

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)
Maestría en Ciencias Humanas, opción Teoría e Historia del Teatro

Seminario “ARTES ESCÉNICAS Y ESTUDIOS COMPARADOS DE EXPECTACIÓN”

Dr. Jorge Dubatti (profesor responsable del dictado)
Agosto 2026
Días y horarios: martes 4 al viernes 7, de 14.00 a 19.00
Sede: INAE, Zabala 1480, Montevideo

Fundamentación

Se trata de problematizar la expectación teatral desde la perspectiva de nuevas orientaciones teóricas y metodológicas, especialmente desde la Filosofía del Teatro y los Estudios Comparados de Expectación. Se plantearán cuestiones teóricas, históricas y vinculadas a la gestión y formación de espectadores.

Objetivos

- Desarrollar las nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas al tema de la expectación teatral.
- Brindar herramientas sobre historia y gestión de públicos.
- Problematizar la relación entre expectación y producción de conocimiento.
- Presentar el trabajo que realizan las Escuelas de Espectadores en Latinoamérica y Europa en la actualidad.
- Diferenciar las dinámicas de la expectación convivial, tecnovivial y liminal entre convivio y tecnovivio.

Contenidos

Unidad I: Introducción teórico-epistemológica

Movimiento contemporáneo de reivindicación y auto-reivindicación del espectador. Reconocimiento de la energía, la fuerza, el poder del espectador y señales de su empoderamiento en el siglo XXI. Construcciones científicas de la expectación teatral hoy: Semiótica, Sociología, Antropología, Filosofía del Teatro. La expectación en el acontecimiento teatral. *Poíesis* expectatorial y convivial y zona de experiencia y subjetivación. Conexiones y liminalidades: expectativas, expectatorialidad y transexpectación. Expectación y actoralidad, dialécticas de la teatralidad: esperar para aprender a actuar, esperar que se es esperado, actuar para quienes nos esperan. Exacerbación de esta problemática en el mundo como “Gran Hermano” y en la “Sociedad del Espectáculo”.

Unidad II: Metodologías

La expectación como acción circulante en el acontecimiento. Siete formas de pensar a las/los espectadores: espectador real, histórico, implícito, explícito, representado, abstracto, voluntario. Diferencias e interrelaciones. Nuevas aproximaciones teóricas y metodológicas: filosofía de la praxis y fenomenología de espectadores, investigación participativa y auto-

observación, acontecimiento del expectateatrar (incluye la recepción). Tópica de espectadores. Las/los espectadores como sujetos complejos, sujetos de derechos, agentes fundamentales del campo teatral, ciudadanas/os. Mucho más que receptores: espectador-creador, espectador-artista, espectador-gestor, espectador-crítico, espectador-comunicador, espectador-maestro, espectador-filósofo. Expectación teatral y ética de la alteridad: modelos y contramodelos. Limitaciones de la etimología del término “espectador”: un espectador es mucho más que “espectador”; una palabra general que necesita ser desambiguada.

Unidad III: Formación y gestión

Expectación teatral y vínculo existencial: qué hacen los espectadores con el teatro en sus vidas. Expectación y producción de conocimiento: espectador-investigador. Expectación teatral y destotalización en el canon de multiplicidad: pluralismo. Saberes de experiencia, saberes de tiempo y territorialidad. Omisión en las historias del teatro: necesidad de una historia de la expectación teatral. Formación y gestión: las escuelas de espectadores. Cómo se hace un espectador: pedagogías del acontecimiento. Literaturas del espectador. Expectación teatral y salud. Perspectivas hacia el futuro.

Metodología

Clases teóricas, en las que se estimulará la discusión y la producción de pensamiento a través de la participación presencial en clase. Lectura de selección bibliográfica, vista de videos, exposición oral y realización de un trabajo práctico sobre los materiales de lectura. Participación (a través de entrevista) de un/a artista-investigador/a invitado/a de producción destacada en el campo de la formación de espectadores (director/a de escuela de espectadores).

Evaluación

Se evaluará a través de la presentación individual de un trabajo práctico sobre los contenidos del Seminario a entregar luego de la cursada.

Bibliografía

- AAVV., 1998, *La médiation théâtrale. Actes du 5° Congrès International de Sociologie du Théâtre*, Carnières-Morlanwelz (Belgique), Lansman.
- AAVV., 2012, *Seminario Públicos y Artes Escénicas*, Montevideo, Teatro Solís, Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE).
- Abuín González, Anxo, and Eduardo Pérez Rasilla, eds., 2024, *On Spectatorship. An Approach to Contemporary Spanish Theatre*, Bruxelles, Peter Lang.
- Abuín González, Anxo, y Belén Tortosa Pujante, 2020, “Figuras del espectador: nuevas estrategias teatrales en el contexto español actual”, *Bulletin of Spanish Studies*, 97:1, 1-14.
- Beaulieu, Paula, 2007, *¿Quién asiste al teatro? Investigación sobre consumo cultural de teatro independiente en la Ciudad de Córdoba*, Córdoba, Ediciones del Apuntador.

- Berlante, Daniela, 2023, “Reposicionamientos del espectador y de la recepción crítica ante el giro performativo”, *Liminal: Revista De investigación En Artes escénicas*, 1(1), 56–61. <https://doi.org/10.69746/liminal.a20>
- Blau, Herbert, 1990, *The Audience*, Baltimore, John Hopkins University.
- Bouko, Catherine, 2010, *Théâtre et réception. Le spectateur postdramatique*, Bruxelles, Peter Lang, 2010.
- Brioso Sánchez, Máximo, 2003, “El público del teatro griego antiguo”, *Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies*, 19, 9-55.
- Colomer, Jaume, 2013, *La formación y la gestión de públicos en una sociedad tecnológica*, Madrid, Fundación Autor.
- De Marinis, Marco, 1997, “Interpretación y emoción en la experiencia del espectador”. En su *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna, 197-205.
- De Marinis, Marco, 2005, “Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador”, “La investigación empírica del espectador: hacia una socio-semiótica de la recepción teatral”, “Hacia una teoría de la recepción teatral”, “Tener experiencia del arte. Hacia una revisión de las relaciones teoría / práctica en el marco de la nueva teatrología”, en su *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna, respectivamente 87-102, 103-114, 115-125 y 127-134.
- Descotes, Maurice, 1964, *Le public de théâtre et son histoire*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Desgranges, Flávio, 2010, *A Pedagogia do Espectador*, Sao Paulo, HUCITEC.
- Desgranges, Flávio, 2012, *A Inversao da Olhadela. Alteracoes no ato do espectador teatral*, Sao Paulo, HUICITEC Editora.
- Desgranges, Flávio, y Giuliana Simoes, orgs., 2017, *O Ato do Espectador. Perspectivas Artísticas e Pedagógicas*, Sao Paulo-Florianópolis, Brasil, HUCITEC Editora, iNerTE. Incluye trabajos de F. Desgranges, Clovis Massa, Beth Néspoli, Edélcio Mostaco, Cecilia Almedia Salles, Gonzalo Vicci Gianotti, Melissa da Silva Ferreira, Cláudio Cajaiba, Jefferson Fernandes Alves, Celso F. Favaretto, Silvia Fernandes, Beatriz (Biange) Cabral, J. Dubatti, Ney Wendell, Daniele Avila Small, Maria Lúcia de Souza Barros Pupo, Marcelo Soler, Cassiano Sydow Quilici, Lúiz Fernando Ramos, G. Simoes.
- Desgranges, Flávio, 2022, *Decirse público. Entre la mediación teatral y el efecto estético*, Sao Paulo, Hucitec Editora.
- Doat, Jan, 1961, *Teatro y público*, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora.
- Dubatti, Jorge, 2007, *Filosofía del Teatro I: Convivio, Experiencia, Subjetividad*, Buenos Aires, Atuel, Col. Textos Básicos.

- Dubatti, Jorge, 2010, *Filosofía del Teatro II. Cuerpo Poético y Función Ontológica*, Buenos Aires, Atuel, Col. Textos Básicos.
- Dubatti, Jorge, 2012, *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*, Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, Jorge, 2014, *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, prólogo de Guillermo Heras, Buenos Aires, Atuel, Col. Textos Básicos.
- Dubatti, Jorge, 2016, *Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*, Buenos Aires, Atuel, Col. Textos Básicos
- Dubatti, Jorge, 2019, “Nuevas reflexiones sobre la liminalidad teatral. El espectador y sus dinámicas en la teatralidad, el teatro y la transteatralización”, en *Poéticas de liminalidad en el teatro II*, J. Dubatti coord. y ed., Lima, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, 21-37.
- Dubatti, Jorge, 2019, “Espectadores: acción, liminalidad, historia”, *Conjunto. Revista de Teatro Latinoamericano*, La Habana, Cuba, Casa de las Américas, N° 191 (abril-junio), 11-21. Disponible en papel y digital <http://www.casa.co.cu/revistaconjunto.php>
- Dubatti, Jorge, 2019, “Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Manifiesto del Espectador-Crítico”, *Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro*, México DF., año 18, N° 79 (octubre-diciembre), 21-22. Integra el Dossier “Teoría, Historia y Gestión del Espectador Teatral” coordinado por J. Dubatti para *Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro*, México DF., año 18, 79 (octubre-diciembre), 19-58. Incluye colaboraciones de J. Dubatti, Enrique Mijares, Miguel Ribagorda, Laura Cilento, Patricia Devesa, Raúl S. Algán, Brenda Berstein, Nora Lía Sormani, Marielos Fonseca, Jose Montero, Agustina Trupia, Mario de la Torre-Espinosa, Flávio Desgranges, Atanasio Cadena y Carlos Dimeo. “Presentación” de J. Dubatti (20).
- Dubatti, Jorge, 2020, “Hacia una Historia Comparada del espectador teatral”, en Milena Bracciale Escalada y Mayra Ortiz Rodríguez, comps., *De bambalinas a proscenio: perspectivas de análisis para el estudio de las artes escénicas*, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 8-23.
- Dubatti, Jorge, 2020, *Teatro y territorialidad. Perspectivas en Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa, Col. Arte y Acción.
- Dubatti, Jorge, 2020, “La energía de las/los espectadores, mucho más que receptores: sujetos complejos y de derechos, agentes del campo teatral, ciudadanas/os”, *I Jornadas Internacionales de Teoría, Historia y Gestión del Espectador Teatral*, compilado por Natacha Koss. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1-7. Libro digital, PDF. Archivo Digital: descarga y online. <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JCTG/JESPEC-I/schedConf/presentations>
- Dubatti, Jorge, 2020, “Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos”,

Rebento. Revista das Artes do Espetáculo, UNESP Universidade Estadual Paulista, DACEFC e PPGA-IA, Sao Paulo, Brasil, N° 12 (janeiro-junio), 8-32.

- Dubatti, Jorge, 2021, “O trabalho social e cultural com os espectadores, agentes fundamentais do campo teatral e sujeitos de direitos”, en Tania Brandao, Henrique Gusmao e Valmir Aleixo, *Teatro e Sociedade: Novas perspectivas da História Social do Teatro*, Rio de Janeiro, Brasil, Editora 7Letras, 272-287.

- Dubatti, Jorge, 2021, “Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales: pluralismo y singularidades (acontecimiento, experiencia, praxis, tecnología, política, lenguaje, epistemología, pedagogía)”, *Avances*, N° 30, Universidad Nacional de Córdoba, 313-333.

- Dubatti, Jorge, 2024, *Cien preguntas sobre el acontecimiento teatral y otros textos teóricos*, México, Paso de Gato.

- Dubatti, Jorge, 2024, *Artes conviviales, tecnoviviales, liminales. Estudios de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Universidad de Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, Col. Humanities.

- Dubatti, Jorge, 2025, “Observaciones teóricas sobre expectación teatral desde una Filosofía de la Praxis”, en *Hacer/pensar teatro desde el Sur: pospandemia, convulsiones políticas y fracturas sociales*, Florencia Dansilio y Gustavo Remedi, coords., Montevideo, Uruguay, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, pp. 49-61.

- Dubatti, Jorge, 2025, “Investigación artística y nuevos estudios de expectación teatral”, en *VII Jornadas de Investigación en Artes UNVM: reinversiones, entramados y proyecciones: actas arbitradas*; Editado por Mariana Alejandra Mussetta. Villa María: Universidad Nacional de Villa María, 2025, pp. 167-178. Libro digital, PDF/A. Archivo Digital: descarga y online.

- Dubatti, Jorge, 2025, “Estudios Comparados de Expectación Teatral: herramientas para la investigación-creación”, *Teatro*, Universidad de Chile, Facultad de Artes, Departamento de Teatro, 13, pp. 117-133. Disponible en: <https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR>
<https://revistateatro.uchile.cl/index.php/TR/article/view/80534/80197>

- Dubatti, Jorge, 2025, “Saberes del teatrar y del expectateatrar desde una Filosofía de la Praxis Escénica”, *Rebento. Revista das Artes do Espetáculo*, UNESP Universidade Estadual Paulista, DACEFC e PPGA-IA, Sao Paulo, Brasil, v. 1, 25 (dez. 2025), pp. 323-336. Número especial sobre “Heranças e Resistências Anti-coloniais: propostas e percalços em torno do ensino e da pesquisa em e com as artes”.
<https://www.periodicos.ia.unesp.br/index.php/rebento/issue/view/44>

- Eco, Umberto, 1979, *Lector in fabula*, Milano, Bompiani.

- Féral, Josette, 2004, “La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral”, en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 87-105.

- Fiebach, Joachim, 2019, *La dimensión de la teatralidad*, Buenos Aires, Artes del Sur.
- Fortier, Mark, 2005, *Theory / Theater. An Introduction*, London / New York, Routledge.
- García Canclini, Néstor, coord., 1994, *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*, México, Instituto Mexicano de Cinematografía y CONACULTA.
- Gonon, Anne, 2011, *In vivo. Les figures du spectateur des arts de la rue*, Montpellier, L'Entretemps.
- Goodman, Nelson, 1990, *Maneras de hacer mundos*, Barcelona, Visor.
- Gourdon, Anne-Marie, 1982, *Theatre, Public, Perception*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique.
- Gourdon, Anne-Marie, ed., 1986, *Animation, Théâtre, Société*, Paris, Éditions du CNRS.
- Groys, Boris, 2014, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra.
- Helbo, André, 2012, *El teatro: ¿texto o espectáculo vivo?*, Buenos Aires, Galerna.
- Iser, Wolfgang, 1972, *Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett*, München, Wilhelm Fink Verlag.
- Jauss, Hans R., 1976, *La literatura como provocación*, Barcelona, Península, 1976.
- Jauss, Hans R., 1986, *Experiencias estéticas y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus.
- Jiménez López, Luciana, 2000, *Teatro & Públicos. El lado oscuro de la sala*, México Escenología.
- Lévinas, Emmanuel, 2014, *Alteridad y trascendencia*, Madrid, Arena Libros.
- López Santos, 2014, "Rasgos y perfiles del público de Shakespeare", *Las Puertas del Drama*, 44, s/p.
<http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-44/rasgos-y-perfiles-del-publico-de-shakespeare/>
- March, Florence, 2011, *Rélations Théâtrales*, Montpellier, L'Entretemps.
- Mayoral, José Antonio, ed., 1987, *Estética de la recepción*, Madrid, Arco/Libros.
- Melchinger, Siegfried, "El público", en su *El teatro en la actualidad*, traducción de José María Coco Ferraris, Buenos Aires, Ediciones Galatea Nueva Visión, 1958, 60-80.
- Mervant-Roux, Marie-Madeleine, 2006, *Figurations du spectateur. Une réflexion par l'image sur le théâtre et sur la théorie*, Paris, L'Harmattan.
- Mijares, Enrique, 2015, *El espectador conoce el futuro. Recepción /edición de la realidad teatral*, México, Libros de Godot.

- Mondzain, Marie-Jose, 2007, *Homo Spectator*, Paris, Bayard.
- Neumeister, Sebastian, 1978, “Las clases de público en el teatro del Siglo de Oro y la interpretación de la comedia”, *Ibero-Romania*, 7, 106-119.
- Ortuño Millán, Francisco, dir., 2009, *La creación, la investigación y el público*, Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.
- Pavis, Patrice, 2016, “Espectador”, “Efecto Producido”, “Comunidad”, “Gusto”, “Interactividad”, “Mediación, en su *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato.
- Rancière, Jacques, 2013, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.
- Ribagorda Lobera, Miguel, 2018, *El espectador-intérprete. Aproximación neurocientífica a la comunicación y a la recepción teatral*, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Tesis Doctoral.
- Rozik, Eli, 2014, *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen*, Buenos Aires, Colihue.
- Rozik, Eli, 2014, *Theatre Sciences: a Plea for a Multidisciplinary Approach to Theatre Studies*. London: Sussex Academic Press.
- Scibony, Daniel, 1996, “Spectateur, spectateur. La position du spectateur aujourd’hui dans la société et dans le théâtre”, *Du Théâtre*, 5 (marzo), 45-52.
- Sofia, Gabriele, 2015, *Las acrobacias del espectador. Neurociencias y teatro, y viceversa*, México, Toma, Paso de Gato y Artezblai.
- Stalpaert, Christel, et al. (eds.), 2016, *Unfolding Spectatorship: Shifting Political, Ethical and Intermedial Positions*, Gent, Academia Press.
- Tortosa Pujante, Belén, 2020, “Escuelas de espectadores: pedagogías performativas en la práctica escénica contemporánea”, *Bulletin of Spanish Studies*, 97:1, 109-125.
- Ubersfeld, Anne, 1981, *L’école du spectateur. Lire le Théâtre 2*, Paris, Éditions Sociales. Hay traducción castellana: *La escuela del espectador*, Madrid, Ediciones de la ADE, 1998.