

Materia: Análisis y crítica del hecho teatral

Departamento:

Artes

Profesor:

Trastoy, Beatriz

1° Cuatrimestre - 2020

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

MATERIA: ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO TEATRAL

MODALIDAD DE PROMOCIÓN: Examen final

PROFESORA: Prof. Dra. TRASTOY, BEATRIZ

CUATRIMESTRE: 1º

AÑO: 2020

CÓDIGO N°: 0626

Aprobado por Resolución N° 01 4334/19

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO TEATRAL
MODALIDAD DE PROMOCIÓN: Examen final
CUATRIMESTRE Y AÑO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
CODIGO N°: 0626

PROFESOR/A: Prof. Dra. TRASTOY, BEATRIZ

EQUIPO DOCENTE:¹

ADJUNTA: Dra. PINTA, MARÍA FERNANDA

JEFA de TRABAJOS PRÁCTICOS: Dr. LOZANO, EZEQUIEL

AYUDANTE DE 1ª: Dra. GONZÁLEZ, MARÍA LAURA

AYUDANTE DE 1ª: Lic. BROWNELL, PAMELA

TEMA DEL PROGRAMA

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

a. Fundamentación y descripción

Dentro del plan de estudios de la orientación en Artes Combinadas de la Carrera de Artes, esta materia se centra en el estudio del teatro 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.

b. Objetivos:

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.

¹ Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente

- 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 particulares

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.

CONTENIDOS

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

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.

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.

Unidad 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.

Unidad 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. Lecturas teatrales de la relación arte/vida. Intermedialidad, nuevas tecnologías y medios de comunicación en escena. Plataformas de producción/plataformas de reflexión: curaduría. Desafíos teóricos y críticos frente a los teatros contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA:

Unidad 1:

Lecturas obligatorias:

- Banu, Georges, 1997 « Crítica oral y escrita », *Conjunto*, La Habana, N° 106, mayo-agosto.
- Barthes, Roland, 1977 “¿Qué es la crítica?”, en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral.
- Barthes, Roland, 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, febrero.
- 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 (n° monográfico), Instituto Nacional del Teatro <http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno08.php>
- López, Liliana, 2001 “La crítica teatral (1976-1998)”, en O. Pellettieri (dir.), *Historia del teatro argentino en Buenos Aires, Vol. V, El teatro actual (1976-1996)*, Buenos Aires, Galerna.
- Monleón, José, 1990 “El lenguaje de la opinión: el crítico”, *CELCIT*, Buenos Aires, N° 1

Stanislavski, Konstantin, 1988 "El trabajo del crítico sobre el rol teatral", 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.

Lecturas complementarias:

AA.VV., 2001 *Qué se discute cuando hablamos sobre la danza, el teatro y la crítica teatral*. Universidad de Buenos Aires, Libros del Rojas

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

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, 200 "¿Para qué crítica?", *Teatro XXI*, Buenos Aires, N° 13, primavera

Esslin, Martin, 1970 "Los diversos tipos de crítica teatral", en su *Más allá del absurdo*, Paris, Bouchet Chastel,

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

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

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

Pérez Jiménez, Manuel, 2004, "Hacia una teoría de la crítica teatral",

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

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

Revista ADE, 1995, dossier "Función de la crítica teatral", N° 43-44, abril

Rovner, Eduardo, 1992, "Acerca de a crítica periodística", *Espacio*, Bs As, 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, Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

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

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

Unidad 2:

Lecturas obligatorias:

Camarena Ocampo, Mario y Gerardo Necochea Gracia, 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, Galerna.

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.

Lecturas complementarias:

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

Arfuch, Leonor, 1995 *La entrevista, una investigación dialógica*, Buenos Aires, Paidós

De Marinis, Marco, 2000, "Dal copione al ipertexto", en su *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*, Roma, Bulzoni.

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, http://www.memarcos.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:

Lecturas obligatorias:

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 retornan", en *La canoa de papel*, Buenos Aires, Catálogos.

De Marinis, Marco, 1996, "Repensar el texto dramático", Conjunto N° 102, enero-junio 1996.

De Marinis, Marco, 2005, "Grotowski y el secreto del teatro del siglo XX", en *En busca del actor y el espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna

De Toro, Fernando, 1999, "Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX", en Fernando De Toro, *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert.

Féral, Josette, 2004, "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna,
Fernández Peláez, Julio, 2014, "Auras de la presencia" *telondefondo, Revista de Teoría y Crítica Teatral*, nº 19, julio

<http://www.telondefondo.org/numerosanteriores/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

Grotowski, Jerzy, 1992[selección de artículos] "De la compañía teatral a El Arte como vehículo"; "Respuesta a Stanislavski"; "El director como espectador de profesión", "El montaje en el trabajo del actor", "El performer", en *Máscara*, Año 3, Nº 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.

Stanislavki, Konstantin, 1979, "IV Perspectivas del actor y del personaje", *Obras completas. El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal.

Stanislavki, Konstantin, 2003, "Acción. El 'sí'. Las 'circunstancias dadas'", en *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, Barcelona, Alba.

Fitzpatrick, Tim, 1990, "Modelos de interacción visual y auditiva en la representación teatral", *Gestos*, año 5, 9, abril

Pavis, Patrice, 1998, "Del texto a la escena: un parto difícil", en *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*, Santiago, LOM Ediciones.

Pavis, Patrice, 1999, "El personaje novelesco, teatral y cinematográfico", *Teatro XXI*, año VI, nº11, primavera, p. 3-9

Trastoy, Beatriz, 2002, "Contar el cuento. Los espectáculos de narración oral, una matriz productiva", en *Teatro autobiográfico*, Buenos Aires, Nueva Generación, 2002.

Teodorescu-Brînzeu, Pia, 1981 "The Stage-Directions in the Reception of the Dramatic Text", *Degrès*, 9 anné, n. 28, automne, (traducción en ficha de cátedra)

Ubersfeld, Anne, 1998, cap. 1 "La escena y el texto" y cap. 4 "El trabajo del comediante", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE, 1998

Lecturas complementarias:

AAVV, 2004, *El maquillaje escénico*, Buenos Aires, Los Libros del Rojas.

AAVV, 2005 *Presencia de Jerzy Grotowski* [número monográfico] *Cuadernos de Picadero*, Cuaderno Nº 5, Instituto Nacional del Teatro, marzo.

AAVV, 2009 *Presencia de Vsevolod Meyerhold* [número monográfico] *Cuadernos de Picadero*, Nº18, 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*, Nº 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.

Barba, Eugenio y Nicola Savarese, 1987, *Más allá de las islas flotantes*. Buenos Aires, Firpo y Dobal Editores.

Calabrese, Omar, 1987 *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra.

Chion, Michel, 1999, "Enseñar el sonido", *La fábrica audiovisual, Carrera de Diseño, Imagen y Sonido*. FADU, 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 [n° 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.
- Geirolá, Gustavo, 1993 "Bases para una semiótica de la teatralidad: espacio, imagen y puesta en escena", *Gestos*, N° 15, año 8
- Hamon, Philippe, 1972, "Pour un statut sémiologique du personnage", *Littérature* 6, mai.
- 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
- Krynski, Wladimir, 1998, "La marionette dans le corps polymorphe du théâtre", en Fernando y Alfonso De Toro (ed) *Acercamientos 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.) *Théatralité, écriture, et mise en scène*, Québec, Brèches Hurtubise HmH
- Pavis, Patrice, 1991, "Los estudios teatrales", Boletín n° 8 del Instituto de Artes del Espectáculo. Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
- Rinaldi, Mauricio, 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, n° 8, sept-octubre
- Serrano, Raúl, 1994, *Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor*, México, Escenología, AC.
- Stanislavki, Konstantin, 1974, *Preparación del actor*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte.
- Stanislavki, Konstantin, 1975, *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza Editorial, 1975.
- Stanislavki, Konstantin, 1976, *Mi vida en el arte*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte
- Stanislavki, Konstantin 1977 *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal, 1977.
- Surgers, Anne, 2004 *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artsdelsur.
- 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 Lima, 2006, *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Editorial Prometeo.
- Ubersfeld, Anne, 194, *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, N°128, abril-junio, La Habana, Cuba

Unidad 4:

Lecturas obligatorias:

De Marinis, Marco, 1986- "Problemas de semiótica teatral La relación espectáculo-espectador", *Gestos*, N° 1, año 1

De Marinis, Marco, 1987, "Interpretación y emoción en la 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.

Pavis, Patrice, 1999, "La aproximación sociológica al espectador", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.

Ubersfeld, Anne, 1994, cap. 7, "El trabajo del espectador" y cap 8 "El placer del espectador", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE

Lecturas complementarias:

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» [n° monográfico] N° 55, janvier-février.

Unidad 5:

Lecturas obligatorias:

Cornago, Oscar, 2003, "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/view/Article/597>

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

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

Féral, Josette, 2003 "¿Qué puede (o quiere) la teoría del teatro? La teoría como traducción", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Bs. As., Galerna.

Lehmann, Hans-Thies, 2013 *Teatro posdramático*, Murcia/México, CENDEAC/Paso de Gato, pp. 17-25; 27-52; 143-192 y 396-406

Pavis, Patrice, 2008, "Puesta en escena, performance: ¿cuál es la diferencia?", *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Universidad de Buenos Aires, año IV, N° 7, julio www.telondefondo.org

Pinta, María Fernanda, 2015 "Puesta en escena, puesta en serie. Prácticas artísticas y curatoriales en el teatro argentino contemporáneo", en *Investigación teatral*, Vol 4-5, N° 7-8 (diciembre-agosto), Universidad Veracruzana, México, pp 76-96

<http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral>

Prieto Stambaugh, Antonio, 2008, "Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance", en *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, D 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, 2007, "Teatro y realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor <http://arte-a.org/node/122>
Sarrazac, Jean-Pierre, 2008, "El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drama", en *Cuadernos de Ensayo Teatral*, No. 12, México, Paso de Gato,

Lecturas complementarias:

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/clar/issue/view/5>
Cornago, Oscar, 2003, *Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid, Iberoamericana Vervuert
Danan, Joseph, 2016, *Entre teatro y performance La cuestión del texto*, Buenos Aires, Ediciones Artesalsur
Falguières, Patricia, 2003, "Playground", en A.A.V.V., *Un teatro sin teatro*, Barcelona/Lisboa, MACBA/Fundação de Arte Moderna e Contemporanea - Coleção Berardo. (Catálogo de exposición)
Féral J, Laillou Savona y otros (edit.), 1985, *Théâtralité, écriture et mise en scène* Québec, Brèches, Hurtubise
Goldberg, Roselee, 1998, *Performance. Live art since 1960*, New York, Harry N. Abrams, Inc
Jay, Martin, 2003, "Regímenes escópicos de la modernidad", en *Campos de fuerza entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Buenos Aires, Paidós.
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>
Pavis, Patrice, 1994, "Intermedialidad", "Espectáculo", "Performance" y "Teatralidad", en *Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós.
Pavis Patrice, 1999, "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, 2008, "Happening", "Performance" y "Tecnoescena", en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*, Claudia Kozak (ed.), Buenos Aires, Caja Negra.
Pinta, María Fernanda, 2008. *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*, Buenos Aires, Biblos
Saison, Maryvonne, 1994, *Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, París, L'Harmattan.
Schechner, Richard, 1995, *Performance, teoría y prácticas interculturales*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
Taylor, Diana, 2012 *Performance*, Buenos Aires, Asuntos Impresos.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA GENERAL

AA. VV, 1987, *Teoría del teatro*, Madrid, Arco.
Archivo Virtual de las Artes Escénicas, Universidad de Castilla-La Mancha
<http://artesesenicass.uclm.es>
Bablet, Denis y otros, 1970-1988 *Les voies de la création théâtrale*. C.N.R.S. Paris.
Bentely, Eric, 1995, *La vida del drama*, México, Paidós -
Cuerpo del drama, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

(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, Marco, 1982, *Semiótica del teatro*, Milano, Bompiani

De Marinis, Marco, 1987, *El nuevo teatro 1947-1970*. Barcelona: Paidós.

De Marinis, Marco, 1997, *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología* Bs As., Galerna.

De Marinis, Marco, 2005 *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II* Buenos Aires, Galerna

Dort, Bernard , 1987, "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, Fernando, 1992, *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena* (3° ed.) Buenos Aires. Galerna.

De Toro, Fernando, 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.

Máscara, 1993 [N° monográfico dedicado al mimo y el teatro del gesto] Año 3, N° 13-14, abril- julio.

Parol. Quaderni d'arte e di epistemologia. Università di Bologna
<http://www3.unibo.it/parol/home.htm>

Pavis, Patrice, 1984 *Diccionario de teatro*. Buenos Aires, Paidós.

Pavis, Patrice, 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 UNA-<http://territorioteatral.org.ar/html/2/home.html>

Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima, 2003, *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 Galerna.

Organización del dictado de la materia:

Total de horas semanales: 6 hs.

Total de horas cuatrimestrales 96 hs.

Taller de escritura de crítica teatral (optativo): 2 hs. semanales

Organización de la evaluación:

La materia tiene régimen de **EXAMEN FINAL OBLIGATORIO**

Se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes;
- ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios), esto es, un parcial y un trabajo práctico o monográfico sobre alguno de los espectáculos

que en ese momento se representen en el medio, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico.

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.

Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos

El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.

Vigencia de la regularidad:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre.

En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

REGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS. Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res (CD) N° 1117/1Firma

Prof. Dra. Beatriz Trastoy
Prof. Titular

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