



unc



artes
académica

departamento
teatro

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO – PROFESORADO DE TEATRO - PLAN 2016

Asignatura: TEATRO OCCIDENTAL

Prof. Titular: Dr. Mauro Alegret

Prof. Adjunta: Lic. Maura Sajeve.

Ayudantes de alumnos: Agustín López, Rocío Carvajal y Mateo Cárdenas

Régimen cuatrimestral.

Carga horaria: 80 h.

Turno único: lunes y viernes 12 a 14:30 hs.

Clases de consulta: miércoles de 9 a 15 hs.

Aula virtual: <http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar>

Contacto: mauro.alegret@unc.edu.ar /
maura.sajeve@unc.edu.ar

CICLO LECTIVO 2024

1. Fundamentación

Teatro Occidental es un espacio curricular teórico-práctico puntual (según tipología de asignaturas establecida en el régimen de estudiantes Resolución HCD 01/2018 de la Facultad de Artes) que plantea desde una perspectiva histórica el estudio de las producciones teatrales más relevantes en occidente desde la antigua Grecia hasta la actualidad, constituyéndose en un aporte clave en la formación del/a licenciado/a y docente de teatro. La compleja categoría “occidente”, central de esta materia, implica mucho más que un recorte geográfico, ya que por un lado, nos ofrece múltiples referentes indispensables de la dramaturgia, la dirección, la actuación y la escenografía, que en su conjunto configuran el canon teatral europeo; y por otro lado, nos invita a emprender un



unc



artes
académicas

departamento
teatro

trabajo de indagación en el pasado teatral, su reconstrucción y sus lógicas de legitimación. De aquí que nuestra propuesta de estudio realice un abordaje de carácter histórico que transita las diversas formas de producción sociocultural del teatro europeo, y una multiplicidad de problemáticas teatrológicas inherentes.

Para conocer la historia del teatro occidental, el programa de la materia comienza repasando los valiosos aportes del teatro greco-latino (que serán redefinidos sustancialmente en el mundo del arte, a partir de la Modernidad), deteniéndose en los textos fundantes de la Poética de Aristóteles y Ars Poética de Horacio, así como en los textos dramáticos de los trágicos y cómicos helénicos y romanos. Posteriormente se abordan las continuidades del teatro en el Sistema Dramático de la Edad Media, problematizando la función social del arte teatral en ámbitos religiosos (Misterios Sacros), así como también lo cómico como postura subversiva en las prácticas populares del juglar, el histrión y la Comedia del Arte, sólo por nombrar algunos ejemplos.

El advenimiento de la Modernidad se trabaja estableciendo las principales transformaciones artísticas acontecidas y legitimadas en el mundo del arte durante el movimiento renacentista. Dicho movimiento, se esparce y reproduce en las monarquías centrales de Europa, quienes reciben y redefinen el arte teatral. En Francia se consolida el clasicismo o aristotelismo francés; en Inglaterra, el teatro isabelino; y en la monarquía española, simultáneamente a su expansión imperialista en América, el teatro del Siglo de Oro. También desde la perspectiva sociocultural, reconocemos el progresivo ascenso de la clase burguesa y la gestación y consolidación de los Estados nacionales. En esta época, el programa retoma los aspectos sobresalientes del romanticismo y el drama burgués, para de esta manera, dirigirse hacia las principales estéticas del siglo XIX: el realismo y el naturalismo. La consolidación del drama moderno en las sociedades burguesas constituye una base conceptual y práctica del teatro específica y fundamental, ya que será problematizada inmediatamente por las propuestas escénicas (sobre todo desde el rol del escenógrafo y el director de teatro), influenciadas por los ambientes artísticos de las vanguardias históricas del siglo XX.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, se repasan las experiencias del teatro de posguerra en Europa, pero también se dirige la mirada hacia otros epicentros teatrales de producción, como por ejemplo la performance y el happening en Estados Unidos, o espacios periféricos del hemisferio, como la Creación Colectiva en América Latina. Finalmente se abordan los principales aportes del teatro posdramático y las experimentaciones contemporáneas sobre concepciones dramatúrgicas, de dirección, espaciales y de actuación.



unc



artes
académica

departamento
teatro

El planteo teórico-metodológico de la materia comprende al teatro desde el cruce disciplinar entre la sociología histórica y la teatrología. Esta base epistémica mixta que toma referentes históricos y teatroológicos diversos, busca especificidad para cada caso de estudio propuesto por los contenidos mínimos del plan de estudio 2016. De aquí que, por un lado, el teatro se comprenda como una actividad social y política, que interviene en las representaciones y el imaginario colectivo, activando, transformando y/o reproduciendo el universo simbólico social. Y, por otro lado, se lo considere como una práctica social gestada y consolidada en una territorialidad específica. Esto permite la identificación y problematización de las formas de producción y circulación del teatro, las concepciones y convenciones teatrales vigentes en cada sociedad y los principios compositivos de la escena teatral a lo largo de la historia. De lo anterior, se propone observar analíticamente la intrínseca relación entre los aspectos sociales antes mencionados y cuatro dimensiones compositivas del teatro: los modos de producir, los aspectos dramaturgicos, la tarea actoral y la puesta en escena (dirección y espacio).

En este sentido, la reelaboración de la noción de pasado se potencia en el hacer teatral presente del/la estudiante, ya que se actualiza en el ensayo (la producción intelectual académica, pero también el ensayo teatral), habilitando la posibilidad de tender lazos de sentido respecto a la práctica teatral contemporánea.

Así, la cátedra se comprende como un espacio permeable a las distintas inquietudes que propongan los/las estudiantes, así como también se consideran sus necesidades académicas, con vistas a convocatorias sobre temáticas afines en foros y espacios de investigación teatral. Por último, queremos señalar que el estudio social e histórico de las cuatro dimensiones de análisis planteados anteriormente, permiten a los y las estudiantes la generación de vínculos concretos con otras materias de primer año, como Actuación I, Escenotecnia I y Problemáticas de la Cultura y el Teatro.

2. Objetivos

Objetivos generales

Al finalizar el dictado de la asignatura teatro occidental, ubicada en primer año del plan de estudios y de carácter cuatrimestral e introductoria, se espera que los y las estudiantes sean capaces de:



unc



artes
académica

departamento
teatro

Conocer y reflexionar sobre los modos de producción, circulación y consumo del teatro a lo largo de la historia, incorporando herramientas de análisis crítico sobre las concepciones y los principios procedimentales de composición escénica (en cuatro dimensiones: dramática, actoral, de puesta en escena y escenográfico) de los referentes del canon occidental.

Objetivos específicos

Introducir al estudiante a las diversas formas de producción y circulación de la práctica escénica en occidente, atendiendo las formas de inscripción en el tejido sociocultural y su territorialización.

Desarrollar categorías claves del cruce teórico-metodológico de la historia y la teatrología favoreciendo la discusión crítica de la bibliografía.

Observar las problemáticas alrededor de la noción de dramaturgia institucionalizadas en el mundo greco-latino y sus redefiniciones y polémicas en el teatro moderno y contemporáneo.

Identificar el momento histórico de la emergencia del director de escena, sus antecedentes directos y aportes basales para el teatro occidental.

Establecer las continuidades y rupturas generales de la noción de espacio teatral y las principales características de la dimensión técnico-escenográfica a lo largo de la historia.

Reconocer las diferencias básicas entre los métodos de actuación institucionalizados, los discursos metapoéticos y las reflexiones específicas alrededor de la tarea actoral contemporánea.

Elaborar una periodización del teatro occidental que contemple temporal y territorialmente las trayectorias artísticas de las y los hacedores y sus conceptualizaciones claves.

3. Contenidos

3.1. Contenidos mínimos

Aproximación histórica y cultural a la construcción del teatro en Occidente teniendo en cuenta la diversidad de contextos de producción de las prácticas teatrales. Poética de la tragedia y comedia griega. El Teatro en el contexto de la Edad Media: Teatro religioso y



unc



artes
académica

departamento
teatro

Teatro profano. / El Teatro en la Modernidad. Teatro Isabelino. Comedia española. Commedia Dell'Arte. Comedia francesa. / Romanticismo. Poética realista(s) y naturalista(s). Simbolismo en el teatro. Los teatros de arte. Vanguardias históricas. Teatro expresionista. Puesta constructiva. Teatro político. Teatro épico. Variaciones del realismo. / Existencialismo en el teatro. Poéticas del teatro de "ruptura" y Nuevo(s) Teatro(s) de los cincuenta y sesenta. Creación colectiva. Poéticas directoriales. Teatro de la posmodernidad.

3.2. Contenidos por unidades

Unidad 1. El canon occidental: el origen del drama

El canon occidental en la encrucijada: aspectos básicos de legitimación del conocimiento histórico. El concepto de historia. Sociedad, política y teatro. Modos de producción. Institucionalización del teatro en Grecia: dimensiones política, religiosa y filosófica. Conceptualizaciones fundamentales de la poética de Aristóteles: acción, mimesis, poesis y catarsis. Los trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aedos y rapsodas. El drama sátiro. La comedia ateniense: Aristófanes. El Epidaurio como forma basal del espacio arquitectónico griego. El "arte poética" de Horacio. Comedia y tragedia latina en Plauto, Terencio y Séneca. Sistema dramático medieval: el teatro en la sociedad teocrática. El drama litúrgico y los Misterios Sacros como formas de evangelización. Innovaciones técnico/espaciales en los escenarios eclesiásticos. Principales actores del teatro popular e introducción a la Commedia dell'arte.

Unidad 2. El Humanismo en la ratonera

El Humanismo como nuevo paradigma de la concepción existencial del ser humano. La libertad creadora como valor ético del artista. Irradiación del Renacimiento en las monarquías de Europa central. La institucionalización de las Bellas Artes y sus redefiniciones de la "herencia" greco-latina. Las escuelas de Port-Royal, Jean Racine y el aristotelismo francés. Las comedias de Moliere. Independencia económica, religiosa y cultural de la corona británica. La práctica teatral isabelina como política cultural. Dramas históricos y tragedias de William Shakespeare. Contexto sociocultural de la producción teatral en el Siglo de Oro español: producción teórica y dramaturgía de Lope de Vega y Calderón de la Barca.



unc



artes
académica

departamento
teatro

Unidad 3. El arte dramático moderno y las poéticas de la escena.

La Ilustración y el racionalismo como telones de fondo de la producción de conocimiento científico. Las avanzadas de Diderot. La encrucijada de la verdad escénica en el romanticismo, el realismo y el naturalismo teatral. El drama serio y Henrik Ibsen. El drama social de Hauptmann. La emergencia de los directores teatrales. El trabajo escénico sobre la dramaturgia de Anton Chejov en el Teatro de Arte de Moscú. El método de las Acciones Físicas de Constantin Stanislavski. El contexto social de las guerras mundiales en Europa. Las vanguardias históricas y el teatro. La experimentación teatral en las poéticas de dirección. Creativos del espacio y el movimiento: Appia y Craig. El cuerpo, la biomecánica y las convenciones teatrales en la propuesta de Meyerhold. El teatro político a partir de Erwin Piscator. La maquinaria teatral de Bertolt Brecht. La clausura de la representación y el Teatro de la Crueldad.

Unidad 4. Un extranjero en el teatro.

Crisis de los fundamentos de la modernidad y crítica a las sociedades industriales. El teatro de posguerra: reflexiones sobre la dramaturgia de Samuel Beckett. Crisis del personaje moderno. Drama, realidad social y narración en el teatro documental en Peter Weiss. Disrupción de la Creación Colectiva. Poética de directores: el Teatro de la Muerte de Tadeuz Kantor. Experimentación en las narrativas escénicas y lo posdramático. La adaptación y la reescritura teatral. El cuerpo performático en los escenarios del capitalismo tardío.

4. Bibliografía obligatoria

Unidad 1

- Aristóteles (2006), *Poética*, (Introducción y notas de Eduardo Sinnott). Colihue. (pp. 7-42).
- Benjamin, W (2021), *Tesis Sobre el Concepto de Historia y Otros Ensayos Sobre Historia y Política*. Alianza. (pp. 24-45).
- Díaz, J. y Alonso Ponga, J. (2018), *Autos de Navidad*. Fundación Joaquín Díaz. (pp. 7-27).
- Fo, D. (2014), "Moralidad del ciego y del tullido" en *Misterio Bufo*. Siruela. (pp. 47-56).
- Horacio (2008), *Arte Poética*. Gredos. (pp. 381-410).



unc



artes
académica

departamento
teatro

- Huerta Calvo, J. (1984), *El teatro medieval y renacentista*. Playor. (pp. 11-23).
- Moreira, C. (2008), *Las múltiples caras del actor*. INT. (pp. 97-109).
- Naugrette, C. (2004) *Estética del teatro*. Artes del Sur. (pp. 39-74).
- Oliva C. y Torres Montreal, F. (2000), *Historia Básica del Arte Escénico*. Cátedra. (pp. 7-96).
- Plauto (2006), “Los dos Menecmos” en *Comedias II*. Gredos. (pp. 91-121).
- Taviani, Ferdinando. (2006). *La Comedia del Arte*. (Tr. Ana Fernández Valbuena). (pp. 49-60).
- Sófocles (2010), “Edipo Rey” en *Tragedias*. EDAF. (pp. 146-213).

Material Audiovisual

- “Edipo R.” - Dirigida por Luciano Delprato. [visualización en aula virtual, acceso restringido].
- “Entrevista a Luciano Delprato”.
Recuperado: <https://www.youtube.com/watch?v=lmh207EPxD8>
- “Best of clowning” del Circo du Soleil.
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=tbvduREHx8g>
- “Teatro romano de Cartagena”.
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=RsEp7QvvOJM>
- “La Farsa de Maese Pathelin” por Teatro Rodante Universitario.
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=j0_B22Uyqc8.

Unidad 2

- Barthes, R. (1992), Sobre Racine. Siglo XXI. (pp. 47-99).
- Kott, J. (1969), Shakespeare, nuestro contemporáneo. ALBA. (pp. 103-120)
- Lagarce, J. (2007), Teatro y poder en occidente. Atuel. (pp. 13-47).
- Lope de Vega (1609), Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arte-nuevo-de-hacer-comedias-en-este-tiempo-0/html/ffb1e6c0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html.
- Lope de Vega (1993), *Fuenteovejuna*. (Estudio preliminar de Noel Salomón). Crítica.
- Oliva C. y Torres Monreal, F. (2000), *Historia Básica del Arte Escénico*. Cátedra. (pp. 129-217).
- Pérez Lambás, F. (2018), *El mito de Fedra en Séneca, Racine y Unamuno*. Académica Española. (pp. 22-47).
- Racine J. (1939), *Fedra*. Losada. (pp. 23-78).
- Shakespeare, W. (2008), *Hamlet*. Introducción de Ángel Luis Pujante. Ed. Espasa Calpe.



unc



artes
académica

departamento
teatro

Naugrette, C. (2004), "Los desafíos del aristotelismo francés", en *Estética del teatro*. Artes del Sur. (pp. 75-99).

Material Audiovisual

- "Fedra" de Paco Bezerra. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=81usYB9Aq0M>
- "Fuenteovejuna", de A. Gades.
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=7L3FGN0-FAC>
- "Hamlet" dirección de Peter Bloedel - BCL Theater.
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=zz6GL6AFpHU>

Unidad 3

Abirached, R. (1994), "La mimesis, esbozo de una teoría del personaje", en *La crisis del personaje en el teatro moderno*. ADE. (pp.19-31).

Artaud, A. (2001), *El teatro y su doble*. EdHasa. (pp. 85-130).

Braun, E. (1982), Capítulos "Antoine y el Teatro Libre" "El teatro simbolista", "Alfred Jarry", "Stanislavski y Chejov", en *El director y la escena*. Galerna. (pp. 29-96).

Brecht, B. (2004), *Escritos sobre teatro*. Alba.(pp. 127-184).

——— (2012), "Madre Coraje y sus hijos (Crónica de la Guerra de los Treinta Años), en *Bertolt Brecht, Teatro Completo*. Cátedra. (pp. 1005-1074).

——— (2014), *Balada del consentimiento a este mundo*. Libros del Zorro Rojo.

Chejov, A. (2009), "La gaviota", en *Teatro Completo*. Adriana Hidalgo. (pp. 89-142)

Diderot, D. (2007), *La paradoja del comediante*. Losada. (pp. 25-38).

Dubatti, J. (2009), "Henrik Ibsen y el Drama Moderno", en *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Colihue. (pp. 51-87).

Ibsen, H. (2006), *Casa de Muñecas*. Losada.

Meyerhold, V. (1998). *El actor sobre la escena*. Escenología. (pp. 93-103).

Naugrette, C. (2004), Capítulos 11: "Para una redefinición del teatro como arte", Capítulo 12 "Artaud, el teatro y la vida" y Capítulo 13 "Brecht y el teatro épico", en *Estética del teatro*. Artes del Sur. (pp. 155-203).

Oliva C. y Torres Montreal, F. (2000), "Los grandes innovadores", en *Historia Básica del Arte Escénico*. Cátedra. (pp. 339-396).

Stanislavski, C. (1954), Preparación del actor. Pshique. (pp.39-78).

Material Audiovisual



unc



artes
académica

departamento
teatro

- "Artaud y el teatro sagrado". Lección.
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=A8Mx8nUAYKg>
- "Madre Coraje y sus hijos". UNAM.
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=MQKzN1KCCfw>
- "Center Players Presents: A Doll's House" (con subtítulos automáticos).
Recuperado de: [youtube.com/watch?v=sr3nw7CZvO8](https://www.youtube.com/watch?v=sr3nw7CZvO8)

Unidad 4

- Beckett, S. (2010), "Fin de Partida" en Samuel Beckett, Teatro Reunido. Tusquets.
- Dubatti, J (2008), "Premodernidad, Modernidad y Posmodernidad", en *Cartografía teatral*. Atuel. (pp. 174-182).
- Kane, S. (2005), *Crave y 4:48 Psicosis*. Artes del Sur.
- Kantor, T. (2010), "El lugar teatral", en *El teatro de la muerte y otros ensayos 1944-1986*. ALBA. (pp. 149-212).
- Maffesoli, M. (2001), El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas. Paidós. (pp. 19-46).
- Oliva C. y Torres Monreal, F. (2000), "Los nuevos caminos de la escena", en *Historia Básica del Arte Escénico*. Ed. Cátedra. Madrid. (pp. 397-452).
- Oliva Herrero, M. (2007), *Drama y Narración: el teatro documental de Peter Weiss*. Valladolid. (pp. 123-155).
- Pavis, P. (2016), *Diccionario de la performance y el teatro contemporáneo*. Paso de Gato.
- Sánchez, J. (1994), Capítulo "Ejercicios del silencio", en *Dramaturgias de la imagen*. Servicios de Publicaciones de Castilla-La Mancha. (pp. 69-82)

Material Audiovisual

- "Hamlet Machine" en Documentation (full) of the Scènes Théâtre Cinéma/Neither Nor (Alwynne Pritchard and Thorolf Thuestad). Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=qA01eT-uyDs>.
- "Fin de Partida" - Tony Coe. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=QBwyy8_7ZHs
- Tadeusz Kantor - "Wielopole, Wielopole"
Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=8wsAfoTRhbc&t=1288s>
- "PSYCHOSIS 4.48" by Maka Natsvlishvili. (subtítulos en subdivx).
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=NX_i-IIJsc8



unc



artes
académica

departamento
teatro

5. Bibliografía ampliatoria

Unidad 1

Alcántara Mejía, J. (2003), *Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación*. Universidad Iberoamericana.

Agamben, G. (1998), *El hombre sin contenido*. Altera.

Badiou, A. (2014), *Filosofía y política*. Amorrortu.

Barthes, R., (1995) *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona.

Beare, W. (1964), *La escena romana*. Eudeba.

Cerrato, L. (2010), *El teatro y el actor a través de los siglos*. Edinus.

Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México. FCE.

Esquilo (1992), *Las siete tragedias*. Purrúa.

Laurence, A. (2008) "El actor en el teatro griego clásico" en *Historia del actor I* (Comp. Dubatti, J.). Colihue.

Mac Gowan, K. y Melnitz, W. (1964). *Las edades de oro del teatro*. FCE.

Navarre, O. (1977). *Las representaciones dramáticas en Grecia*. Quetzal.

Pavis, P. (1998), *Diccionario del teatro*. Paidós.

Romero, J. L. (1994), *La cultura occidental*. Alianza.

Rozik, E. (2014) *Las raíces del teatro*. Colihue.

Sturz, R. (1983), *Historia del Teatro en España*, Díez Borque.

Surgers, A. (2005), *Escenografías del teatro occidental*. Artes del Sur.

Vernant, J. (1985), *Mito y pensamiento en la Grecia Antigua*. Ariel.

Unidad 2

Alonso, A. (1967), *El teatro de Lope de Vega*. Eudeba.

Bordonove, G. (2006). *Molière*. Ateneo.

Bukgakivk, M. (2007), *Vida del señor de Molière*. Ed. Intervención Cultural: Madrid.

Calderón de la Barca (1950). *Teatro Calderón*. Jackson.

Calvo, F. (2007), *Los itinerarios del Imperio. La dramatización de la historia en el Barroco español*. Eudeba.

Dubatti, J. (2016), *Teatro matriz, teatro liminal*. Atuel.

Duvignaud, J. (1981), *Sociología del teatro*. FCE,

– – (1966), *El actor. Bosquejo de una sociología del comediante*. Taurus.



unc



artes
académica

departamento
teatro

- Egido, A. (1989), *La escenografía del teatro barroco*, UIMP.
- García Peinado, M. A. (1986), *Introducción a Maese Pathelin y otras farsas*. Cátedra.
- Holinshed, R. y Harrison, W. (1997), *Descripción de la Inglaterra isabelina*. UBA.
- Iriarte Nuñez, A. (1996), *Lo teatral en la obra de Shakespeare*. Uniandes.
- Knight, G. (1979), *Shakespeare y sus tragedias. La rueda de fuego*. FCE.
- Margarit, L. (2013), *Leer a Shakespeare. Notas sobre la ambigüedad*. Quadrata.
- Moliere (2000), *Comedias*. Porrúa.
- Ruiz Ramón, F. (1979). *Historia del teatro español. De los orígenes hasta 1900*. Cátedra.
- Saulnier, V. (1977), *La literatura francesa del siglo clásico*. Eudeba.
- Surgers, A. (2005), *Escenografías del teatro occidental*. Artes del Sur.
- Tillyard, E. M. W. (1984), *La cosmovisión isabelina*. FCE.
- Yates, F. (1982), *La filosofía oculta en la Época Isabelina*. Fondo de Cultura Económica.

Unidad 3

- Appia, A. (2014). *La música y la puesta en escena*. ADE.
- Aslan, O. (1979), *El actor en el Siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*. Gili.
- Bonet, L. (2002). *El naturalismo: Ensayos, manifiestos y artículos polémicos sobre la estética naturalista*. Península.
- Brecht, B. (1964), *Breviario de estética teatral*. Rosa Blindada.
- Chejov, M. (1963), *Al actor*. Constancia.
- Craig, G. (2011). *Del arte del teatro. Hacia un nuevo teatro*. ADE.
- Feral, J. (2004) *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Galerna.
- Fernández, D. (1998), *El realismo poético de Chejov*. Cátedra.
- Javier, F. (1998), *El espacio escénico como sistema significante*. Leviatán.
- Jameson, F. (2013), *Brecht y el método*. Manantial.
- López, L. (1994), "Woyzek de Georg Büchner: Los hilos invisibles de la comunicación estética" en *de Bertolt Brecht a Ricardo Monti*. Galerna.
- Hauptmann, G. (1954), *Los tejedores*. Quetzal.
- Jarry, A. (1979), *Ubú Rey*. Bosch.
- Quesada, A. (1982), "El teatro de Chejov: Tragedia y comedia de la vida cotidiana" en revista *Escena* N° 7. Costa Rica.
- Martínez, M. (1997). *Los herederos de Valle-Inclán, ¿mito o realidad?*. UM.
- Meyerhold, V. (2010). *Lecciones de dirección escénica*. ADE.
- Sánchez Martínez, J. (1999), *La escena moderna*. Akal.
- Stanislavski, C. (1994), *Creación de un personaje*. Diana.



unc



artes
académica

departamento
teatro

Steiner, G. (2012), *La muerte de la tragedia*. FCE.

Tolmacheva, G. (2003). "Prólogo" en *Teatro Completo Antón Chejov*. Adriana Hidalgo.

Valle-Inclán, R. (2010), *Luces de Bohemia*. ESPASA.

Vicente, I. (2001), "Introducción", en *Antón Chejov*. Cátedra.

Williams R. (1975), *El Teatro de Ibsen a Brecht*. Península.

-- (2013). *La tragedia moderna*. Edhasa.

Unidad 4

Badiou, A. (2005), *Imágenes y palabras*. Escritos sobre cine y teatro. Manantial.

Brook, P. (2002), *El espacio vacío*. Península.

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

Camus, A. (1999). *Calígula*. Obra en cuatro actos. Trad. de Javier Albiñana. Alianza.

De Marinis, M. (1997), *Comprender el teatro*. Galerna.

Godínez, G. (2017), *Pina Bausch, cuerpo y danza-teatro*. Paso de Gato.

Heffner, H. (1968), *Técnica teatral moderna*. Eudeba.

Nicoll, A. (1964), *Historia del Teatro Mundial*. Aguilar.

Pavis, P. (1998), *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*. Lom Ediciones.

Rancière, J. (2013), *El espectador emancipado*. Manantial.

Sanchis Sinisterra, J. (2003), *Beckett dramaturgo: la penuria y la plétora*. ADE.

Sánchez, José A. (2013), *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Paso de Gato,

Schechner, R. (2012), *Estudios de la representación. Una introducción*. FDE.

Taylor, D. (2012), *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impreso.

6. Propuesta metodológica

Se considera que cualquier proceso de aprendizaje tiene lugar a través del diálogo creativo entre equipo de cátedra y estudiantes. En este sentido, las dinámicas de las clases contemplan la presentación de las diversas temáticas del programa por parte del docente, proponiendo un desarrollo teórico con ejemplificaciones, y su profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos de los estudiantes.

Se comprenden los contenidos teóricos a desarrollar como herramientas conceptuales que sirven para operar analíticamente sobre materialidades intelectuales, así como también sobre la producción escénica, habilitando así un espacio que actualiza las discusiones respecto a los procedimientos de composición en la práctica actual.



unc



artes
académica

departamento
teatro

Dichos contenidos serán desarrollados en clases teóricas y encuentros teóricos-prácticos. En las clases teóricas se prioriza la exposición de problemáticas y herramientas analíticas para conocer las propuestas e ideas de los principales referentes del teatro occidental siempre en relación con su contexto social e histórico de producción, circulación y consumo. En los encuentros teórico-prácticos, se prevé la ejercitación del análisis crítico y el debate oral orientado por consignas específicas, así como también la ejercitación en la producción de escritos individuales. Asimismo, los debates grupales buscan acentuar la importancia de la discusión entre pares y la construcción de conocimiento a partir del intercambio profuso de inquietudes, valoraciones y profundización de conocimientos previos. Esto permite consolidar la incorporación de conceptos fundamentales, establecer la continuidad entre los diversos contenidos y reforzar los contrastes entre las problemáticas claves de la materia.

Teniendo en cuenta que la materia corresponde al primer año de las carreras de Licenciatura de Teatro y Profesorado en Teatro, resulta fundamental inculcar en los estudiantes las prácticas de lectura asidua, orientadas hacia la producción intelectual y conocimiento general. Para esto se propone un cronograma de lecturas principales para lograr un ritmo de lectura pertinente al curso.

Cabe destacar que en los últimos años, se observa una matrícula numerosa y estudiantes (en su gran mayoría) recién egresados del nivel medio. Por estas condiciones, se opta por fuentes teóricas de carácter introductorio (como por ejemplo Oliva y Torres Monreal, Naugrette, o Lagarce, por nombrar solo algunos), complementadas con textos específicos que desarrollan temas puntuales con mayor detenimiento y profundidad (Aberkane, Barthes o Dubatti entre otros) y obras dramático/literarias de los autores estudiados. Cabe destacar que además del cronograma de lectura principal, existe un compendio de bibliografía orientativa y complementaria (referenciada a las unidades propuestas en el programa), que busca ampliar los contenidos mínimos de la materia. Por otro lado, es fundamental la división en grupos como modalidad principal de trabajo. Estos grupos se mantienen a lo largo de la cursada y favorecen una dinámica que permite la previsión y organización de actividades en los encuentros teóricos-prácticos, así como también la asignación específica de contenidos para su aproximación y exposición por parte de los estudiantes.

Se utilizará complementariamente el aula virtual de la materia para favorecer la comunicación entre equipo docentes y estudiantes, así como también el acceso a la bibliografía general de la materia. Cabe destacar que se implementa una dinámica de trabajo colaborativo, donde los estudiantes tienen habilitadas diversas herramientas



unc



artes
académica

departamento
teatro

virtuales para ir aportando información, contenido y reflexiones que crean pertinentes durante la cursada:

- El *Glosario* funciona como espacio para el acopio de conceptualizaciones básicas y pertinentes a los contenidos de cada unidad claves para el cursado de la materia.
- El *Foro "teatros del mundo"*, sirve para el acceso a imágenes de puestas en escena y espacios arquitectónicos relacionados con las obras que se trabajan, consultan o mencionan durante el recorrido histórico de la materia.
- En *Página "#funciones"*, se suben links de acceso a material audiovisual de interés común y pertinente a los contenidos.
- En *Biblioteca*, se concentra toda la bibliografía ampliatoria y obras dramáticas pertinentes a los contenidos en formato *pdf*.
- En *Periodización histórica*, se procede al armado de una periodización que se va completando por las y los estudiantes a medida que avanza la cursada. Lo interesante es que al tratarse de un espacio de trabajo colaborativo y virtual, se van sumando año a año los contenidos, datos y fechas de interés.

Esta propuesta se ha diseñado contemplando condiciones normales de dictado de clases en una carrera diseñada para un cursado presencial. No obstante, ante la eventualidad de un regreso al cursado virtual, se realizarán los ajustes y adecuaciones necesarios.

7. Evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje tiene un carácter progresivo orientado hacia la integración de conocimientos de manera organizada. Se considera de importancia una actitud participativa en las instancias de debate. Al tratarse de un espacio curricular teórico-práctico puntual se consideran para la evaluación del estudiante dos *Trabajos Prácticos* y una instancia de Parcial. Cada evaluación tiene posibilidad de recuperación y se adecúa al régimen de estudiante trabajador.

Sugerencias para el armado de los trabajos prácticos.

Para el **trabajo práctico 1** se comprenden los contenidos correspondientes a la Unidad 1. Se recomienda trabajar sobre la incorporación de las principales categorías de la Poética de



unc



artes
académica

departamento
teatro

Aristóteles en un trabajo en clave comparativa sobre nociones generales de aspectos dramáticos entre un texto dramático griego y una puesta en escena teatral contemporánea.

Sugerencia de casos de estudio:

- “Edipo Rey” de Sófocles y “Edipo R.” de Organización Q (Córdoba, Argentina).

Modalidad: Grupal y domiciliario. Lectura, visualización y análisis de fuentes textuales y audiovisuales.

Para el **trabajo práctico 2**: se comprenden contenidos correspondientes a la Unidad 2 y 3. Se recomienda orientar la práctica hacia la elaboración de un **informe académico** donde se desarrollen las principales redefiniciones de las “reglas” del mundo greco-latino en el clasicismo francés. Y, de manera esquemática, se compare con las concepciones generales y la producción del teatro naturalista, del teatro épico de Bertolt Brecht y las ideas de no-representación de Artaud.

Casos de estudio a analizar:

- Fedra de Racine, Casa de Muñecas de Ibsen, Madre Coraje y sus hijos de Brecht y los manifiestos de Artaud.

Modalidad: Individual y domiciliario. Lectura de fuentes textuales y producción intelectual.

La evaluación de ambos prácticos implica una valoración acerca de la comprensión de las consignas y pertinencia de la realización del análisis; la capacidad analítica y de articulación entre conceptos y los casos dramáticos/textuales/visuales de estudio. Los trabajos prácticos podrán recuperarse en la fecha establecida por la cátedra.

El **examen parcial** es de carácter individual, escrito y de realización presencial. Se comprenden los contenidos desarrollados durante las clases y en su evaluación se considera: la adecuación de las respuestas a las consignas formuladas el día del examen; la precisión conceptual y la capacidad de establecer relaciones de asociación, oposición y comparación entre conceptualizaciones claves de los referentes teóricos estudiados. Además, se tiene en cuenta la fundamentación del punto de vista personal y crítico del estudiante sobre el contenido de la materia. El examen parcial tiene fecha de recuperación y



en el caso necesario, se adaptan las fechas del cronograma a las necesidades del estudiante trabajador.

8. Requisitos de aprobación

Todos los requisitos están adecuados al cumplimiento del Régimen de Estudiantes de la Facultad de Artes. Resolución HCD 01/2018

Estudiantes Promocionales. Deberán aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la evaluación parcial, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Se podrán recuperar un Trabajo Práctico y un Parcial. Las evaluaciones parciales y trabajos prácticos se promedian de forma separada. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos restantes no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo. Se solicita un 80% de asistencia. Se entiende por asistencia a la presencia del estudiante en la clase, bajo ningún motivo la misma se podrá acreditar mediante actividades (instancias evaluativas - jornadas - salidas a congresos - actividades extracurriculares, etc.). En el examen final se tomará un coloquio individual que plantee la relación entre dos unidades del programa (dichas unidades serán elegidas por el estudiante).

Estudiantes Regulares. Deberán aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Se podrán recuperar un Trabajo Práctico y un Parcial. Las evaluaciones parciales y trabajos prácticos se promedian de forma separada. La cátedra no exige un mínimo de asistencia. La regularidad tiene vigencia por 3 (tres) años a partir del acceso a la condición de regular. La **evaluación final** de la materia se realizará en las fechas de llamados y turnos convocados por la Facultad. Consiste en la presentación -con antelación de una semana respecto a la fecha del examen- de un trabajo monográfico y la defensa oral de dicho trabajo el día de la mesa de examen. La monografía abordará una temática vinculada a los contenidos desarrollados durante el dictado de la asignatura. En todos los casos, lxs estudiantes deberán aplicar los conceptos y nociones aprendidas, seleccionar la bibliografía pertinente según el abordaje teórico y dar cuenta de su capacidad para reflexionar críticamente sobre la temática elegida. Los lineamientos formales para la elaboración de la monografía serán indicados por la cátedra al finalizar el dictado de las clases.



unc



artes
académica

departamento
teatro

Estudiantes Libres. La cátedra propone una instancia de evaluación previa a la fecha de exámenes. Se solicita la entrega de una monografía que desarrolle una problemática de estudio con base en las unidades 1 y 2, previa coordinación vía mail u horario de consulta institucional con el equipo docente. En dicha monografía deberá plantear un marco teórico y metodológico pertinente a los contenidos propuestos por la cátedra. La entrega de este trabajo escrito debe realizarse vía mail al docente a cargo (mauroalegret@artes.unc.edu.ar). El trabajo tendrá un mínimo de 15 (quince) y un máximo de 20 (veinte) páginas. Debe cumplir con la normativa de escritura APA. La presentación debe realizarse con 10 días hábiles de anticipación al examen. Esta instancia es solo de acceso al examen, por lo que se aprueba/desaprueba. Si se aprueba, se procede a realizar la segunda instancia de examen de carácter escrito, en la que si se obtiene una nota entre 4(cuatro) y 7 (siete), será obligatorio (como indica el reglamento) la realización de una segunda instancia oral, donde se podrán realiza preguntas sobre la totalidad del programa y la bibliografía, obligatoria y/o ampliatoria. Si en el examen escrito se logra una calificación de 8(ocho) o superior, podrá eximirse de la instancia oral. Si, en cambio, la calificación es menor a 4(cuatro) , el examen se encuentra desaprobado y no se accede a la instancia oral.

Prof. Mauro Alegret



unc



artes
académica

departamento
teatro

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO – PROFESORADO DE TEATRO - PLAN 2016

Asignatura: TEATRO OCCIDENTAL

Prof. Titular: Dr. Mauro Alegret

Prof. Adjunta: Lic. Maura Sajeva.

Ayudantes de alumnos: Agustín López, Rocío Carvajal y Mateo Cárdenas

Régimen cuatrimestral.

Carga horaria: 80 h.

Turno único: lunes y viernes 12 a 14:30 hs.

Clases de consulta: miércoles de 9 a 15 hs.

Aula virtual: <http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar>

Contacto: mauro.alegret@unc.edu.ar /

maura.sajeva@unc.edu.ar

CICLO LECTIVO 2024

Cronograma Teatro Occidental / 2024

N°	Fecha	Contenidos/Actividades
Unidad 1		
1	Lun 05/08	Presentación del equipo docente. Lectura del programa. Explicación sobre la modalidad de cursado. Introducción al canon occidental. Claves de análisis y lectura. Próxima Lectura: la poética de Aristóteles (introducción).
2	Vie 09/08	Institucionalización del teatro en la Grecia antigua. Estudio de La Poética de Aristóteles. Caso textual de análisis: Antígona de Sófocles.
3	Lun 12/08	La tragedia griega: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Caso de análisis: Antígona de Sófocles. <i>Actividad áulica 1.</i>
4	Vie 16/08	El drama satírico y la comedia de Aristófanes. Espacio de representación: el Epidauro.
5	Lun 19/08	Teatro romano: análisis comparativo de las poéticas de Aristóteles y Horacio. Comparación con "La comedia de las equivocaciones" de William Shakespeare. Entrega de consignas TP1.
6	Vie 23/08	Sistema Dramático Medieval. Drama Litúrgico y Misterios Sacros. Aproximación a las figuras claves del teatro popular: Misterio Bufo.



unc



artes
académica

departamento
teatro

N°	Fecha	Contenidos/Actividades
7	Lun 26/08	Principales lineamientos poéticos de la Comedia del Arte.
Unidad 2		
8	Vie 30/08	Modernismo, modernidad y modernización. El Humanismo como nuevo paradigma de la concepción existencial del ser humano. El arte y el Renacimiento.
9	Lun 02/09	La monarquía francesa en el siglo XVI. Las escuelas de Port-Royal. El aristotelismo francés. Las comedias de Moliere.
10	Vie 06/09	Independencia económica, religiosa y cultural de la corona británica y la práctica teatral isabelina como política cultural. Entorno de producción de William Shakespeare.
11	Lun 09/09	La dramaturgia de William Shakespeare. Entrega de Trabajo Práctico número 1.
12	Vie 13/09	Contexto imperialista del Siglo de Oro español. La producción teórica y dramática de Lope de Vega y Calderón de la Barca.
Unidad 3		
13	Lun 15/09	La modernidad teatral en la dramaturgia de Henrik Ibsen y el drama social de Hauptmann. Poética de la escena experimental.
14	Vie 20/09	El trabajo escénico sobre la dramaturgia de Anton Chejov en el Teatro de Arte de Moscú. Recuperatorio TP1. Entrega de consignas TP2.
-	Lun 23/09	Turno de Exámenes Septiembre
-	Vie 27/09	Turno de Exámenes Septiembre
15	Lun 30/09	El contexto social de las guerras mundiales en Europa. Las vanguardias históricas y el teatro. Creativos del espacio y el movimiento: Appia y Craig..
16	Vie 04/10	Poéticas de dirección en Europa central. Historia del rol de dirección.
17	Lun 07/10	Teatro político de Erwin Piscator. La experiencia dramaturgista y el teatro épico de Bertolt Brecht. Análisis de la obra de teatro: Madre Coraje y sus hijos.
-	Vie 11/10	Feriado Nacional
18	Lu 14/10	Los manifiestos y el Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud.
19	Vie 18/10	Trabajo Práctico nº 2.
Unidad 4		
20	Lun 21/10	Crisis de los fundamentos de la modernidad y crítica a las sociedades industriales. El teatro de posguerra: reflexiones sobre la dramaturgia de Samuel Beckett.



unc



artes
académica

departamento
teatro

N°	Fecha	Contenidos/Actividades
21	Vie 25/10	Drama, realidad social y narración en el teatro documental en Peter Weiss. Disrupción de la Creación Colectiva. Poética de directores: el Teatro de la Muerte de Tadeuz Kantor. Clase de consulta Parcial Integrador.
22	Lun 28/10	Parcial Integrador.
23	Vie 01/11	Clase de devolución y consulta para instancia de recuperación.
24	Lun 04/11	Recuperatorio Parcial Único / Parcial Trabajadores.
25	Vie 08/11	Recuperatorio Parcial Integrador, instancia trabajadores.
26	Lun 11/11	Coloquio.
27	Vie 15/11	Cierre de la materia.

Prof. Mauro Alegret