

Materia: Análisis y crítica del hecho teatral

Departamento:

Artes

Profesor:

Trastoy, Beatriz

1°Cuatrimestre - 2015

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

Programas

10

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Artes

ASIGNATURA: Análisis y crítica del hecho teatral

PROFESORA: Dra. Beatriz Trastoy

CUATRIMESTRE: primero

AÑO: 2015

PROGRAMA N°: 0626

Aprobado por Resolución N° (S) 1637/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

**DEPARTAMENTO DE ARTES
ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO TEATRAL**

Profesora Titular: Dra. Beatriz Trastoy
Profesora Adjunta: Dra. María Fernanda Pinta

Código: 0626
1er. cuatrimestre de 2015

Fundamentos

Dentro del plan de estudios de la orientación en Artes Combinadas de la Carrera de Artes, esta materia se centra en el estudio del fenómeno teatral como fenómeno fundamentalmente escénico. Por un lado, el desplazamiento del estudio de la literatura dramática a la escena como unidad de sentido responde a los cambios operados tanto en la práctica como en la teorización teatral a nivel mundial. Por otro lado, ya desde algunas décadas atrás la perspectiva del espectáculo vincula más generalmente al teatro con un conjunto significativo de prácticas estéticas que exploran territorios interdisciplinarios y multimediales en el horizonte cultural contemporáneo.

Asimismo, consideramos pertinente el estudio de la propia práctica crítica, tanto en lo que respecta a los desafíos que le plantea la escena teatral actual, como al manejo de fuentes documentales, del aparato erudito y de las estrategias argumentales en el ejercicio de un juicio calificado.

En este sentido, la inclusión de esta materia –Análisis y Crítica del Hecho Teatral– permite la realización de un ejercicio reflexivo sobre la naturaleza del hecho teatral en su conjunto, paso indispensable para la formación de profesores, críticos e investigadores en artes.

Objetivos generales

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

Objetivos específicos

Lograr que, en la producción escrita de análisis y de crítica teatrales, el estudiante:

- . conozca profunda y detalladamente el objeto del análisis y la crítica: el espectáculo teatral.
- . no sólo domine la base conceptual de la materia -a la luz de las últimas reflexiones llevadas a cabo en el mundo- sino que sea capaz de poner en práctica una metodología de trabajo y realizar su propio enfoque analítico y crítico del fenómeno teatral.
- . enuncie hipótesis, fundamentadas teóricamente, referidas al análisis y a la crítica de los espectáculos seleccionados.
- . aplique conceptos y confronten distintas posiciones teóricas.
- . relacione permanentemente teoría y práctica escénica.
- . se aproxime, con actitud crítica, a las distintas instancias del quehacer teatral (ensayos, representaciones, etc.).
- . esté capacitado para realizar entrevistas a creadores vinculados al quehacer teatral, debidamente preparadas con anterioridad y evaluadas con posterioridad, tanto en sus contenidos como en sus aspectos teóricos.
- . intercambie posiciones y enriquezca el marco teórico que las fundamente, a partir de la idea de que la dinámica grupal, adecuadamente orientada, estimula la creatividad individual.

Punto de articulación con el Plan de Estudios de la Carrera

Análisis y Crítica del Hecho Teatral pertenece al ciclo de Orientación en Artes Combinadas de la Carrera de las Artes. Respecto del lineamiento pedagógico, sus contenidos están en estrecha relación con las otras materias de teatro, como Estética y Teoría Teatral, Historia del Teatro Universal e Historia del Teatro Latinoamericano y Argentino y, desde luego, Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas. Comparte con ellas temas prioritarios, como es el tratamiento del actor, el personaje, las teorías del movimiento, la problemática del tiempo, del espacio y de la representación. Asimismo, Análisis y Crítica del Hecho Teatral es una materia que posibilita una conexión productiva con el campo de estudio de otras materias de la Orientación en Artes Combinadas, como las de cine y danza, y más ampliamente, con aquellas otras materias de la Carrera de Artes que se ocupan de estudiar fenómenos artísticos contemporáneos relativos a la performance, las tecnologías, los cruces disciplinares y los correspondientes desafíos de los paradigmas teóricos y críticos tradicionales frente al campo artístico actual.

Contenidos

Tema: **“El teatro: de la representación a las experiencias multimediales”**

Unidad 1. Lineamientos generales del análisis y de la crítica teatral

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

Bibliografía obligatoria

- Banu, Georges,
1997 « Crítica oral y escrita », *Conjunto*, La Habana, N° 106, mayo-agosto.
- Bàrthes, Roland.
1977 "¿Qué es la crítica?", en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral
1977 "Las dos críticas", en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral.
- Brecht, Bertolt
1975 "La producción del arte y de la gloria", *Crisis*, Buenos Aires, N° 22, febreró.
- Féral, Josette
2004 "¿Quién tiene necesidad de la crítica?", en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.
- FUNÁMBULOS, año 14, N° 35
2011 (número monográfico sobre la crítica teatral)
- CUADERNOS DE PICADERO N°8 "La crítica teatral"
2005 (número monográfico), Instituto Nacional del Teatró.
<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno08.php>
- López, Lilitana
2001 "La crítica teatral (1976-1998)", en O. Pellettieri (dir.), *Historia del teatro argentino en Buenos Aires, Vol. V, El teatro actual (1976-1996)*, Buenos Aires, Galerna.
- Monleón, José
1990 "El lenguaje de la opinión: el crítico", *CELCIT*, Buenos Aires, N° 1.
- Stanislavski, Konstantin
1988 "El trabajo del crítico sobre el rol teatral", en *Repertorio. Revista de Teatro*, N° 4-5, febrero-mayo.
- Trastoy, Beatriz,
2002 "Develar la emoción: un desafío de la crítica teatral", en O. Pellettieri (ed.), *Imagen del teatro*, Buenos Aires, Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Ubersfeld, Anne,
1988 "Notas teóricas sobre el meta-discurso de la crítica teatral", *Boletín* N° 9 de la Asociación de Directores de Escena. Madrid.

Bibliografía complementaria no-obligatoria

- AA.VV.
2001 *Qué se discute cuando hablamos sobre la danza, el teatro y la crítica teatral*. Universidad de Buenos Aires, Libros del Rojas.
2005 "¿Qué debería discutir hoy en primera instancia la crítica e investigación teatral a partir del teatro que se está haciendo?" [Encuesta s/f, en *Conjunto*, La Habana, N° 136, abril-junio.
- Barthes, Roland
1972 *Crítica y verdad*, Buenos Aires, siglo XXI.
- Ceriani, Giulia
1985 "Dal sincretismo al sinetico. Ragionamento sulla critica teatrale", *VS*, 41, maggio-agosto,
- Costa, Ivana
2001 "¿Para qué crítica?", *Teatro XXI*, Buenos Aires, N° 13, primavera.
- Esslin, Martín
1970 "Los diversos tipos de crítica teatral", en su *Más allá del absurdo*, Paris, Bouchet Chastel,
- Féral, Josette
2004 "¿Quién tiene necesidad de la crítica?", en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna
- Hamm, Peter.
1971 "El gran crítico", en Peter Hamm (ed.), *Crítica de críticos*, Barral Editores. Barcelona.
- López, Lilitana
1997 "Metatextos de la crítica teatral de principios de siglo", en O. Pellettieri (ed.) *El teatro y su mundo*, Buenos Aires, Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Pacheco, Carlos
2000 "La crítica teatral. Cuestionada por los artistas, relegada por los medios", *Teatro XXI*, Año VI, N° 11.
- Pellettieri, Osvaldo,
1990 "Función de la crítica periodística en el teatro latinoamericano", *II Encuentro Internacional de Teatro Latinoamericano*, I IT CTL, Washington.
- Revista ADE*,
1995 dossier "Función de la crítica teatral", N° 43-44, abril
- Rovner, Eduardo
1992 "Acerca de a crítica periodística", *Espacio*, Buenos Aires, año 6, N° 11.
- AA.VV.
1997 *Teóricos y ensayistas del teatro francés actual*. Artículos de Anne Ubersfeld, Patrice Pavis,

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

Todorov, Tzvetan.

1991 *Crítica de la crítica*. Barcelona, Editorial Paidós.

Trastoy, Beatriz

2003 "La emoción, el espectador y el crítico teatral: un conflictivo *ménage à trois*", *Escena y realidad*, O. Pellettieri (ed.), Buenos Aires, Galema/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

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

Walsler, Martín,

1971 "La ilusión de que el crítico es un escritor", en Peter Hamm (ed.), *Crítica de críticos*, Barral Editores. Barcelona.

Unidad 2. El problema del registro del objeto de estudio

La historiografía del espectáculo teatral. Descripción, transcripción, reconstrucción. El registro del espectáculo como documento. Los materiales con valor documental. Limitaciones y alcances epistemológicos del registro audiovisual del espectáculo como documento. El género testimonial y la historia oral. La entrevista como instrumento de investigación. Formación del entrevistador. Técnicas de la entrevista: oralidad y escritura. Nuevas formas de documentación: la historia video-oral y el archivo digital.

Bibliografía obligatoria

Camarena Ocampo, Mario y Gerardo Necochea Grada,

1994 "Conversación única e irreplicable: lo singular de la historia oral", en Graciela Garay (ed.) *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora, 47-61.

Cuadra, Álvaro,

s/f "La obra de arte en la época de su hiperreproducibilidad digital", en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad, <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=227>

De Marinis, Marco.

1997 "Notas sobre la documentación audiovisual del espectáculo", en *Comprender el teatro*. Buenos Aires, Galema.

LeGoff, Jacques,

1991 "Documento/monumento", en *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Barcelona, Paidós.

Pavis, Patrice,

2000 "Estado de la investigación" y "Los instrumentos de análisis", en *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza*. Barcelona, Paidós.

Roca, Ma. Lourdes,

1994 "Historia videoral. Potencialidades en tela de juicio", en Graciela Garay (ed.) *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora.

Bibliografía complementaria no-obligatoria

AAVV.,

1991 *La historia oral*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Arfuch, Leónor,

1995 *La entrevista, una investigación dialógica*, Buenos Aires, Paidós.

De Marinis, Marco,

2000 "Dal copione al ipertesto", en su *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale.*, Roma, Bulzóni.

Ferrarotti, Franco

1990 *La historia y lo cotidiano*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Ochando Aymerich, Carmen,

1998 *La memoria en el espejo. Aproximación a la escritura testimonial*, Madrid, Anthropos.

Marcos Mora, Mari Carmen,

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

Pavis, Patrice.

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

Unidad 3. El espectáculo teatral como objeto de estudio

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

Bibliografía obligatoria

- Abirached, Robert,
2008 "Modelos de personaje en la literatura dramática". En: *Del personaje literario-dramático al personaje escénico*. Edición de Juan A. Hormigón. Madrid, Publicación de la ADE, 2008.
- Artaud, Antonin,
1971 "El teatro y la crueldad"; "El teatro de la crueldad (Primer manifiesto)", "El teatro y la crueldad (Segundo manifiesto)", en *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Barba, Eugenio,
1994 "Definición" y "Principios que retoman", en *La canoa de papel*, Buenos Aires, Catálogos.
- De Marinis, Marco,
1996 "Repensar el texto dramático", Conjunto N° 102, enero-junio 1996.
2005 "Grotowski y el secreto del teatro del siglo XX", en *En busca del actor y el espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galema.
- De Toro, Fernando,
1999 "Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX", en Fernando De Toro, *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- Féral, Josétté
2004 "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galema, 2004.
- Fernández Peláez, Julio,
2014, "Auras de la presencia". *telondefondo, Revista de Teoría y Crítica Teatral*, n° 19, julio (<http://www.telondefondo.org/numeros-antiguos/numero19/articulo/525/auras-de-la-presencia.html>)
- Grotowski, Jerzy,
1981 "Hacia un teatro pobre. Declaración de principios", en *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI.
1992 [selección de artículos] "De la compañía teatral a El Arte como vehículo"; "Respuesta a Stanislavski"; "El director como espectador de profesión"; "El montaje en el trabajo del actor", "El performer", en *Máscara*, Año 3, N° 11-12.
- Meyerhold, Vsevolod,
1998 "El teatro de la convención", "El actor del futuro y la biomecánica", "Juego y prejuego", en la edición de Juan Antonio Hormigón de sus *Textos teóricos*, Madrid, ADE.
- Stanislavski, Konstantin,
1979 "IV. Perspectivas del actor y del personaje", *Obras completas. El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal.
2003 "Acción. El `si`. Las `circunstancias dadas`", en *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, Barcelona, Alba.
- Trastoy, Beatriz,
2002 "Contar el cuento. Los espectáculos de narración oral, una matriz productiva", en *Teatro autobiográfico*, Buenos Aires, Nueva Generación, 2002.
- Kirkpatrick, Tim
1990 "Modelos de interacción visual y auditiva en la representación teatral", *Gestós*, año 5, 9, abril.

- Pavis, Patrice,
1998 "Del texto a la escena: un parto difícil", en *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*, Santiago, LOM Ediciones.
- Teodorescu-Brînzeu, Pia,
1981 "The Stage-Directios in the Reception of the Dramatic Text", *Degrès*, neuvième année, n. 28, automne, (traducción en ficha de cátedra)
- Übersfeld, Arié,
1998 cap. 1 "La escena y el texto" y cap. 4 "El trabajo del comediante", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE, 1998

Bibliografía complementaria no-obligatoria

AAVV

- 2004 *El maquillaje escénico*, Buenos Aires, Los Libros del Rojas.
- 2005 *Presencia de Jerzy Grotowski* [numero monográfico] *Cuadernos de Picadero*, Cuaderno N° 5, Instituto Nacional del Teatro, marzo.
- 2009 *Presencia de Vsevolod Meyerhold* [numero monográfico] *Cuadernos de Picadero*, N°18, Instituto Nacional del Teatro, septiembre.
- Abirached, Robert,
1997 *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADE.
- Badiou, M. y L. Santa Cruz,
1986 "Los maquilladores. La piel del teatro", *El Público*, N° 28.
- Bonafin, Massimo (a cura di),
1986 *Intertestualità*. Genova, Il Melangolo.
- Breyer, Gastón
1968 *Teatro: El ámbito escénico*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Barba, Eugenio y Nicola Savarese
1988 *Anatomía del actor*, México, Universidad Veracruzana.
1987 *Más allá de las islas flotantes*. Buenos Aires, Firpo y Dobal Editores.
- Calabresé, Orriár,
1987 *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra.
- Chion, Michel,
1999 "Enseñar el sonido", *La fábrica audiovisual, Carrera de Diseño, Imagen y Sonido*. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires
- Cornago Bernal, Oscar,
2003 *Pensar la teatralidad. Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad*, Madrid, Fundamentos.
- Kantor, Tadeusz,
1984 *El teatro de la muerte*, Buenos Aires, La Flor.
- Fo, Dario,
1990 *Le gai savoir de l'acteur*. Paris, L'Arche.
- Cuadernos de Picadero*
2005 N° 6, abril [número monográfico dedicado a la voz]
<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno06.php>
- Galopentia, Sanda,
1993 "Les didascalies de la source locutoire", *Poétique*, N° 96, novembre.
- Geirola, Gustavo.
1993 "Bases para una semiótica de la teatralidad: espacio, imagen y puesta en escena", *Gestos*, N° 15, año 8.
- Harmon, Philippe,
1972 "Pour un statut sémiologique du personnage", *Littérature* 6, mai.
- Hernando, Víctor,
2005 "Cuerpo explícito, palabra obscena", en *telondefondo. Revista de Teoría y crítica Teatral*, FFyL. UBA, año 1, N° 2, diciembre (www.telondefondo.org)
- Hormigón, Juan Antonio,
1998 "La creación escénica de Meyerhold", en *Meyerhold. Textos teóricos*, Madrid, ADE.
- Issacharoff, Michael
1993 "Voix, autorité, didascalies", *Poétique*, n° 96, novembre.
- Krysinski, Wladimir,
1998 "La marionette dans le corps polymorphe du théâtre", en Fernando y Alfonso De Toro (ed.) *Aceramientos al teatro actual (1970-1995)*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert.

- Laillou-Savona, Jeannette,
 1985 "La didascalie comme acte de parole", en J. Féral, J : Laillou-Savona, E. A. Walker, (comp.) *Théâtralité, écriture, et mise en scène*, Québec, Brèches Hurtubise HmH.
- Pavis, Patrice
 1991 "Los estudios teatrales", Boletín nº 8 del Instituto de Artes del Espectáculo. Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- Rinaldi, Mauriçió
 2006 *Diseño de iluminación teatral*, Buenos Aires, Dunken.
- Sánchez, José Antonio,
 1994 *Dramaturgias de la imagen*. Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Sánchez Montes, María José,
 2004 "Adolphe Appia y la escena viva", en *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*, Biblioteca Nueva, Madrid.
- Schechner, Richard,
 1988 Cap.4 "El intérprete", en *El teatro ambientalista*, Árbol Editorial S.A. de C.V., México DF.
- Scheinin, Adriana,
 1999 "Acerca de una posible posmodernidad en el teatro", *Funámbulos*, año 2, nº 8, sept-octubre
- Serrano, Raúl,
 1996 *Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor*, México, Escenología, AC.
- Stanislavki, Konstantin,
 1974 *Preparación del actor*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte, 1974.
 1975 *La construcción del personaje*, Madrid, Alinza Editorial, 1975.
 1976 *Mi vida en el arte*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte, 1976.
 1977 *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal, 1977.
- Surgers, Anne
 2004 *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artesdelsur.
- Todd, Andrew y Jean-Guy Lecat,
 2003 *El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook*, Barcelona, Alba Editorial, 2003.
- Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Limá,
 2006 *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Editorial Prometeo..
- Ubersfeld, Anne
 1995 *Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre*. Paris, Belin.
- Watson, Ian,
 2003 "El cuerpo viviente del actor en el Odin Theater", en *Conjunto*, Revista de Teatro Latinoamericano, Casa de las Américas, Nº128, abril-junio, La Habana, Cuba

4. La recepción teatral

Modos de producción y recepción: concretización del director y concretización del espectador. Etapas del proceso de significación. Competencia y actividades perceptivas del espectador. Dificultad de los estudios empíricos de la recepción.

Bibliografía obligatoria

- De Marinis, Marco.
 1986 "Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador", *Gestos*, Nº 1, año 1.
 1987 "Interpretación y emoción en al experiencia del espectador", en *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna.
- De Toro, Fernando,
 1987 "La recepción teatral", en *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*, Buenos Aires, Galerna.
- Pavis, Patrice,
 2003 "Recepción", en *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, (nueva edición revisada y ampliada), Barcelona, Paidós.
 2000 "La aproximación sociológica al espectador", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- Ubersfeld, Anne,
 1998 cap. 7 "El trabajo del espectador" y cap. 8 "El placer del espectador", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE.

Bibliografía complementaria no-obligatoria

- Eco, Umberto.
1981 *Lector in fabula*. Barcelona, Lumen.
- Gourdon, Anne-Marie
1982 *Théâtre, Public, Perception*. Paris, C.N.R.S.
- Jauss, Hans- Robert
1979 *La literatura como provocación*, Madrid, Península.
- Théâtre/Public*
1984 « Le rôle du spectateur » [número monográfico] N° 55, janvier-février.

5. Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras

La crisis del drama: posdramaticidad y devenir rapsódico del teatro. Teatralidad: régimen escópico y efectos de representación teatral. Performance cultural/performance artística: prácticas estéticas, sociales y políticas. Intermedialidad: tecnologías y medios de comunicación en escena. Estrategias teatrales, performáticas y multimediales para entrar y salir de lo cotidiano; lecturas actuales de la relación arte/vida. Desafíos teóricos y críticos frente a los escenarios contemporáneos.

Bibliografía obligatoria

- Cornago, Oscar
2004 "El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen", en *Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura*, Vol. 177, No. 699/700, marzo-abril, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 595-610
(<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/597>)
- De Marinis, Marco
1996 "A través del espejo: el teatro y lo cotidiano", en *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatología*, Buenos Aires, Galerna
- Féral, Josette
2003 *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna [se indicarán los capítulos de lectura obligatoria]
- Lehmann, Hans-Thies
2013 *Teatro posdramático*, Murcia/México, CENDEAC/Paso de Gato [se indicarán los capítulos de lectura obligatoria]
- Pérez Bowie, José Antonio
2004 "Teatro y cine: un permanente diálogo intermedial", en *Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura*, Vol. 177, No. 699/700, marzo-abril, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 573-594
(<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/596>)
- Prieto Stambaugh, Antonio
2009 "¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance", en *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, Domingo Adame (ed.), México, Universidad Veracruzana/Facultad de Teatro, pp. 116-143
(<http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=250&PHPSESSID=azhwlexmmzvpjcee>)
- Sánchez, José Antonio
1999 "Introducción", en *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, pp. 7-43.
- 2007 "Teatro y realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor,
(<http://arte-a.org/node/122>)
- Sarrazac, Jean-Pierre
2009 "El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drama", en *Cuadernos de Ensayo Teatral*, No. 12, México, Pasodegato, 2009.

Bibliografía complementaria no-obligatoria

- Abuín González, Anxo
2008 "Teatro y nuevas tecnologías: conceptos básicos", en *Revista Signa* No. 17, Asociación Española de Semiótica, pp. 29-56
(<http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=029456>)
- Chapple, Fedra (ed.)
2008 "La intermedialidad / Intermediality" [Número monográfico], en *Cultura, lenguaje y representación*, Revista de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I, Vol. 6, mayo

- (<http://www.e-revistas.uji.es/index.php/cir/issue/view/5>)
- Cornago, Oscar
2005 "Interludio. El espacio como escenario de resistencias: la escritura poética y el teatro posdramático", en *Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- Féral J, Laillou Savona y otros (edit.),
1985 *Théâtralité, écriture et mise en scène*. Québec, Brèches, Hurtubise HMH.
- Goldberg, Roselee
1998 *Performance. Live art since 1960*, New York, Harry N. Abrams, Inc.
- Larrue, Jean-Marc
2003 "Théâtre et intermédialité. Un rencontre tardive", en *Intermédialités*, No. 12, automne, p. 13- 29 (<http://www.erudit.org/revue/im/2008/v/n12/039229ar.html?vue=resume>)
- Lehmann, Hans-Thies
2013 "Teatro Pós-dramático, doze anos depois", en *Revista brasileira de Estudos da presença*, vol. 3, No. 3, set-dez., p.859-878,
(<http://seer.ufrgs.br/presenca/article/view/39703/27107>)
- Pavis, Patrice
1998 "Intermedialidad", "Espectáculo", "Performance" y "Teatralidad", en *Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós.
2001 "Escrituras dramáticas contemporáneas y nuevas tecnologías". *Revista Conjunto*. La Habana, N° 123, octubre- diciembre
(<http://www.casa.cult.cu/publicaciones/revistaconjunto/123/pavis.htm>)
- Pinta, María Fernanda
2012 "Happening", "Performance" y "Tecnoescena", en *Tecnoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*, Claudia Kozak (ed.), Buenos Aires, Caja Negra.
2013 *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*, Buenos Aires, Biblos
- Saison, Maryvonne
1997 *Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan.
- Schechner, Richard
2000 *Performance, teoría y prácticas interculturales*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
Un teatro sin teatro
2007 (Catálogo de exposición), MACBA, Barcelona/Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo, Lisboa
- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA GENERAL**
- AA. VV,
1987 *Teoría del teatro*, Madrid, Arco.
- Bablet, Denis y otros.
1970-1988 *Les voies de la création théâtrale*. C.N.R.S. Paris.
- Bentely, Eric,
1997 *La vida del drama*, México, Paidós.
- Cuerpo del drama*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As. (Tandil)
www.cuerpodeldrama.org
- Cornago, Óscar
2005 *Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
- De Marinis, Márcó,
1982 *Semiótica del teatro*, Milano, Bompiani.
1987 *El nuevo teatro 1947-1970*. Barcelona: Paidós.
1997 *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología*. Bs. As., Galerna.
2005 *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires, Galerna.
- Dort, Bernard
1998 "La representación emancipada". *Cuadernos de Teatro N° 11. Teóricos y ensayistas del teatro francés actual*. Buenos Aires: Instituto de Artes del Espectáculo, FFyL-UBA.
- De Toro, Fernández
1992 *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena* (3ª ed.) Buenos Aires, Galerna.
1999 *Intersecciones: ensayos sobre teatro*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
- Directores de escena. El Público*.
1987 Cuaderno N° 23. Revista *El Público*. Madrid. Centro de Documentación teatral.
- Máscara*,
1991-1992 [número monográfico] "La puesta en escena. Del texto a la representación", Año 2, N° 7-8, octubre-enero.

- 1993 [Número dedicado al mimo y el teatro del gesto] Año 3, N° 13-14, abril-julio.
Pavis, Patrice.
1984 *Diccionario de teatro*. Buenos Aires, Paidós.
2000 *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós
Revista Brasileira de Estudos da Presença, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
<http://seer.ufrgs.br/presenca>
telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral. Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
<http://www.telondefondo.org>
Territorio Teatral IUNA-
<http://territorioteatral.org.ar/html.2/home.html>
Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima
2004 *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires, Prometeo.
Zayas de Lima, Perla.
1981 *Diccionario de Autores Argentinos. (1950-1980)*. Buenos Aires, Rodolfo Alonso.
Zayas de Lima, Perla.
1990 *Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino*. Bs As, Editorial Galema.
Archivo Virtual de las Artes Escénicas, Universidad de Castilla-La Mancha-
<http://arteescenicass.uclm.es>
Parol. Quaderni d'arte e di epistemologia. Università di Bologna.
<http://www3.unibo.it/parol/home.htm>

Trabajos Prácticos

La inscripción a prácticos se efectuará durante la primera clase de teóricos priorizando un reparto equitativo del alumnado en las comisiones.

Unidad 1: Crítica teatral académica y periodística

- Discursividad y géneros de la crítica teatral.
- Análisis comparativo de la crítica académica y la crítica periodística a partir de la consideración de sus elementos constitutivos (objeto del discurso crítico, medio, lector, autor, entre otros) y sus estrategias explicativas y argumentativas.

Bibliografía obligatoria

- Brownell, Pamela, Ezequiel Lozano y María Fernanda Pinta.
2012 *Explicación y argumentación en la crítica teatral. Ficha de Cátedra*,
Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

La unidad tendrá además un corpus de textos académicos y periodísticos de crítica teatral con el que se trabajará en clase y otro para el parcial domiciliario.

Bibliografía complementaria:

Selección de textos de la Unidad 1 de teóricos.

Unidad 2: Lenguajes escénicos

- Lenguajes verbales y no verbales: reconciliaciones y enfrentamientos.
- Análisis de los distintos sistemas expresivos: El cuerpo en escena, la singularidad de los objetos, el plano sonoro, la iluminación teatral y la puesta en espacio.
- Modalidades históricas de actuación y dirección escénica.
- Elementos de semiótica teatral y articulación con otros abordajes de la puesta en escena.

Bibliografía obligatoria

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

Bibliografía complementaria

Selección de textos de la Unidad 3 de teóricos.

Unidad 3: Análisis de la puesta en escena

- La puesta en escena contemporánea en el contexto local.
- Recuperación y refuncionalización de poéticas precedentes.
- Reconocimiento de modalidades de actuación y dirección escénica.
- Producción de una crítica teatral académica: formulación de hipótesis y desarrollo argumental

Bibliografía obligatoria

- a) Selección de textos de las unidades 3 y 5 de teóricos.
- b) Textos adicionales incorporados durante la cursada en función del corpus de puestas en escena seleccionadas para el parcial.

C- Características de los parciales domiciliarios

- 1- El 1º parcial domiciliario consiste en el análisis de un corpus de textos críticos académicos y periodísticos seleccionado por la cátedra, considerando las estrategias y procedimientos discursivos de la argumentación y la explicación (unidad 1).
- 2- El 2º parcial domiciliario consiste en el análisis de un espectáculo de la cartelera porteña del año en curso seleccionado por la cátedra, centrado en el estudio del teatro contemporáneo (unidades 2 y 3). Este segundo parcial tendrá dos etapas de entrega que se especificarán en la cursada.
- 3- La presentación del trabajo es individual.
- 4- El resultado será entregado en forma de escrito de entre 6 y 8 páginas, letra *Times New Roman* 12 a espacio 1½, sin incluir bibliografía.
- 5- Entrega del 1º y 2º parcial: una vez que los docentes indiquen las pautas correspondientes a cada parcial, el alumno deberá entregar el parcial realizado a la semana siguiente. Como única excepción y con el correspondiente justificativo médico, el alumno podrá entregarlo una semana después de la primera fecha de entrega pautada, en carácter de recuperatorio, con una ampliación de la consigna que los docentes indicarán en su oportunidad.

D- Criterios de evaluación de los parciales domiciliarios

- 1- Cumplimiento en el tiempo pautado para la realización de la tarea.
- 2- Pertinencia de los conceptos utilizados en los respectivos trabajos; los mismos serán los de la bibliografía de Trabajos Prácticos. Podrá sumarse otra bibliografía si el alumno lo considera pertinente siempre y cuando la misma no reemplace la indicada por la cátedra en la respectiva unidad.
- 3- Pertinencia de las relaciones establecidas entre los conceptos teóricos y el análisis realizado.
- 4- Adecuado manejo del aparato erudito (referencias bibliográficas, etc.)
- 5- Coherencia y comunicabilidad lograda en el escrito.

Actividades planificadas. La cátedra propiciará la frecuentación por parte del estudiante de: a) ensayos de y sobre crítica, historia y teoría teatral, b) espectáculos y videos, c) textos teatrales, y d) conversaciones con distintos actores del campo teatral (investigadores, directores, actores, músicos, escenógrafos, técnicos, productores, empresarios, espectadores).

Evaluación. Los alumnos deberán asistir al 75 % de las clases prácticas. La nota de aprobación de la cursada será el resultado del promedio obtenido entre la calificación de dos trabajos prácticos y de la nota de concepto por la participación activa del estudiante durante el dictado de las clases. La nota promedio de cursada no debe ser menor a 4 (cuatro).

Dra. Beatriz Trastoy
Prof. Titular

