

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

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 16040

MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO 1

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: KOSS MARÍA NATACHA

1° CUATRIMESTRE 2023

AÑO: 2023

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE
CÓDIGO N°: 16040

MATERIA: HISTORIA DEL TEATRO I.

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL ¹

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: EF

CARGA HORARIA: [96 HORAS o 192 HORAS]

1° CUATRIMESTRE 2023

PROFESOR/A: KOSS MARÍA NATACHA

EQUIPO DOCENTE:²

JTP: GALLINA ANDRÉS

AYUDANTE 1RA: TRUPIA AGUSTINA

TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA

POÉTICAS DEL TEATRO EUROPEO (siglos V a.c. - XVIII d.c.): procesos desde los inicios del teatro occidental hasta la consolidación de la Modernidad

a. Fundamentación y descripción

La cátedra se propone estudiar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, actuación) de constitución y productividad relevantes en el período comprendido entre los siglos V a.C. y XVIII d.C. en Europa. Consideramos que el conocimiento y reconocimiento de estas poéticas resultan indispensables no sólo para los fines históricos del período, sino también para el teatro de los siglos XIX, XX y XXI. Entrar en contacto con estas poéticas permitirá a los y las estudiantes un acercamiento analítico fecundo de las tendencias teatrales que anteceden, condicionan y confluyen en las expresiones de la escena moderna y actual.

Se ubicará el período estudiado en el proceso del teatro occidental (visión de conjunto que abarca el teatro de los siglos V a.C. al presente) a partir de un modelo historiológico 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 que permitirán analizar textos y metatextos canónicos, iconografía 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.

b. Objetivos:

La cátedra propone

- Analizar las poéticas del teatro occidental (texto dramático, texto escénico, dirección, actuación, espacio escénico, etc.) de constitución y productividad relevantes en el período correspondiente a los siglos V a.C.-XVIII d.C. en Europa.
- Historizar el período estudiado en el proceso del teatro occidental a partir de un modelo historiológico de unidades extensas supranacionales.

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

- Favorecer la perspectiva teórico-metodológica del Teatro Comparado y el estudio de las relaciones de internacionalidad y supranacionalidad, territorialidad, interterritorialidad, supraterritorialidad y cartografía, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica.
- Promover en las y los estudiantes 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.
- Incentivar el análisis, a través de la metodología del Teatro Comparado, entre las poéticas estudiadas y la producción escénica del presente.
- Propiciar el vínculo con artistas, espectáculos teatrales locales o de compañías extranjeras, a través de cualquiera de los medios disponibles (funciones virtuales, funciones presenciales, etc.) vinculados a las poéticas y los textos estudiados.

c. **Contenidos:** [Organizados en unidades temáticas]

Unidad I: Introducción teórico-metodológica.

Pensamiento de la Historia del Teatro como proceso. Principios de Teatro Comparado. Poética Comparada. Desarrollo de las nociones de nacionalidad y territorialidad. Nociones de cartografía teatral: vínculos inter, intra y super territorial. Comparatismo teatral y pensamiento crítico decolonial. Principios de la Filosofía del Teatro: noción de acontecimiento ontológico (convivio, *poíesis* y expectación). Poética Comparada y acontecimiento teatral.

Historia Comparada del Teatro: en una periodización del teatro occidental. Unidades extensas supranacionales.

Las mujeres en el teatro. Historia de la actuación. Historia de los/las espectadores.

Unidad II: El teatro greco-latino

Teorías sobre los orígenes del teatro occidental: del dionisismo a las neurociencias. Poligénesis. Inicios de la teoría teatral occidental: de la *Poética* de Aristóteles al *Arte Poética* de Horacio. Sófocles como artista-investigador. Dimensión religiosa del teatro. El teatro y el Estado: políticas culturales y desarrollo teatral. La tragedia como acontecimiento político. Poéticas del teatro greco-latino (mimo, pantomima, ditirambo, tragedia, comedia, drama de sátiros). Arquitectura teatral. Presencia del teatro en las artes plásticas. El espacio escenotécnico, el vestuario, la música y la danza en el teatro. Las poéticas teatrales. Poéticas de actuación. Las mujeres en el teatro grecolatino. *Hipólito* de Eurípides: el héroe culpable y el ciclo trágico. *Fedra* de Séneca: *imitatio*. Los antecedentes del “teatro utilitario”. De la comedia antigua a la comedia latina. *Las ranas* de Aristófanes y *La ollita* de Plauto. Los/las espectadores.

Unidad III: El teatro en la “Edad Media”

El teatro en los siglos V a XVI. Tensiones entre Premodernidad y emergencia de la Modernidad. Teocentrismo y antropocentrismo. Alta y Baja Edad Media, “Larga” Edad Media y Renacimiento. Continuidad, modernización y herencia del teatro medieval: el “segundo” teocentrismo. El *Misterio de Elche*. Las poéticas teatrales emergentes -dramáticas, espectaculares, del actor- en el Renacimiento. El humanismo y el interés por la cultura clásica. La traducción de Aristóteles y Horacio y los primeros preceptistas del Renacimiento. Impacto del teatro clásico greco-latino. La comedia renacentista italiana. La novedad de la tragicomedia y su valor como metáfora epistemológica. Diferencias del teatro en los diferentes centros teatrales (Italia, Inglaterra, Francia, España, Alemania). El desarrollo del teatro cortesano y la aparición del teatro comercial. Construcción de salas teatrales. Tipos de edificios teatrales. Las poéticas de actuación. Formas de organización de los actores y aparición de las compañías profesionales. La primera figura. La *commedia dell’arte*: teorías sobre su origen, sus técnicas actorales, tipos, vestuario, personajes y textos. Teatro y artes plásticas: la revolución de la perspectiva. Poéticas del teatro musical: el camino hacia la ópera. Las mujeres en el teatro de la Edad Media y en el Renacimiento. Los/las espectadores.

Unidad IV: Siglos XVI y XVII en Londres: teatro isabelino y jacobeo.

Tensiones entre antropocentrismo y segundo teocentrismo en el “Renacimiento” inglés. Prioridad del segundo teocentrismo y su relación con el surgimiento de las poéticas del Barroco. Visión de mundo del hombre isabelino y jacobeo. Teoría del Barroco y principales textos historiográficos sobre la escena teatral y las expresiones de la parateatralidad (auge de la espectacularidad). Poética de la fiesta cortesana y el ballet de corte. Salas teatrales y arquitectura efímera. Poéticas de la escenografía. El *trompe-l’oeil*. Análisis de *Doctor Faustus* de Christopher Marlowe. William Shakespeare: etapas de su producción. Diversidad de las poéticas de la comedia en su obra: de intertexto clásico, de magia, romance. Análisis de *Sueño de una noche de verano* y *La tempestad*. La tragedia y la tragicomedia, el “teatro de sangre” senequista y la singularidad de la tragedia isabelina. Análisis de *Tito Andrónico* y *King Lear*. La “problem-play”: análisis de *Medida por medida*. Las poéticas del actor isabelino y jacobeo. Poéticas del texto espectacular en los diferentes circuitos. Formas de organización de los teatros. Los “empresarios”. Las mujeres en el teatro isabelino/jacobino. Los/las espectadores.

Unidad V: Siglos XVI y XVII. El teatro en España.

Renacimiento y segundo teocentrismo en la formación de la “comedia” española. Un teatro “conformista”: poéticas del drama y regulación social. La tragedia y la comedia en Lope de Vega: comedia de enredos, de santos, auto, comedia histórica y espectáculo de palacio. Análisis de *El castigo sin venganza* y *La dama boba*. Lope preceptista: *El arte nuevo de hacer comedias*. Continuidad y variación en el legado de Lope: el teatro de Tirso de Molina. El mito de Don Juan y el castigo al hombre nuevo: *El burlador de Sevilla* de Tirso de Molina. Calderón de la Barca, drama filosófico y auto sacramental. Análisis de *La vida es sueño*, comedia y auto sacramental. Poéticas del texto espectacular, circuitos teatrales. Variantes de la poética teatral barroca: manierismo, barroco cortesano, barroco contrarreformista. El actor y sus técnicas de representación. Bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía. Los espacios teatrales: teatro de corte y organización de los “corrales de comedias”. Las mujeres en el teatro español del Siglo de Oro. Los/las espectadores.

Unidad VI: El teatro del siglo XVII en Francia.

Las poéticas del Barroco y del racionalismo en el siglo XVII. El modelo francés y su irradiación europea. La creación de la Academia Francesa. Principales procedimientos del teatro “clasicista” o “neoclásico”: “imitación de la naturaleza”, separación de los géneros, unidades estructurales, decoro, elocución. La tragedia: *Fedra* de Jean Racine. La comedia: clasicismo, tradición popular e influencia italiana en el teatro de Molière. *El misántropo* y *El avaro*. La preceptiva y las polémicas en torno del teatro. Análisis de las discusiones en torno de *El Cid* de Corneille, especialmente Opiniones de la Academia sobre *El Cid*. Preceptiva: *Arte poética* de N. Boileau Despreaux. El “camino de la razón” contra “Circe y el pavo real”: tensiones de la continuidad de las poéticas barrocas en el siglo XVII francés (tragedia de sangre, pastoral, fiesta galante, comedia de magia, la comedia-ballet). Pierre Corneille: metamorfosis y *trompe-l’oeil* en *La ilusión cómica*. Poéticas del actor y racionalismo. Circuitos teatrales, formas de organización de los teatros y las compañías. Las mujeres en el teatro francés del siglo XVII. Los/las espectadores.

Unidad VII: Teatro ilustrado y tradición anti-racionalista en el siglo XVIII.

El “redescubrimiento” del siglo XVIII en la historiografía del teatro occidental. Poéticas teatrales y consolidación de los lineamientos de la Modernidad. La emergencia del drama burgués y fundamentos de la estructura del “drama moderno”. El nuevo concepto de “teatro utilitario”. Análisis de *Minna von Barnhelm* de G. E. Lessing y las primeras bases de la poética del realismo. El “nuevo concepto de la naturaleza” y la *Dramaturgia de Hamburgo* de Lessing. Las poéticas del actor y la puesta en escena de los textos del racionalismo. David Garrick. Ilustración, Enciclopedia y discusión sobre las artes teatrales. Análisis de *La paradoja del comediante* de Denis Diderot. Más allá del racionalismo: la tradición popular, las “fábulas” y el esoterismo. Carlo Gozzi, Carlo Goldoni y W.A. Mozart. El racionalismo en el teatro inglés: Richard B. Sheridan y *La escuela del escándalo*. P. de Beaumarchais y “la revolución hecha teatro”: *Las bodas de Fígaro*. Las mujeres en el teatro del siglo XVIII. Los/las espectadores.

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

Unidad I

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria

- Dubatti, J. (2010) “Recapitulación y Coordinadas. La pregunta ontológica: fundamentos y corolarios” y “Poética teatral: poiesis, cuerpo poético y prioridad de la función ontológica” en su *Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires: Atuel.
- Dubatti, J. (2012) “Poética Comparada: micropoéticas, macropoéticas, archipoéticas, poéticas enmarcadas” en su *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*. Buenos Aires: Atuel, 2012.
- Guillén, C. (1985) “Las configuraciones históricas: historiología”, en su *Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la Literatura Comparada*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Koss, M.N. (2021) “Cuestiones preliminares” y “El pensamiento cartografiado aplicado al análisis del teatro” en su *Mitos y territorios teatrales*. California: Argus-a
- Palermo, Z. (2014) “De “fronteras” y “bordes”: por una política descentralizada del saber”. Grupo de Estudios de Retórica , Juri Lotman *in memoriam*. UNC, Facultad de Lenguas, pp. 79-92.

Bibliografía complementaria

Altamirano, C. (2001) “Modernidad” y “Posmoderno/Posmodernidad”, en Torcuato Di Tella, dir., *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Buenos Aires: Emecé, pp. 468-471 y pp. 569-571.

Brunel, P. y Chevrel, Y. (1994) *Compendio de literatura comparada*. México: Siglo XXI.

Brunner, J. J. (2002) “Modernidad” y Palti, E. (2002) “Posmodernismo”, en Carlos Altamirano, director, *Términos críticos de Sociología de la Cultura*. Buenos Aires: Paidós.

Carlson, M. (2003) *The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

Dubatti, J. (2009) *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Colihue Universidad.

Gnisci, A. (comp) (1993) *La letteratura del mondo*. Roma: Sovera Multimedia.

----- (2002) “La Literatura Comparada”, en Armando Gnisci (ed.), *Introducción a la Literatura Comparada*. Barcelona: Crítica, pp. 9- 21.

Guillén, C. (1998) *Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada*. Barcelona: Tusquets.

Lambert, J. (1991) "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, pp. 65-78.

Romero, J. L. (1994) *La cultura occidental*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

Roubine, J-J. (1990) *Introduction aux grandes théories du théâtre*. Paris: Bordas.

Russell Brown, J. (ed.) (1997) *The Oxford Illustrated History of Theatre*. Oxford/New York: Oxford University Press, pp. 1-10.

Veinstein, A. (1995) *La mise en scene théâtrale et sa condition esthétique*, Paris: Flammarion Editeur.

Unidad II

Bibliografía primaria obligatoria:

- Aristóteles, *Poética* (selección)
- Horacio, *Arte poética*
- Eurípides, *Hipólito*

- Séneca, *Fedra*
- Aristófanes, *Las ranas*
- Plauto, *La ollita*

Bibliografía secundaria obligatoria:

- Beare, W. (1964) *La escena romana*. Buenos Aires: Eudeba, capítulos XX a XXIV.
- Dupont, F. (2001) “Dichas y desdichas de Dionisos en Atenas” en *La invención de la literatura*, Madrid: Debate, pp. 101-112.
- Gallina, A. (2021) “Cartas a un joven dramaturgo. El Arte poética de Horacio” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Gil, Luis (1974) “Comedia ática y sociedad ateniense”, *Estudios Clásicos*, XVIII, pp. 61-82.
- Koss, M. N. (2021) “El teatro y la tragedia griega” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Koss, M.N. (2022) “Fiesta, ritual y performance. El cuerpo del espectador en el teatro griego” en Carlos Dimeo [et.al.] (eds.) *El cuerpo del espectador / El cuerpo del lector (presencias reales del teatro y la literatura)*. Berlin: Peter Lang. Pp 65-78
- Laurence, A. (2008) “El actor en el teatro griego clásico” en *Historia del actor*. Buenos Aires: Colihue.
- Lesky, A. (1976) “La comedia política” en *Historia de la Literatura Griega*, Madrid: Gredos, 1976, pp. 446-481.
- Navarre, O. (1955) *Las representaciones dramáticas en Grecia*. Buenos Aires: Quetzal.
- Pricco, A. Ro. (2021) “La obra trágica de Séneca. El caso de *Fedra* y la relación escena/expectación” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Scodel, R. (2014) “Aproximaciones a la tragedia” en *La tragedia griega. Una introducción*. Buenos Aires: FCE.

Bibliografía complementaria

- Arguello Pitt, C. (2016) “La lectura manifiesta de la adaptación a la reescritura” en *Cuadernos de Picadero*, Nº 30 - Instituto Nacional del Teatro, Argentina, octubre 2016.
- Bauzá, H.F. (2005) *Qué es un mito. Una aproximación a la mitología clásica*, Buenos Aires, FCE.
- Bettini, M. (1982) “Verso un’antropologia dell’intreccio. Le strutture semplice della trama nelle commedie di Plauto”, MD 7, 39-101.
- Bentley, E. (1992) *La vida del drama*. México: Paidós.
- De Santos, J.L.A. (2007) *Manual de teoría y práctica teatral*. Barcelona: Castalia.
- Dupont, F. (2007) *Aristote ou le vampire du théâtre occidental*. Paris: Aubier.
- Easterling, Knox (eds.) (1990) *Historia de la literatura clásica de Cambridge*, Madrid, Gredos.
- Fernández, C. (2008) “Introducción: 1. El teatro griego” a *Aristófanes, Lisístrata* (Introducción, traducción y notas de Claudia Fernández), Buenos Aires: Losada, pp. 7-14.
- Frank, T. (1961) *Vida y literatura en la República Romana*, Buenos Aires: Eudeba
- Gonzalez Vazquez, C. (2004) *Diccionario de Teatro Latino. Léxico, dramaturgia, escenografía*. Madrid: Akal.
- Gruen, E. (2001) “Plautus and the public stage”, en Segal, E. (ed.), *Oxford Readings in Menander, Plautus and Terence*. Oxford University Press.
- Habinek, T. (1998) *The politics of Latin Literature. Writing, Identity and Empire in Ancient Rome*. Princeton.
- Iriarte, A. (1996) *Democracia y tragedia*. Madrid: Akal.
- Jaeger, W. (1962). *Paideia*. México DF: FCE.
- Kott, J. (1970) *El manjar de los dioses: Una interpretación de la tragedia griega*, México D.F., ed. Era.
- Lange, C. (2011) “¿Volver a Aristóteles? (De la dramaturgia hacia la filosofía)”, *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral* 14, pp. 246-251.
- López, A. – Pociña, A. (2000) *Estudios sobre la comedia romana*. Frankfurt

- López, A. – Pociña, A. (2007) *La comedia romana*. Madrid: Akal.
- Naugrette, C. (2004) “Para una estética mimética: la poética de Aristóteles”, en *Estética del teatro*, Buenos Aires: Artes del Sur, pp. 55-74.
- Paulin, S. (2010) *Religión en la antigua Roma*. Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
- Pestano Fariña, R. (1999) “De la comedia plautina Amphitruo. Hermenéutica y proceso cómico”, *Revista de Filología de la Universidad de La Laguna* 17, pp. 587-597.
- Prestigiacomo, R. (2001) *Estudios discursivos sobre el humor*. Buenos Aires: Atuel.
- Pricco, A. (2006) “Acerca del diseño del auditorio en la palliata terenciana: Teatralidades cognitiva y psicofísica”, *Auster* 10-11, pp. 57-76.
- Rozik, E. (2014) *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen*. Buenos Aires: Colihue, pp. 23-88.
- Schamun, M.C. (2004) “Rechazo de la bárbara del ámbito de la polis”, *Anales de estudios clásicos y medievales I*, pp. 287-299.
- Segal, E. (2001) *The death of comedy*. Cambridge University Press.
- Sinnot, E. (2006) “Introducción”, en *Aristóteles, Poética*. Buenos Aires: Colihue, pp. VII-XLII.
- Slater, N. (1985) *Plautus in performance. The theatre of the mind*. Princeton.
- Steiner, G. (1991). *La muerte de la tragedia*. Caracas: Monte Ávila.
- Wunenburger, J.-J. (2005). *La vida de las imágenes*. Buenos Aires: UNSAM.

Unidad III

Bibliografía primaria obligatoria:

- Anónimo, *Misterio de Elche* (proyección de video de la festividad y guión de acciones)
- Anónimo, *La farsa de Maese Pathelin*
- Anónimo, *Cadacual*
- Giovanni Boccaccio, *El Decamerón*, jornada III cuento IV
- Nicolas Maquiavelo, *La mandrágora*
- Textos e iconografía de la *commedia dell'arte*.

Bibliografía secundaria obligatoria:

- Ansaldo, P. (2021) “Teatro y ritual en la cultura judía medieval. La tradición del purimshpil” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Burgos, N. (2010) “La Commedia dell’Arte. Orígenes y desarrollo”, en *El teatro y el actor a través de los siglos*. Universidad Nacional del Sur: EDIUNS.
- Carrizo Rueda, S. (2009) “El Misterio de Elche, patrimonio intangible de la Humanidad” en *Escritos sobre Teatro II*. Buenos Aires: Editorial Nueva Generación/CIHTT/Escuela de Espectadores, pp. 105-117
- Dubatti, J. (2016) “El teatro medieval y las prácticas de la liminalidad”, en su *Teatro matriz, teatro liminal*. Buenos Aires: Atuel.
- García Peinado, M. A. (1986) Introducción a *Maese Pathelin y otras farsas*. Madrid: Cátedra, pp. 9-59
- Homenatge al Misteri d’Elx (edición en CD, 2004)
- Puigdoménech, H. (1998) Introducción a Nicolás Maquiavelo, *La mandrágora. El Príncipe*. Madrid: Cátedra, pp. 9-68
- Sforza, M. (2021) “*La verità effettuale della cosa*. Política y sociedad en el teatro de Nicolás Maquiavelo” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Bibliografía complementaria

- AAVV., *El hombre del Renacimiento*, Madrid, Alianza, 1988.
- Álvarez Pellitero, Ana María, ed., *Teatro medieval*, Madrid, Espasa Calpe, 1990.

- Allegri, Luigi, *Teatro e spettacolo nel Medioevo*, Roma, Laterza, 2003.
- Auerbach, Erich, *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
- Bajtín, Mijail, "Planteamiento del problema", en su *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento* (Buenos Aires, Alianza Argentina, 1994), pp. 7-57.
- Brotton, Jerry, *El bazar del Renacimiento. Sobre la influencia de Oriente en la cultura occidental*, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Burucúa, José E., y Martín Ciordia, *El Renacimiento italiano. Una nueva incursión en sus fuentes e ideas*, Buenos Aires, Asociación Dante Alighieri, 2004.
- Castro Caridad, Eva, *Introducción al teatro latino medieval*, Universidad de Santiago de Compostela, 1996.
- Cátedra, Pedro M., *Liturgia, poesía y teatro en la Edad Media*, Madrid, Gredos, 2005.
- De Marinis, Marco, *Capire il teatro*, Firenze, La Casa Usher, 1988, Cap. V. Traducción al castellano: *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 1998.
- Dresden, Sam, *Humanism in the Renaissance*, World University Library, 1968.
- Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1981.
- Figueredo, María Cristina, y Elina Montes, *El teatro medieval inglés*, Universidad de Buenos Aires, 1999.
- Garin, Eugenio, *La revolución cultural del Renacimiento*, Barcelona, Crítica, 1984.
- Guglielmi, Nilda, ed., *El teatro medieval*, Buenos Aires, Eudeba, 1980.
- Huerta Calvo, Javier, *El teatro medieval y renacentista*, Madrid, Playor, 1984.
- Jacquot, Jean (ed.), *Le lieu théâtral a la Renaissance*, Paris, CNRS, 1968.
- Massip, Francesc, *Teatre religiós medieval als països Catalans*, Barcelona, Publicacions de l'Institut del Teatre, 1984.
- , *El teatro medieval*, Barcelona, Montesinos, 1992.
- Parker, Roger, comp., *Historia ilustrada de la Ópera*, Barcelona, Paidós, 1998.
- Russell Brown, John, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, 1997.
- Surgers, Anne, *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2005.
- Van Tieghem, Paul, *Los grandes comediantes (1400-1900)*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Taviani, F. y Schino, M. (1986) *Il segreto della commedia dell'arte*, Firenze, Usher, 1986

Unidad IV

Bibliografía primaria obligatoria

- William Shakespeare: *Sueño de una noche de verano, La tempestad, Tito Andrónico, Rey Lear y Medida por medida*
- Christopher Marlowe: *La trágica historia de la Vida y la Muerte de Doctor Faustus*

Bibliografía secundaria obligatoria

- Ficha de cátedra: "La enigmática atracción de *Titus Andronicus*", por Eli Rozik
- Bestani, M. E. (2009) "Comedias sombrías y dramas romancescos", en William Shakespeare, *Obras completas*. Buenos Aire: Losada
- Cerrato, L. (2007) "La comedia Shakesperiana" y "La tragedia Shakesperiana" en William Shakespeare, *Obras completas*. Buenos Aire: Losada
- Cerrato, L. (2010) "La actuación shakesperiana: antes y ahora", en *El teatro y el actor a través de los siglos*. Universidad Nacional del Sur: EDIUNS.
- Costa Picazo, R. (2004) "Cronología shakesperiana", en su Introducción a *El Rey Lear*. Buenos Aires: Colihue Clásica, pp. XIX-XXVI
- Dubatti, J. y Koss, M.N. (2021) "El teatro de William Shakespeare" en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

- López García, D. (2004) “El teatro isabelino y jacobeo”, incluido en la Sección de Teatro Extranjero en la *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos, tomo I, pp. 1371-1391.
- Mansilla, C. (2009) “El actor Isabelino: La construcción de un oficio y un lenguaje” en *Historia del actor: de la escena clásica al presente*. Buenos Aires: Colihue.
- Margarit, L. (2013) *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional/Quadrata.
- Surgers, A. (2005) “La escena isabelina (siglos XVI a 1642): una retórica de lo visible”, en su *Escenografías del teatro occidental*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur, pp. 85-102.
- Tillyard, E. M. W. (1984) *La cosmovisión isabelina*. México: FCE

Bibliografía complementaria

- Barton, John, *Playing Shakespeare. An Actor's Guide*, New York, Anchor Books, 2001.
- Conejero, Manuel Ángel, Introducción a *El Rey Lear*, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 9-59.
- Costa Picazo, Rolando, Introducciones a *El Rey Lear, Hamlet, Otello* y otras piezas en Colección Colihue Clásica (Buenos Aires, Colihue, 2004 y siguientes).
- Díaz Fernández, José Ramón, ed., *Tres tragedias de venganza. Teatro renacentista inglés*, Madrid, Gredos, 2006.
- Dubatti, Jorge, comp., *Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina. Testimonios y lecturas de Teatro Comparado*, Universidad de Buenos Aires, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas y Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, 1996.
- , coord., *Cuadernos de Picadero*, Números 28 y 29 (Año IX, mayo 2015) [2016], dedicados a “Shakespeare en la Argentina”, Instituto Nacional del Teatro. Selección de los trabajos presentados en el *Congreso Internacional William Shakespeare en la Argentina* organizado por la Universidad de Buenos Aires en abril de 2014.
- Gielgud, John, *Acting Shakespeare*, New York, Applause Books, 1999.
- Granville-Barker, Harley, y G. B. Harrison (comp.), *Introducción a Shakespeare*, Buenos Aires, Emecé Editores, 1952.
- Holinshed, Raphael, y William Harrison, *Descripción de la Inglaterra isabelina*, UBA, FFyL, Colección de Libros Raros, Olvidados y Curiosos, 1997.
- Knight, G. Wilson, *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*, México, FCE, 1979.
- Linklater, Kristin, *Freeing Shakespeare's Voice. The Actor's Guide to Talking the Text*, New York, Theatre Communication Group, 1992.
- Margarit, Lucas, *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*, Buenos Aires, Quadrata, 2013.
- McLeish, Kenneth, y Stephen Unwin, *Shakespeare, una guía*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 1999.
- Rodenburg, Patsy, *Speaking Shakespeare*, London, Palgrave Macmillan, 2004.
- Russell Brown, John, *New Sites for Shakespeare: Theatre, the Audicence and Asia*, London/New York, Routledge, 1999.
- Tucker, Patrick, *Secrets of Acting Shakespeare. The Original Approach*, London, Routledge, 2002.
- Wilson, John Dover, *El verdadero Shakespeare. Una aventura biográfica*, Buenos Aires, Eudeba, 1968.
- Yates, Frances, *La filosofía oculta en la Época Isabelina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Unidad V

Bibliografía primaria obligatoria

- Lope de Vega, *El castigo sin venganza* (ediciones recomendadas: Biblioteca Octaedro, al cuidado de Felipe B. Pedraza Jiménez; Cátedra ed. Antonio Carreño), *Arte nuevo de hacer comedias* (edición recomendada: Lima, UCSUR, al cuidado de Percy Encinas) y *La dama boba*
- François Belleforest, “Historia undécima” en *Historias trágicas ejemplares* sacadas del Bandello veronés
- Tirso de Molina, *El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra* (edición recomendada: Austral, ed. Ignacio Arellano; Alianza, ed. Héctor Brioso)
- Calderón de la Barca, *La vida es sueño*, comedia y auto sacramental (ed. recomendada: Austral, Evangelina Rodríguez Cuadros)

Bibliografía primaria obligatoria

- Allen, J. J. (2004) “Los espacios teatrales”, en *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos.
- Alonso, A. (1967) “Lope de Vega y sus fuentes”, en *El teatro de Lope de Vega. Artículos y estudios*. Buenos Aires: Eudeba, pp. 193-218.
- Casaldueiro, J. (1967) “El desenlace de El burlador de Sevilla” y “Sentido y forma de La vida es sueño”, en su *Estudios sobre el teatro español*. Madrid: Gredos.
- Frenk, M. (1985) “Claves metafóricas en El castigo sin venganza”, en *Filología*, año XX, N° 2, pp. 147-155.
- Neumeister, S. (1978) “Las clases de público en el teatro del Siglo de Oro y la interpretación de la comedia”, en *Ibero-Romania*, N° 7.
- Parker, A. (1969) “Aproximación al drama español del Siglo de Oro”, en *Cuadernos del Idioma*, año III, N° 11
- Rodríguez Cuadros, E. (1969) “Introducción”, en Calderón de la Barca, *La vida es sueño*. Madrid: Austral, pp. 13-51.
- Rodríguez Cuadros, E. (2004) “El actor y las técnicas de interpretación”, en *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos.
- Rousset, J. (1982) “Introducción” y “Los invariantes” en *El mito de Don Juan*. México: FCE, pp. 7-106.
- Trupia, A. (2021) “El travestismo escénico en el teatro del Renacimiento. Un caso inglés y otro español” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Bibliografía complementaria

- Álvarez Sellers, María Rosa, *Análisis y evolución de la tragedia española en el Siglo de Oro*, Kassel, Reichenberger, 1997, 3 vols.
- Aparicio Maydeu, Javier, *El teatro barroco. Guía del espectador*, Barcelona, Montesinos, 1999.
- Arellano, Ignacio, *Historia del teatro español del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1995.
- , *Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro*, Madrid, Gredos, 1999.
- Calvo, Florencia, *Los itinerarios del Imperio. La dramatización de la historia en el Barroco español*, Buenos Aires, Eudeba, 2007.
- Diez Borque, José María, *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega*, Barcelona, Bosch, 1978.
- , comp., *Teatro y fiesta en el Barroco. España e Iberoamérica*, Barcelona, Serbal, 1986.
- Egido, Aurora, coord., *La escenografía del teatro barroco*, Salamanca, UIMP, 1989.
- Huerta Calvo, Javier, *El nuevo mundo de la risa. Estudios sobre el teatro breve y la comicidad en los siglos de oro*, Palma de Mallorca, Olañeta, 1995.
- , coord., *Teatro y Carnaval*, número monográfico de *Cuadernos de Teatro Clásico* 12 (1999).
- Porqueras Mayo, Alberto, y Federico Sánchez Escribano, *Preceptiva dramática española*

del Renacimiento y el Barroco, Madrid, Gredos, 1965.

-Rodríguez Cuadros, Evangelina, *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos*, Madrid, Castalia, 1998.

-Ruano de la Haza, José María, *La puesta en escena de los teatros comerciales en el Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 2000.

-Ruiz Ramón, Francisco, *Historia del teatro español. De los orígenes hasta 1900*, Madrid, Cátedra, 1979.

-Varey, John, *Cosmovisión y escenografía: el teatro español en el Siglo de Oro*, Madrid, Castalia, 1987.

-Wardropper, Bruce W., *Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro (La evolución del auto sacramental 1500-1648)*, Salamanca, Anaya, 1967.

Unidad VI

Bibliografía primaria obligatoria:

- Nicolas Boileau, *Arte poética*
- Jean Racine, *Fedra* (ediciones recomendadas: Gredos o Cátedra)
- Pierre Corneille, *La ilusión cómica / La comedia de las visiones* (ediciones recomendadas: Bosch o Centro Editor de América Latina) y *El Cid* (edición recomendada: El Ateneo o Centro Editor de América Latina)
- Molière, *El misántropo* y *El avaro* (edición recomendada: Losada)

Bibliografía secundaria obligatoria:

- Auerbach, E. (1979) “El santurrón”, en su *Mímesis*. México: FCE, pp. 340-371.
- Gardey, M. (2021) “Molière” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Fischer-Lichte, E. (1999) “El código teatral del Barroco” en su *Semiótica del teatro*. Madrid: Arco/Libros, pp. 298-390.
- Moreau, P. L. (2003) “Provincia y Gran Ciudad en el teatro de Molière”, en su *Molière por tres*. Córdoba: Comunicarte, pp. 95-154.
- Náñez, E. (1985) Introducción a Jean Racine, *Andrómaca-Fedra*. Madrid: Cátedra, pp. 9-64.
- Rousset, J. (1972) Introducción y Primera Parte “De la metamorfosis al disfraz” en su *Circe y el pavo real. La literatura francesa del Barroco*. Barcelona, Seix Barral, pp. 7-113.
- Saulnier, V-L (1977) *La literatura francesa del siglo clásico*. Buenos Aires: Eudeba.
- Tabernig de Pucciarelli, E. (1968) *El clasicismo*. Buenos Aires: CEAL.

Bibliografía complementaria

-Backès, Jean-Louis, *Racine, écrivain de toujours*, Paris, Éditions du Seuil, 1981.

-Barthes, Roland, *Sobre Racine*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1992.

-Bordonove, Georges, *Molière*, Buenos Aires, Editorial Ateneo, 2006.

-Descotes, Maurice, *Les grands rôles du théâtre de Jean Racine*, París, Presses Universitaires de France, 1957.

-----, *Les grands rôles du théâtre de Molière*, París, Presses Universitaires de France, 1976.

-Di Lello, Lydia, “De la trashumancia a la Comédie Française, la vida de un actor del siglo XVII: Molière”, en *Historia del Actor II*, Buenos Aires, Editorial Colihue, 2009.

-----, “La poética de Racine en el cuerpo del actor: El caso de Michel Baron”, *El teatro y el actor a través de los siglos*, Universidad de Bahía Blanca, EDIUNS, 2010.

-Duvignaud, Jean, *El actor. Bosquejo de una sociología del comediante*, Madrid, Taurus, 1966.

-Lagarce, Jean-Luc, *Teatro y poder en Occidente*, Buenos Aires, Atuel, 2007.

- Martínez Cuadrado, Jerónimo, “El entorno social y humano de Jean Racine”, *Anales de Filología Francesa*, N° 2, 1987, págs. 29-42, en dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=206033
- Mongrédien, Georges, *La vie Quotidienne des Comédiens au temps de Molière*, Paris, Hachette, 1966.
- Moreau, Pierina Lidia, *Molière por tres*, Buenos Aires, Comunicarte Editorial, 2003.
- Perrin, Olivier, y A. M. Julien, *Prestigieux Théâtres de France, La Comédie Française, L'Opéra de Paris, L'Opéra Comique*, Paris, Olivier Pérrin Éditeur, 1960.
- Peyre, Henri, *¿Qué es el clasicismo?*, México, FCE, 1966.
- Ponferrada, Juan Oscar, *Molière o la sublimación*, La Plata, Universidad Católica de La Plata, 1988.
- Racine, Jean, *Racine, OEuvres Complètes, Mémoires sur la vie et les Ouvrages de Jean Racine par Louis Racine*, París, Éditions du Seuil, 1962.
- Saulnier, V.-L., *La literatura francesa del siglo clásico*, Buenos Eudeba, 1977.
- Scherer, Jacques, *La dramaturgie classique en France*, Paris, Nizet, 1968. Nouvelle édition revue par Colette Scherer, Armand Colin Éd., 2014.
- , *Racine: Bajazet, Les Cours de Sorbonne*, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 1985.
- Vossler, Carlos, *Jean Racine*, Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1926.

Unidad VII

Bibliografía primaria obligatoria

- Denis Diderot, La paradoja del comediante
- G. E. Lessing: *Minna von Barnhelm* y *Dramaturgia de Hamburgo* (selección).
- Carlo Gozzi, *El amor por tres naranjas*
- Carlo Goldoni, *La posadera*
- Beaumarchais, *Las bodas de Fígaro*

Bibliografía secundaria obligatoria

- AAVV. (1993) *Goldoni: mundo y teatro*. Madrid: ADE (selección de artículos)
- Chiarini, P. (1993) Introducción a *La dramaturgia de Hamburgo*. Madrid: ADE, pp. 11-71
- Fischer-Lichte, E. (1999) “Del signo ‘artificial’ al ‘natural’: desaparición y reconstrucción del código cinésico en la Ilustración”, en su *Semiótica del teatro*. Madrid: Arco/Libros, pp. 391-500)
- Holland, P. y Patterson, M. (1997) “Eighteenth-Century Theatre”, en J. Russell Brown, ed., *The Oxford Illustrated History of Theatre*, Oxford/New York, Oxford University Press, pp. 255-298 (traducción de la Cátedra)
- Redmon, J. (1991) “Si la sal perdió su sabor: algunas obras de teatro ‘útiles’, dentro y fuera de contexto, en los escenarios londinenses”, en H. Scolnicov y P. Holland, *La obra de teatro fuera de contexto*. México: Siglo XXI, pp. 86-117
- Schcolnicov, E. (2021) “Antes de la puesta en escena. Antecedentes del director moderno en el teatro europeo” en *Historia del Teatro: tomo I*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Vedda, M. (2009) “Pantomima y distanciamiento. Influencias de David Garrick sobre la teoría de la actuación de Denis Diderot”, en *Historia del Actor II*. Buenos Aires: Colihue.
-

Bibliografía complementaria

- AAVV, *Diderot et le Théâtre*, París, Comédie-Française, 1984.
- AAVV., *Goldoni 1773-1993*, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1993.
- Carrera, Manuel, Introducción a *La posadera, Los afanes del veraneo, El abanico*, Madrid, Cátedra, 2003, pp. 9-45.
- Clingham, Greg, “Estudios del siglo XVIII”, en Michael Payne, dir., *Diccionario de teoría crítica y estudios culturales*, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 226-229.

- De Fontenay, Elisabeth, *Diderot ou le matérialisme enchanté*, París, Livre de Poche, 1984.
- Dubatti, Jorge, “El drama moderno como poética abstracta”, en su *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Buenos Aires, Colihue, 2009, Primera Parte, Cap. I.
- Elias, Norbert, *Mozart. Sociología de un genio*, Barcelona, Ed. Península, 1991.
- Furbank, Philip Nicholas, *Denis Diderot: Biografía Crítica*, Barcelona, Emecé, 1994.
- Mousnier, Roland, y Ernest Labrousse, *El siglo XVIII. Revolución intelectual, técnica y política (1715-1815)*, Barcelona, Destino, 1981, dos vols.
- Naugrette, Catherine, *Estética del teatro*, Buenos Aires, Artes del Sur, 2004.
- Pagán, Víctor, “Goldoni en España”, en *Historia del teatro español*, Madrid, Gredos, tomo II, 2004, pp. 1761-1784.
- Rohland de Langbehn, Régula, y Miguel Vedda (eds.), *La teoría del drama en Alemania (1730-1850). Una antología*, Madrid, Gredos, 2004.
- Surgers, Anne, “En dirección al ‘realismo’”, en su *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2005, pp. 130-136.
- Szondi, Peter, *La teoría del drama burgués del siglo XVIII*, traducción de Agustina Salvaggio, prólogo de Jorge Dubatti y edición en español de Marcelo G. Burello, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2016.
- Wellek, René, *Historia de la Crítica Moderna. Tomo I: La primera mitad del siglo XVIII*, Madrid, Gredos, 1959.

e. **Organización del dictado de la materia:**

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2022-2847-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas. El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- **Carga Horaria:**

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

f. **Organización de la evaluación:**

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF)

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17).

Regularización de la materia:

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia.

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

Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

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

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

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

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

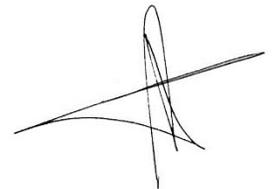
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

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

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

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

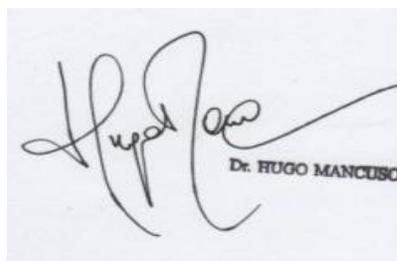
Firma

María Natacha Koss

Aclaración

Profesora adjunta a cargo de cátedra

Cargo Prof. Adjunto

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes
Facultad de Filosofía y Letras