezblai, 2008.

Bibliografía secundaria obligatoria: Jorge Dubatti, "La poética abstracta del drama moderno", en *Concepciones de teatro*, Buenos Aires, Colihue Universidad, 2009, Cap. I; Jorge Dubatti, "El teatro de Henrik Ibsen: poéticas e historicidad" (Revista *Tablas*, La Habana, Cuba, Tercera época, Vol. LXXXIV, n. 3-4, julio-diciembre 2006, pp. 4-19); James McFarlane, ed., *The Cambridge Companion to Ibsen*, Cambridge University Press, 1994 (Ficha con selección y traducción de la cátedra); Robert Brustein, *De Ibsen a Genet: la rebelión en el teatro*, Buenos Aires, Troquel, 1970, caps. I, II y III; Christopher Innes, "August Strindberg", en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1992, pp. 38-47; Peter Szondi, "Strindberg" en su *Teoría del drama moderno*, Barcelona, Destino, 1994, pp. 42-60; Peter Szondi, *Teoria do drama burguês*, Sao Paulo, Cosac Naify, 2004 (selección de cátedra).

### Bibliografía complementaria

- AAVV., *Polémica sobre el realismo*, comp.. Ricardo Piglia, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.
- Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX*, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
- Bablet, Denis, *Les révolutions scéniques de XXe siècle*, Paris, Société Internationale d'Art, 1975.
- Brustein, Robert, *De Ibsen a Genet: la rebelión en el teatro*, Buenos Aires, Troquel, 1970.
- Ceballos, Edgar, comp., *Principios de dirección escénica*, México, Escenología, 1992.
- Chevrel, Yves, *Le naturalisme*, Paris, PUF, 1982.
- Dubatti, J., coord., *Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno*, Buenos Aires, Colihue, 2006.
- Granath, Olle, *August Strindberg: painter, photographer, writer*, London, Tate Publishing, 2005.
- Hamon, Philippe, "Un discours contraint", *Poétique*, n. 16, 1973, pp. 411-445.
- Kott, Jan, *The Theater of Essence*, Evanston, Northwestern University Press, 1984.
- Marker, Frederik J., y Lise-Lone Marker, *Strindberg and Modernist Theatre. Post-Inferno Drama on Stage*, Cambridge University Press, 2002.



- McFarlane, James, ed., *The Cambridge Companion to Ibsen*, Cambridge University Press, 1994.
- Ruffini, Franco, *Stanislavskij. Dal lavoro dell'attore al lavoro su di sé*, Roma, Laterza, 2003.
- Shaw, George Bernard, *The quintessence of Ibsenism*, London, Hill and Wang, 1913 [1891].
- Szondi, Peter, *Teoría del drama moderno 1880-1950. Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Ediciones Destino, 1994.
- Velasco Sánchez, Antonio, *Una poética de la dirección e interpretación teatral: el sistema de Stanislavski*, Universidad de Granada, Grupo de Investigación Teoría de la Literatura, 2000.
- Vicente, Isabel, estudio preliminar y edición de A. Chéjov, *La gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos*, Madrid, Cátedra, 2000.
- Villanueva, Darío, *Teorías del realismo literario*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.
- Williams, Raymond, *Drama from Ibsen to Eliot*, Londres, Chatto, 1954.
- Zola, Emile, *El naturalismo*, Barcelona, Península, 2002.

### Unidad III

#### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Los ciegos* (1890) y *El pájaro azul* (1908) de Maurice Maeterlinck; *El arte del teatro* (1905, selec.) de E. Gordon Craig.

Clases prácticas: *El jardín de los cerezos* (1904) de Antón Chejov; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Ana González Salvador, "Introducción" en M. Maeterlinck, *La intrusa, Los ciegos, Pelléas y Mélisande, El pájaro azul*, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 9-79; Peter Szondi, "Maeterlinck" en su *Teoría del drama moderno*, Barcelona, Destino, 1994, pp. 60-66; Anna Balakian, "El teatro simbolista" en *El movimiento simbolista. Juicio crítico*, Madrid, Guadarrama, 1969, pp. 153-191; Edward Braun, "El teatro simbolista", en *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*, Buenos Aires, Galerna, 1992, pp. 47-63; Christopher Innes, "Sueños, arquetipos y lo irracional", en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1992, pp. 27-38; Catherine Naugrette, "Naturalismo y reacción simbolista" y "Estéticas del siglo XX", en *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004, pp. 146-164; María Rosa Lojo, "Avatares históricos de la noción de símbolo: del romanticismo al surrealismo", *El símbolo: poéticas, teorías, metatextos*, México, UNAM, 1997, pp. 3-34.

#### Bibliografía complementaria

-Artaud, A., prefacio a Maurice Maeterlinck, *Douze Chansons*, Paris, Stock, 1923.

-Bablet, Denis, *Edward Gordon Craig*, Paris, L'Arche Edition, 1962.

-Balakian, Anna, "El teatro simbolista", en su *El movimiento simbolista. Juicio crítico*, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1969.

-Braet, Herman, *L'accueil fait au symbolisme en Belgique 1885-1900. Contribution à l'étude du mouvement et de la critique symboliste*, Bruselas, Palais des Académies, 1967.

-Braun, Edward, "El teatro simbolista" y "Edward Gordon Craig", en su *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*, Buenos Aires, Galerna, 1986.



- Deak, F., *Symbolist Theater. The formation of an avant-garde*, Baltimore/Londres, The John Hopkins University Press, 1993.
- Dorra, Henri, *Symbolist Art Theories. A Critical Anthology*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1995.
- González Salvador, Ana, estudio preliminar y edición de M. Maeterlinck, *La intrusa, Los ciegos, Pélleas y Mélisande, El pájaro azul*, Madrid, Cátedra, 2000.
- Lojo, María Rosa, *El símbolo: poéticas, teorías, metatextos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
- Marie, Gisèle, *Le Théâtre symboliste, ses origins, ses sources, pionniers et réalisateurs*, Paris, Nizet, 1973.
- Marotti, Ferruccio, *Gordon Craig*, Roma, Cappelli, 1961.
- Menke, Christoph, *La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida*, Madrid, Visor, 1997.
- Mockel, Albert, *Esthétique du symbolisme*, Bruselas, Palais des Académies, 1962.
- Robichez, Jacques, *Le symbolisme au theater. Lugné-Poe et les débuts de l'Oeuvre*, Paris, L'Arche, 1957.

#### Unidad IV

##### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Ubú Rey* (1896) de Alfred Jarry; *El teatro y su doble* (1938) de Antonin Artaud.

Clases prácticas: selección de la cátedra de manifiestos y poéticas explícitas de la vanguardia histórica (ficha de cátedra), *Las tetas de Tiresias* (1917) de Guillaume Apollinaire; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Peter Bürger, "Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura", en su *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1997, pp. 51-81; Jorge Dubatti, "Alfred Jarry, articulación entre el teatro simbolista y el teatro de la vanguardia histórica: observaciones sobre el actor de *Ubú Rey* (1896)", en *El actor. Arte e historia*, Jorge Dubatti director y compilador, México, Libros de Godot, 2013, pp. 115-156; Silvana García, "Princípios e relações", en su *As trombetas de Jericó. Teatro das Vanguardas Históricas*, Sao Paulo, Editora HUCITEC, 1997, pp. 19-77 (traducción de la cátedra); Guillaume Apollinaire, "Los pintores cubistas", y Tristan Tzara, "Manifiesto 1918" en Lourdes Cirlot (ed.), *Primeras vanguardias artísticas*, Barcelona, Labor, 1995, pp. 59-73 y 100-109 respectivamente; Guillaume Apollinaire, "Parade y el espíritu nuevo"; Filippo-Tommaso Marinetti, "El teatro de variedades"; F.-T. Marinetti-Emilio Settimelli-Bruno Corra, "El teatro futurista sintético" y Enrico Prampolini, "Escenografía y coreografía futurista", en José A. Sánchez (ed.), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, 1999, pp. 114-131 y pp. 138-139; André Breton, "Primer manifiesto del surrealismo", en A.B., *Manifiestos del surrealismo*, Traducción prólogo y notas de Aldo Pellegrini, Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2001, pp. 13-69; Antonin Artaud, "¿Quién, en el seno de ciertas angustias...?", de su *El arte y la muerte* (Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2005, pp. 27-32); Susan Sontag, "Una aproximación a Artaud", en su *Bajo el signo de Saturno* (Buenos Aires, Debolsillo, 2007, pp. 21-80; Gabriel Weisz, "Paralelismo entre el pensamiento de Antonin



Artaud y las técnicas corporales prehispánicas”, en su *Palacio chamánico. Filosofía corporal de Artaud y distintas culturas chamánicas*, México, Escenología, 1994, pp. 29-51; Helga Finter, “Detrás del mito de Artaud” y “El deseo de un espacio del yo”, en su *El espacio subjetivo*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2006, pp. 7-31; Silvina Díaz, “El último teatro de Artaud: un estudio de Marco de Marinis” (AAVV., *Artaud en la Argentina*, en prensa) J. Dubatti, “Consideraciones sobre el cuerpo y la cultura en el sistema de ideas del ‘Prefacio’ a *El teatro y su doble* de Antonin Artaud”, en AAVV., *Cuerpos*, Universidad Nacional de Jujuy, 2001, pp. 109-126; carpeta de bibliografía producida por el Proyecto UBACyT “Historia del Teatro Universal y Teatro Comparado: origen y desarrollo del teatro de la vanguardia histórica” (2014-2017).

#### Bibliografía complementaria

- Aguirre, Raúl Gustavo, *Las poéticas del siglo XX*, Buenos Aires, ECA, 1983.
- Béhar, Henri, *Sobre el teatro dadá y surrealista*, Barcelona, Barral, 1971.
- Bowlt, John E., ed., *Russian Art of the Avant-Garde*, London, Thames and Hudson, 1992.
- Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia*, Barcelona, Península, 1997.
- De Marinis, Marco, *La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro de la Crudeltá (1945-1948)*, Bologna, I Quaderni del Battello Ebbro, 1999.
- Décaudin, Michel, introducción a G. Apollinaire, *L'Enchanteur pourrissant, Les Mamelles de Tiresias, Couleur du Temps*, Paris, Gallimard, 2003.
- Demoulié, Camile, *Nietzsche y Artaud. Para una ética de la crueldad*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Eco, Umberto, “El Grupo 63, el experimentalismo y la vanguardia”, en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Lumen, 1988, pp. 99-111.
- Finter, Helga, *El espacio subjetivo. Antonin Artaud y la utopía del teatro*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2006.
- Gómez, Llanos, *La dramaturgia futurista de Filippo Tommaso Marinetti. El discurso artístico de la Modernidad*, Vigo, Academia del Hispanismo, 2008.
- González García, Ángel, et al., *Escritos de arte de vanguardia 1900-1945*, Madrid, Ediciones Istmo, 1999.
- Innes, Christopher, *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, FCE, 1981.
- , *Avant Garde Theatre 1892-1992*, London, Routledge, 1993.
- Poggioli, Renato, *Teoría del arte de vanguardia*, Madrid, Revista de Occidente, 1964.
- Pronko, Leonard C., *Théâtre d'Avant-garde*, Paris, Denoel, 1963.
- Richter, Hans, *Historia del dadaísmo*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1973.
- Sánchez, José, comp., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Ediciones Akal, 1999.
- Torre, Guillermo de, *Historia de las literaturas de vanguardia*, Madrid, Guadarrama, 3 vols., 1974.
- Weisz, Gabriel, *Palacio chamánico. Filosofía corporal de Artaud y distintas culturas chamánicas*, México, Escenología, 1994.
- , *Dioses de la peste. Un estudio sobre literatura y representación*, México, Siglo XXI, 1998.



### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *El mono velludo* (1922) de Eugene O'Neill; *El círculo de tiza caucasiano* (c1940) de Bertolt Brecht; Selección de textos teóricos de Erwin Piscator, Vsevolod Meyerhold y Bertolt Brecht.

Clases prácticas: *El zoo de cristal* (1944) de Tennessee Williams; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Christopher Innes, "El expresionismo alemán. La puesta en escena expresionista", en su *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia* (México, FCE, 1992, pp. 47-68); Ruby Cohn, "Drama del siglo XX" en Emory Elliott, *Historia de la literatura norteamericana*, Madrid, Cátedra, 1993, pp. 985-1007; José A. Sánchez, *Brecht y el expresionismo. Reconstrucción de un diálogo revolucionario* (Universidad de Castilla-La Mancha, 1989); Jorge Dubatti, "Poéticas y producción de subjetividad", en su *Cartografía teatral*, Buenos Aires, Atuel, 2008, pp. 113-133; Bertolt Brecht, *Breviario de estética teatral* (Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1963, pp. 5-64); John Willett, "La teoría", en su *El teatro de Bertolt Brecht*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963, pp. 246-275; Patrice Pavis, "El Gestus brechtiano y sus avatares en la puesta en escena contemporánea", *Revista ADE Teatro*, n. 70-71 (octubre 1998), pp. 119-130; Erwin Piscator, "Teatro comprometido" y Vsevolod Meyerhold, "Escritos sobre teatro", en José A. Sánchez, ed., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, 1999, pp. 251-262 y pp. 285-296.

### Bibliografía complementaria

-AAVV., *Brecht 1898-1998*, edición especial de la Revista *ADE Teatro*, n. 70-71 (octubre 1998).

-Abirached, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, 1994.

-Alcantara Gil, Joao Pedro, Marta Isaacsson, et al. (eds.), *O Espectador Criativo: Colisao e Diálogo*, Porto Alegre, AGE Editora, Programa de Pós-Graduacao em Artes Cénicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013

-Bablet, Denis, ed., *Le Théâtre d'Agit-Prop de 1917 à 1932*, Lausanne, La Cité-L'Age d'Homme, 1977.

-----, *Mises-en-scènes 1920 et 1930 (Voies de la Création Théâtrale, n. 7)*, Paris, CNRS, 1979.

-Bablet, Denis, et Jean Jacquot, eds., *L'Expressionisme dans le théâtre européen*, Paris, CNRS, 1971.

-Braga, Bya, *Étienne Decroux e a artesanía de ator. Caminhadas para a soberania*, Belo Horizonte, Editorial UFMG, 2013.

-Braun, Edward, *The Theatre of Meyerhold. Revolution on Modern Stage*, London, Methuen, 1979. Nueva edición con cambios: 1994.

-García Barrientos, José-Luis, *Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método*, Madrid, Fundamentos/RESAD, 2007.

-Hamon-Siréjols, Christine, *Le constructivisme au théâtre*, Paris, CNRS Éditions, 2004.

-Jacquot, Jean (comp.), *El teatro moderno*, Buenos Aires, Eudeba, 1967.

-Law, Alma, y Mel Gordon, *Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: Actor Training in Revolutionary Russia*, North Carolina, McFarland, 1996.



- Melchinger, Siegfried, *El teatro en la actualidad*, Buenos Aires, Galatea-Nueva Visión, 1958.
- , *El teatro desde Bernard Shaw hasta Bertolt Brecht*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1959.
- Picon-Vallin, B., *Meyerhold (Les Voies de la Création Théâtrale, n. 17)*, Paris, CNRS, 1990.
- Piscator, Erwin, *Teatro, política, sociedad*, edición de César de Vicente Hernando, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 2013.
- Rudnitzky, Konstantin, *Russian and Soviet Theatre 1905-1932*, New York, H.N.Abrams, 1988.
- Russell Taylor, *Teatro de la ira*, Buenos Aires, Paidós, 1968.
- Sánchez, José A., *Brecht y el expresionismo. Reconstrucción de un diálogo revolucionario*, Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, 1992.
- Wilmeth, Don B., with Tice L. Miller, *Cambridge Guide to American Theatre*, Cambridge University Press, 1996.

## Unidad VI

### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Esperando a Godot* (1952) de Samuel Beckett, *La cantante calva* (1950) de E. Ionesco; *Hacia un teatro pobre* (1968, selec.) de J. Grotowski.

Clases prácticas: *Marat/Sade* (1964), texto de Peter Weiss y visión del film de Peter Brook; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Laura Cerrato, "La postmodernidad y una estética del fracaso" y "¿Es Beckett todavía nuestro contemporáneo?", en su *Beckett: el primer siglo* (Buenos Aires, Colihue, 2007, pp. 17-26 y pp. 153-168); Lucas Margarit, "Algunos motivos de una representación", "Espacio/Escenario", "El tiempo", "El cuerpo" y "El lenguaje", en su *Samuel Beckett. Las huellas en el vacío* (Buenos Aires, Atuel, 2003, pp. 37-99); Wladimir Krysinski, "El lenguaje teatral de Ionesco" (en *Itinerarios*, n. 2, 1999, pp. 11-16); Marco De Marinis, "Algo que debe suceder: un happening", en su *El nuevo teatro 1940-1970*, Barcelona, Paidós, 1988, pp. 63-88.

### Bibliografía complementaria

-AAVV., Número especial de *Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro*, Dossier "25 años sin Beckett" (año 13, N° 59, octubre 2014), eds. Fernando de Toro y María Fernanda Arentsein.

-Banu, Georges, Peter Brook. *Hacia un teatro primero*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2006.

-Bradby, D., *Le théâtre français contemporain 1940-1980*, Presses Universitaires de Lille, 1990.

-Cerrato, Laura, *Génesis de la poética de Samuel Beckett. Apuntes para una teoría de la despalabra*, Buenos Aires, FCE, 1999.

-----, *Beckett: el primer siglo*, Buenos Aires, Colihue, 2007.

-De Marinis, Marco, *El nuevo teatro 1940-1970*, Barcelona, Ediciones Paidós, 1988, pp. 125-139.

-Esslin, Martin, *The Theatre of the Absurd*, London, Penguin, 1961.

-----, "Nouveaux regards sur le théâtre de l'absurd", en su *Au de-là de l'absurd*, Paris, Editions Buchet/Chastel, 1970, pp. 259-269.



- Krysinski, Wladimir, "El lenguaje teatral de Ionesco. Post notas y post contra-notas", *Itinerarios*, n. 2, 1999, pp. 11-16.
- Margarit, Lucas, *Samuel Beckett. Las huellas en el vacío*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2003.
- Moncada, Luis Mario, y Edgard Chías, antols., *El drama ausente. Otros paradigmas. Manifiestos, textos de fundación y pronunciamientos*, México, Anónimo Drama, 2005.
- Pruner, Michel, *Les théâtres de l'absurd*, Paris, Nathan, 2003.
- Serreau, Genevieve, *Historia del "Nouveau Théâtre"*, México, Siglo XXI Editores, 1967.
- Wellwarth, G., *Teatro de protesta y paradoja*, Barcelona, Lumen, 1966. (Primera edición, en inglés, New York University, 1964).

## Unidad VII

### Bibliografía obligatoria

Clases teóricas: *Máquina Hamlet* (1977) y *Carretera de Volokolamsk I-V* de Heiner Müller; *El teatro de la muerte* (1980, selec.) de Tadeusz Kantor; *El cuerpo poético* (2003, selec.) de J. Lecoq.

Clases prácticas: *En la soledad de los campos de algodón* (1987) de Bernard-Marie Koltés; *La canoa de papel* (1990, selec.) de Eugenio Barba; selección de textos de O. Aslan y Borja Ruiz sobre historia del actor (ficha de cátedra).

Bibliografía secundaria obligatoria: Jorge Dubatti, "Premodernidad, Modernidad y Posmodernidad", en su *Cartografía teatral*, Cap. V, pp. 174-182; Orestes Sandoval, "Aspectos de la estética y la poética de Heiner Müller" y "Análisis de *Carretera de Volokolamsk I-V*" (Cap. II de su libro en prensa *Heiner Müller. Máscaras de la conciencia crítica*, Buenos Aires, Atuel); Jorge Dubatti y Marta Taborda, "Estudio crítico" en B.-M. Koltés, *Teatro*, Buenos Aires, Colihue, 2008, pp. 283-326; Ileana Diéguez, *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2007, Cap. I; Linda Hutcheon, *Poética do PósModernismo*, Rio de Janeiro, Imago, 1991 (selección y traducción de la cátedra); Hans-Thies Lehmann, *Postdramatisches Theater*, Frankfurt am Main, Verlag der Autoren, 1999 (selección y traducción de la cátedra).

### Bibliografía complementaria

-AAVV., *Clases Magistrales de Teatro Contemporáneo*, coord. Jorge Dubatti, Coedición del Festival Internacional de Buenos Aires y Editorial Atuel, 2003.

-AAVV., *Performance y teatralidad*, México, CITRU, Cuadernos de Investigación Teatral, n. 1 (2006).

-Badiou, Alain, *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*, Buenos Aires, Manantial, 2005.

-Carlson, Marvin, *Performance. A Critical Introduction*, New York, Routledge, 2004.

-Cornago, Oscar, 2005, *Resistir en la era de los medios. Estrategias preformativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid, Iberoamericana Vervuert.

-Diéguez, Ileana, *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2007.

-Domnellan, Declan, *El actor y la diana*, Madrid, Fundamentos/RESAD, 2005.

-Féral, Josette, *Mise en Scène et Jeu de l'Acteur. Entretiens*, Québec, Jeu/Lansman, 2001, dos vols.



- Guattari, Félix, y Rolnik, Suely, *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Buenos Aires, Tinta Limón Ediciones, 2006.
- Hutcheon, Linda, *Poética do PósModernismo*, Rio de Janeiro, Imago, 1991.
- Kantor, Tadeusz, *Le Théâtre de la Mort*, ed. Denis Bablet, Lausanne, L'Age d'Homme, 1990.
- Lehmann, Hans-Thies, *Postdramatisches Theater*, Frankfurt am Main, Verlag der Autoren, 1999. Hay traducción al francés, también al castellano: *Teatro posdramático*, México, Paso de Gato / CENDEAC, 2013.
- Passing Fergombe, Amos, *Tadeusz Kantor, de l'écriture scénique de la mort à l'instauration de la mémoire*, Presses Universitaires de Valenciennes, CAMELIA, s.f.
- Pavis, Patrice, *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*, Santiago de Chile, Lom Ediciones y Universidad Arcis, 1998.
- Sánchez, José Antonio, *Dramaturgias de la imagen*, Murcia/Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1994.
- Sánchez, José A., *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, México, Paso de Gato, 2013.
- Sandoval, Orestes, estudio y edición de Heiner Müller, *Textos para el teatro*, La Habana, Alarcos, 2003.
- Sassone, Ricardo, "Inscripción de la escena teatral en el contexto de la escena 'neotecnológica'", *ADE Teatro*, n. 106 (julio-setiembre 2005), 49-59.
- Valenzuela, José Luis, *Bob Wilson. La locomotora dentro del fantasma*, Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2005.

##### 5. Bibliografía general

- AAVV., *A Handbook of Contemporary Drama*, Londres, Pitman, 1971.
- AAVV., *Enciclopedia dello Spettacolo*, Roma, Le Maschere, 1954-1962, 9 volúmenes.
- AAVV., *Historia del Teatro Europeo*, Buenos Aires, Ediciones Mar Océano, 1963, 5 tomos.
- AAVV., *Teatro Siglo XX*, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1994.
- AAVV., *Les Voies de la Création Théâtrale*, Paris, CNRS, 15 vols.
- Adame, Domingo, *El director teatral intérprete-creador. Proceder hermenéutico ante el texto dramático*, Puebla, Universidad de las Américas-Puebla, 1994.
- , *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 2005.
- Adorno, Theodor, *Teoría estética*, Madrid, Akal, Obra Completa 7, 2004.
- Alatorre, Claudia Cecilia, *Análisis del drama*, México, Col. Escenología, 1986.
- Alcántara Mejía, José Ramón, *Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación*, México, Universidad Iberoamericana, 2003.
- Alonso de Santos, José Luis, 2007, *Manual de Teoría y Práctica Teatral*, Madrid, Castalia Universidad.
- Attisani, A., ed., *Enciclopedia del teatro del 900*, Milán, Feltrinelli, 1980.
- Bak-Geler, Tibor, "Epistemología teatral", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 4 (julio-diciembre 2003), pp. 81-88.
- Banham, Martin, ed., *The Cambridge Guide to World Theatre*. Cambridge, 1995.
- Barthes, Roland, *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral, 1983.



- Baty, Gaston, y R. Chavance, *El arte teatral*, México, FCE, 1992.
- Bayer, Raymond, *Historia de la Estética*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.
- Bentley, Eric, ed., *The Theory of the Modern Stage*, London, Penguin, 1968.
- , Eric, *La vida del drama*, Buenos Aires, Paidós, 1964.
- Bettetini, G., *Producción significativa y puesta en escena*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1977.
- Biet, Christian, et Christophe Triau, 2006, *Qu'est-ce que le théâtre?*, Paris, Gallimard.
- Blanchart, Paul, *Historia de la dirección teatral*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1960.
- Bobes Naves, María del Carmen, 1987, *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Taurus. 2º edición corregida y ampliada: Madrid, Arco/Libros, 1997.
- , comp., 1997, *Teoría del teatro*, Madrid, Arco/Libros.
- , 2001, *Semiótica del teatro. Análisis comparativo de los espacios en el teatro europeo*, Madrid, Arco/Libros.
- Breyer, Gastón, *Teatro: el ámbito escénico*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
- , *Propuesta de signica del escenario. Diseño del objeto escénico*, Buenos Aires, Ediciones Teatro/CELCIT, 1998.
- , *La escena viviente*, Buenos Aires, Infinito, 2005.
- Carlson, Marvin, 1984, *Theories of the Theatre*, Cornell University Press.
- , *The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2003.
- Case, Sue-Ellen, y Janelle Reinelt (eds.), *The Performance of Power: Theatrical Discourse and Politics*, Iowa, University of Iowa Press, 1991. (Estudios desde las mascaradas en la corte de Jacobo I hasta Piscator y el siglo XX).
- Castagnino, Raúl H., *Teorías sobre texto dramático y representación teatral (de Aristóteles al oca del autor dramático)*, Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.
- Chancerel, León, *El teatro y los comediantes. Breve historia del arte y los artistas*, Buenos Aires, Eudeba, 1963.
- , *Panorama del teatro desde sus orígenes hasta nuestros días*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1963.
- Clark, Barrett H., y Freedley, George (eds.), *A History of Modern Drama*, Nueva York, Appleton-Century Co., 1947.
- Cruciani, Fabrizio, *Arquitectura teatral*, México, Escenología, 1994.
- D'Amico, Silvio, *Historia del Teatro*, Buenos Aires, Editorial Losada, 1954, 4 tomos.
- De Marinis, Marco, *Capire il teatro*, Firenze, La Casa Usher, 1988. Traducción al castellano: *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1998.
- , *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna, 2005.
- Demarcy, Richard, *Eléments d'une sociologie du spectacle*, Paris, Union Générale d'Éditions, 1973.
- Descotes, M., *Le Public de Theatre et son Histoire*, Paris, Presses Universitaires de France, 1964.
- Díez Borque, José María, y L. García Lorenzo (comp.), *Semiología del teatro*, Barcelona, Planeta, 1975.
- Drain, Richard (ed.), *Twentieth Century Theatre. A Sourcebook*, London, Routledge, 1995.



- Dubatti, Jorge, *El convivio teatral. Teoría y práctica de Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2003.
- , comp., *De los dioses hindúes a Bob Wilson. Perspectivas sobre el teatro del mundo*, Universidad de Buenos Aires, Libros del Rojas y Atuel, 2003.
- , *El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel, 2005.
- , coord., *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Buenos Aires, Colihue Teatro, 2008.
- , coord., *Historia del actor II. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue Teatro, 2009.
- , coord., *El teatro y el actor a través de los siglos*, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010.
- , dir. y comp., *El actor. Arte e historia*, México, Libros de Godot, 2013.
- , *Nuevas orientaciones en Teoría y Análisis Teatral. Homenaje a Patricio Esteve*, Jorge Dubatti coordinador, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, Serie Extensión, Colección Estudios Sociales y Humanidades, 2016.
- Dubatti, Jorge, y Nidia Burgos, comps., *La actuación teatral: estudios y testimonios*, Bahía Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, 2013.
- Dubech, Lucien, *Histoire Générale Illustrée du Theatre*, Paris, Librairie de France, 1931-1934, cinco tomos.
- Dumur, G. (comp.), *Historie des spectacles*, Paris, Gallimard, 1965.
- Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1981.
- Eco, Umberto, "El signo teatral", en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Editorial Lumen, 1988, pp. 42-49 y pp. 84-96.
- , *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Lumen, 2000.
- Elam, Keith, *The Semiotics of Theatre and Drama*, London, Methuen, 1980.
- Esslin, Martin, *The Field of Drama. How the Signs of Drama create Meaning on Stage and Screen*, London, Methuen Drama, 1988.
- Fediuk, Elka, « Teatro y conocimiento », *Investigación Teatral, Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 2 (julio-diciembre 2002), pp. 47-59.
- Féral, Josette, « Teatro y público: una cuestión de recepción », *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 2 (julio-diciembre 2002), pp. 27-43.
- , *Acerca de la teatralidad*, Universidad de Buenos Aires, FfyL y Editorial Nueva Generación, 2003.
- , *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 2004.
- Fischer-Lichte, Erika, *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999.
- Fitzpatrick, Tim, "Playscript Analysis, Performance Analysis. Towards a Theoretical Model", *Gestos*, n. 2 (1986), pp. 13-28.
- García Barrientos, José Luis, *Drama y tiempo*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991.
- , *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid, Síntesis, 2003.
- García Gutiérrez, Leticia, *Lectura y análisis del texto teatral. Una propuesta didáctica para apoyar la puesta en escena*, México, mimeo, 1996.
- Gascoyne, Bamber, *Twentieth-Century Drama*, Londres, Hutchinson, 1963.



- Gourdon, Anne Marie, *Theatre, Public, Perception*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1982.
- Goutman, Ana, y Armando Partida, coord., *Bibliografía comentada de las artes escénicas*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.
- Guardia, Alfredo de la, *El teatro contemporáneo*, Buenos Aires, Editorial Schapire, 1947.
- Guerrero Zamora, Juan, *Historia del teatro contemporáneo*, cuatro tomos, Barcelona, Juan Flors editor, 1961.
- Hartnoll, Phyllis, ed., *The Oxford Companion to the Theatre*, Oxford University Press, 1993.
- Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona, Guadarrama, 1979, tres tomos.
- Heffner, Hubert et al., *Técnica teatral moderna*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Helbo, André, (comp.), *Semiología de la representación*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1978.
- Helbo, André, *Teoría del espectáculo*, Buenos Aires, Galerna, 1989.
- Hubert, M.-C., *Histoire de la scène occidentale de l'antiquité a nos jours*, Paris, A. Colin, 1992.
- Huerta Calvo, Javier, dir., *Historia del Teatro Español*, Madrid, Gredos, 2003. Dos Tomos.
- Jausá, Hans R., *La literatura como provocación*, Barcelona, Península, 1976.
- , *Experiencias estéticas y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus, 1986.
- Javier, Francisco, *Notas para la historia científica de la puesta en escena*, Buenos Aires, Editorial Leviatán, 1984.
- , *El espacio escénico como sistema significativa*, Buenos Aires, Leviatán, 1998.
- Javier, Francisco, y Ardisone, Diana, *Los lenguajes del espectáculo teatral*, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, SEUBE, 1986.
- Jiménez López, Lucina, *Teatro y públicos. El lado oscuro de la sala*, México, Escenología, 2000.
- , "Las artes escénicas de cara al futuro: una reflexión desde el espacio público", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 4 (julio-diciembre 2003), pp. 41-52.
- Kowzan, Tadeusz, "El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en AAVV., *El teatro y su crisis actual*, Caracas, Monte Avila Editores, 1992, pp. 25-60.
- , *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus, 1992.
- , *Sémiologie du Théâtre*, Tours, Nathan, 1992.
- , 1997, *El signo y el teatro*, Madrid, Arco/Libros.
- Lafarga, Francisco, y Roberto Dengler (eds.), *Teatro y traducción*, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1995.
- Laffont, R., y V. Bompiani (comps.), *Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de tous les temps et de tous les pays*, Paris, SEDE, 1960 (reedición: 1984).
- Laver, James, *Breve historia del traje y la moda*, Madrid, Cátedra, 1995.
- Lobato, Imelda, y Leslie Zelaya, *Abstracts de teatro. Resúmenes y bibliografía especializada*, México, Escenología, INBA y CITRU, 2001.
- , *Abstracts de teatro II. Resúmenes y bibliografía especializada*, México, Escenología, INBA y CITRU, 2001.
- Lotman, Yuri M., *Estructura del texto artístico*, Madrid, Istmo, 1988.
- , *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra, 1996.



- , *La semiosfera III. Semiótica de las artes y de la cultura*, Madrid, Cátedra, 2000.
- Krutch, Joseph Wood, *"Modernism" in modern drama*, Ithaca, Cornell University Press, 1953.
- MacGowan, K., y W. Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, Fondo de Cultura Económica, 1965.
- , *La escena viviente*, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
- Martin, Jacqueline, y Willmar Sauter, *Understanding Theatre*, Stokolm, Almqvist&Wikesell International, 1995.
- Matlaw, M., *Modern World Drama. An encyclopedia*, Londres, Secker-Warburg, 1972.
- McNall Burns, Edward, *Civilizaciones de Occidente* (1947), Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1980, dos tomos.
- Miralles, Alberto, *Nuevos rumbos del teatro*, Barcelona, Salvat Editores, 1974.
- Molinari, Cesare, *Theatre through the Ages*, New York, 1975, trans. Colin Hamer.
- Moncada, Luis Mario, comp., *Versus Aristóteles. Ensayos sobre dramaturgia contemporánea*, México, Ediciones Anónimo Drama, Col. Glosolalia, 2004.
- Monner Sans, José María, *Introducción al teatro del siglo XX*, Buenos Aires, Editorial Columba, 1954 (segunda edición, 1958).
- , *Panorama del nuevo teatro*, Buenos Aires, Losada, 1942. (3º edición, ampliada, 1950).
- Morin, Edgar, *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa, 2003.
- Naugrette, Catherine, *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004.
- Nicoll, A., *Historia del Teatro Mundial*, Madrid, Aguilar, 1964.
- Oliva, César, y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 1990.
- Oliveras, Elena, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel, 2004.
- , *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires, Emecé, 2007.
- Pandolfi, Vito, *Storia Universale del Teatro Drammatico*, Turín, UTET, 1964.
- Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós, 1984. Edición ampliada: 1997.
- , "Los estudios teatrales", *Boletín del Instituto de Artes Combinadas* (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras), VIII (1990), pp. 7-14.
- , *Voix et images de la scene*, Lille, Presses Universitaires, 1985.
- , *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de cul-turas y posmodernismo* (sel. y trad. Desiderio Navarro), UNEAC, Casa de las Américas y Embajada de Francia en Cuba, 1994.
- , *El análisis de espectáculos*, Barcelona, Paidós, 2000.
- , 2009, *La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin.
- Payne, Michael, dir. *Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales*, Barcelona, Paidós, 2002.
- Pérez Minik, D., *Teatro europeo contemporáneo. Su libertad y compromiso*, Madrid, Guadarrama, 1961.
- Pignarre, Robert, *Historia del teatro*, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
- Polieri, Jacques, *Scénographie-sémiographie*, Paris, Denoël, 1971.



- Poveda, Lola, *Texto dramático. La palabra en acción*, Madrid, Narcea, 1996.
- Racionero, Luis, *Oriente y Occidente*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Rest, Jaime, *El teatro moderno*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967.
- Rinaldi, Mauricio, *Diseño de iluminación teatral*, Buenos Aires, Edicial, 1998.
- Rivera, Virgilio Ariel, *La composición dramática. Estructura y cánones de los siete géneros*, México, Grupo Editorial Gaceta, 1989.
- Rozik, Eli, *The Language of Theatre*, Glasgow University, 1992.
- Ryngaert, Jean-Pierre, *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2007.
- Schechner, Richard, *Performance. Teoría y prácticas interculturales*, Universidad de Buenos Aires, Col. Libros del Rojas, 2000.
- Schmeling, Manfred, ed., *Weltliteratur heute: Konzepte und Perspektiven*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 1995.
- Selden, Samuel, *La escena en acción*, Buenos Aires, Eudeba, 1960.
- Steiner, George, *La muerte de la tragedia*, Caracas, Monte Avila Editores, 1970.
- Souriau, Etienne, *Les deux cents milles situations dramatiques*, Paris, Flammarion, 1950.
- Thénon, Luis, "La formación del actor-investigador. Práctica teatrológica. Definición. Objetivos. Pautas metodológicas", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, n. 2 (julio-diciembre 2002), pp. 11-25.
- Tordera Sáez, Antonio, "Teoría y técnica del análisis teatral", en Jenaro Talens et al., *Elementos para una semiótica del texto artístico*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1983, pp. 157-199.
- Toro, Fernando de, *Semiótica del teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1987.
- , "¿Teatralidad o teatralidades? Hacia una definición nocional", en AAVV., *Intersecciones: ensayos sobre teatro*, Frankfurt Am Main, Verveuert Verlag, 1998.
- Ubersfeld, Anne, *Lire le theatre (I)*, Paris, Editions Sociales, 1977. Traducción al castellano: *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra y Universidad de Murcia, 1993.
- , *Lire le theatre II. L'école du spectateur*, Paris, Editions Sociales, 1981. Traducción al castellano: *La escuela del espectador*, Madrid, Ediciones de la ADE, 1998.
- , *El diálogo teatral*, Buenos Aires, Galerna, 2004.
- Van Tieghem, Paul, *Los grandes comediantes (1400-1900)*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Veltrusky, Jiri, *El drama como literatura*, Buenos Aires, Editorial Galerna/IITCTL, 1991.
- Villegas, Juan, *Ideología y discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina*, Minneapolis, Ediciones Prisma, 1988.
- , *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa (Canadá), Girol Books, 1991.
- Yllera, Alicia, *Estilística, poética y semiótica literaria*, Madrid, Alianza Editorial, 1974.

## 6. Carga horaria

Clases teóricas: cuatro horas semanales

Clases de trabajos prácticos: dos horas semanales

## 7. Actividades planificadas

**Actividad complementaria optativa: Proyecciones videos de teatro/documentales**



(Se realizará los días sábados, a las 10 horas, en fechas a determinar durante el curso, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con el apoyo del Fondo de la Académie Expérimentale des Théâtres).

**Unidad 2:** video documental *Le siècle Stanislavski* (1998).

**Unidad 3:** video de teatro *Los ciegos*, de Maurice Maeterlinck, dir. Denis Marleau (2005).

**Unidad 4:** una lectura del "Teatro de la Crueldad" en el video de teatro *El balcón*, dir. Víctor García.

**Unidad 5:** video documental realizado por la Cátedra sobre el Método Strasberg (2004).

**Unidad 6:** *La tragedia de Hamlet* (2000), dir. Peter Brook; *Acrópolis* (1972), dir. J. Grotowski.

**Unidad 7:** *Máquina Hamlet* de Heiner Müller, puesta de Bob Wilson (1990); *Wielopole-Wielopole* (1975), dir. Tadeusz Kantor; video documental *Los dos viajes de Jacques Lecoq* (1999); *Fedra* de Jean Racine, dir. Patrice Chéreau (2003).

#### 8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

Para aprobar los Trabajos Prácticos y estar en condiciones de rendir el examen final, se deberá tener una asistencia mínima al 75% de las clases prácticas y obtener un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos (aprobado) en los exámenes parciales (la inasistencia a cualquiera de los exámenes parciales será computada como cero).

Los alumnos cuya nota promedio de exámenes parciales no alcance la calificación de aprobado (cuatro puntos), deberán volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen de la misma en calidad de libres.

Para aprobar la materia se requiere obtener una nota final no inferior a 4 (cuatro) puntos.

Dr. Jorge Dubatti

Profesor Adjunto Regular Historia del Teatro Universal

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