

PROGRAMA ANÁLISIS DRAMATURGICO II, prof. César Farah, prof. Cristóbal Pizarro.

El curso se enfoca en entender la Dramaturgia como un problema estético/teórico que designa los posibles modos de construir o componer secuencias de acciones para su puesta en escena, en este sentido la dramaturgia refiere a la cuestión escénica. Asumiendo la historicidad de la categoría de dramaturgia, el curso indagará en los procesos de crisis de la construcción dramática moderna que inician con el realismo y se desarrollan durante todo el siglo XX hasta la actualidad.

Objetivo General

Reconocer la diversidad de estrategias dramáticas que han surgido desde mediados del s. XIX hasta el presente, estableciendo su vinculación (transgresora o continuista) con los modos dramáticos vistos en el curso anterior, para realizar análisis dramáticos de obras con énfasis en formatos textuales.

Objetivos Específicos

- a. Establecer el problema de la dramaturgia como la pregunta por la organización de lo escénico, independientemente de sus estrategias o recursos.
- b. Identificar las estrategias y recursos dramáticos en materiales preferentemente textuales y que sirvan de insumo para el curso de Análisis Escénico.
- c. Problematicar sobre conceptos clave para el análisis de materiales dramáticos del siglo XIX y contemporáneos.
- d. Leer comprensiva, analítica y críticamente una selección de textos teatrales del siglo XIX, XX y XXI.
- e. Valorar las poéticas dramáticas estudiadas en función de vincularlas con las propias visiones autorales de los estudiantes.

CONTENIDOS

Unidad I. Marcos generales.

1. Dramaturgia y narrativa.

2. Estrategias de construcción dramática:

- a. Acción-Conflicto-Emoción.
- b. Espacios y Tiempos
- c. Personaje, Objetivo, Obstáculo, Conflicto y Resolución

Obras: *Neva*, de G. Calderón, *La rompiente*, M. Milisavljevic, *Amor e información*, C. Churchill, *Psicosis 4.48*, S. Kane.

Teórico: *La poética*, Aristóteles, *La dramaturgia*, Y. Lavandier, *Una concepción ordinaria para el dramaturgo creador*, M. Kartún, *Poética*, Aristóteles.

Unidad II. Apremios del drama: como se construyen las dramaturgias históricas.

1.- Realismos.

- a. Construcciones realistas del s.XIX: Acción dramática y personaje: Ibsen, Strindberg.
- b. Construcciones norteamericanas: Tridimensionalidad y psicoanálisis: Miller, Letts.
- c. Segunda mitad s. XX: El individuo atrapado por el lenguaje: Pinter.
- d. Realismo contemporáneo: Lenguajes cruzados: McCarthy, Carrera, (Calderón).

2.- Vanguardias.

- a. Surrealismo: Cocteau
- a. Construcciones dialécticas: B. Brecht.
- b. Guerra y posguerra: Anouilh, S. Beckett, E. Ionesco.
- c. Conceptualismos: P. P. Pasolini.

3.- Contemporáneos.

- a. Discursos fragmentarios de los 80'-90': Koltés, Blanco, Barría.
- c. Cambio de Siglo: *El in yer face*: Ravenhill, (Kane)
- d. Nuevas estructuras: Payne, (Milisavljevic, Churchill)
- e. Discursos postcolonialistas: Manzi, Zúñiga.

Obras: *Casa de muñecas*, H. Ibsen, *La señorita Julia*, A. Strindberg, *La habitación*, H. Pinter, *La muerte de un vendedor viajante*, A. Miller, *Agosto*, T. Letts, *El Sunset Limited*, C. McCarthy, *Un dios salvaje*, Y. Reza, *Medusa*, X. Carrera, *La maquina infernal*, J. Cocteau, *Medea*, *Antígona*, J. Anouilh, *Auge y caída de Mahagonny*, B. Brecht, *Fabulación*, P. P. Pasolini, *Fin de partida* S. Beckett, *Las sillas*, E. Ionesco, *Roberto Zucco*, B. M. Koltés, *Tebas Land*, S. Blanco, *Banal*, M. Barría, *Unas polaroids explícitas*, M. Ravenhill, *Constelaciones*, N. Payne, *Donde viven los bárbaros*, P. Manzi, *Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual*, *La triste agonía del pájaro azul*, C. Zúñiga.

Teórico: *La quintaesencia del Ibsenismo*, G. B. Shaw, *El naturalismo en el teatro*, E. Zolá, *El pequeño organón*, Brecht, *El teatro y su doble*, A. Artaud, *Manifiesto Surrealista*, *Manifiesto Dadá*, *Manifiesto Futurista*, *The carrier bag theory of fiction*, Ursula P. Leguin.

Metodología

- Clases expositivas
- Comunidad de investigación

Evaluaciones

- Proceso de investigación: glosario
- Exposición
- Prueba sobre textos.
- Análisis Escrito (Examen)

Bibliografía Textos teatrales

- Anouilh, Jean. *Antígona*, *Medea*, En Teatro escogido. Losada. 1968. Buenos Aires.
- Barría, Mauricio. *Banal*. Texto digital.
- Beckett, Samuel. *Fin de partida*. Nueva visión ediciones. 1964. Buenos Aires.
- Blanco, Sergio. *Tebas land*. Texto digital.
- Brecht, Bertolt. *Auge y caída de Mahagonny*, Texto digital.
- Calderón, Guillermo. *Neva*, LOM, 2012. Santiago de Chile.
- Carrera, Ximena. *Medusa*, Pasos de gato. Ciudad de México. 2012.
- Cocteau, Jean. *La maquina infernal*, En Teatro escogido. Losada, 1956. Buenos Aires.
- Cormac McCarthy. *El Sunset Limited*, texto digital.
- Churchill, Caryl. *Amor e información*, trad. al español H. Pérez. Texto digital.
- Ibsen, Henrik. *Casa de muñecas*, Zig-Zag. 2012. Santiago de Chile.
- Ionesco, Eugene. *Las sillas*, Losada. 1968. Buenos Aires.

Kane, Sarah. *Psicosis 4.48*, Losada. 2009. Buenos Aires.
Koltés, Bernard-Marie. *Roberto Zucco*. Texto digital.
Letts, Tracy. Agosto. Texto digital.
Manzi, Pablo. *Donde viven los bárbaros*. Texto digital
McCarthy, Cormac. *El Sunset Limited*, texto digital.
Milisavljevic, María. *La rompiente*, trad. al español B. Gibbons. Texto digital.
Miller, Arthur. *La muerte de un vendedor viajante*, En Teatro escogido. Losada, 1959. Buenos Aires.
Pasolini, Pier Paolo. *Fabulación*, Texto digital.
Payne, Nick. *Constelaciones*. Texto digital.
Pinter, Harold. *La habitación*, Texto digital.
Ravenhill, Mark. *Unas polaroids explícitas*, trad. al español C. Pizarro. Texto digital.
Reza, Yasmina. *Un dios salvaje*. Texto digital.
Strindberg, August. *La señorita Julia*. En Teatro selecto. Argonauta. 1945. Buenos Aires.
Zúñiga, Carla. *Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, La triste agonía del pájaro azul*. Texto digital.

Teórico:

Aristóteles. *La poética*. Texto digital.
Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*, Texto digital.
Brecht, Bertolt. *El pequeño organón*, Texto digital.
Bretón, André. *Manifiesto Surrealista*, Texto digital.
Kartún, Mauricio. *Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo criador*. Texto digital.
Lavandier, Yves. *La dramaturgia*. Texto digital.
Leguin, Ursula, *The carrier bag theory of fiction*. Texto digital.
Marinetti, Filippo. *Manifiesto Futurista*. Texto digital.
Tzara, Tristán. *Manifiesto Dadá*, Texto digital.
Shaw, George Bernard. *La quintaesencia del Ibsenismo*. Texto digital.
Zola, Émile. *El naturalismo en el teatro*. Texto digital.

Textos complementarios

-Barría, Mauricio, "Dramaturgia: genealogías de una categoría, estatuto de un concepto". Aisthesis (en prensa)
-Lehmann Hans-Thies (2013). *Teatro posdramático*. México: Paso de Gato-CENDEAC
-Lehmann, Hans-Thies. "Algunas notas sobre el teatro posdramático, una década después". *Repensar la dramaturgia Errancia y Transformación*, VVAA.

Madrid: Centro Párraga, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac), 2010 pp. 309-330

-Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo*. Texto digital.

-McKee, Robert, "El guión". Texto digital.

-Pavis, Patrice, (1998) *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós: Barcelona Pavis, Patrice., "Tesis para el análisis del texto dramático", *Revista Gestos*, 33 abril 2002

-Pinter, Harold, *Arte, política y verdad*. Texto digital.

-Sánchez, José A. (2010) "Dramaturgia en el campo expandido" en *Repensar la dramaturgia Errancia y Transformación VVAA*. Madrid: Centro Párraga, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac) pp. 19-38

-Sinisterra José Sanchís (2002). *La escena sin límites*. Madrid: Ñaque editora.

-Stranger, Inés, *Cuaderno de dramaturgia*. Texto digital.

-Szondi Peter (1994). *Teoría del drama moderno: 1880-1950; tentativa sobre lo trágico*. Barcelona: Ediciones Destino.

-Ubersfeld, Anne, *El dialogo teatral*. Buenos Aires, Galerna: 2004