

FORMATO PROGRAMA DE CURSO 2020

Nombre de actividad curricular	Teoría Teatral II
Nombre actividad curricular en inglés	Theory of Theatre
Línea	Teoría e Historia
Profesores responsables	Daniela Cápona
Sigla	
Unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Carácter	Básico
Horas de trabajo presencial	3
Horas de trabajo no presencial	6
Numero de créditos SCT	
Requisitos de aprobación	80% de asistencia Nota 4,0
Palabras clave	Teoría del teatro, poéticas, ideología, Teatralidad, cultura, ritual, performance sociales, representación teatral, espectáculo.

I. Propósito general del curso

Curso teórico que plantea un acercamiento al fenómeno del teatro en tanto teoría y en tanto epistemología. En este sentido se trata de profundizar las nociones relevantes vistas en el curso anterior para conducir las al análisis de la teatralidad tanto como fenómeno artístico específico así como en su dimensión social y extra artística para comprender la función cultural de estas expresiones y descubrirlas como una posibilidad epistemológica de análisis de fenómenos sociales. Así mismo examinar cómo esta ampliación dialoga con la producción teatral contemporánea y alguno de los nuevos paradigmas que constituyen la teoría del teatro hoy.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Cognitivas:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Procedimentales:

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
9. Capacidad de investigación
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas

Infocomunicacionales:

6. Capacidad de comunicación oral y escrita

Actitudinales:

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
12. Capacidad crítica y autocrítica
17. Capacidad de trabajo en equipo
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

Ético-valóricas:

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

III. Resultados de aprendizaje:

1. Establecer en qué consiste el vínculo esencial entre cultura y teatralidad aplicando nociones capitales de la teoría teatral, tales como Teatralidad, ritualidad y performatividad para descubrir y comprender como el teatro interviene en la construcción social de la realidad y como la sociedad apela al fenómeno teatral.
2. Descubrir la presencia de teatralidades sociales que constituyen la trama de nuestra vida social cotidiana
3. Comprender la cultura como una construcción intencionada de realidad y como los fenómenos escénico-representacionales operan en ello.
4. Leer comprensivamente textos teóricos y organizar información para producir una síntesis personal
5. Exponer de forma consistente argumentos orales y escritos.

IV. Saberes / Contenidos

Unidad 1: Problemáticas en torno al concepto de teatralidad

- A. Teatro y teatralidad. Distinciones preliminares
- B. Teatralidad y vida social
- C. Performatividad, ritualidad, presencia y experiencia
- D. Teatralidad y política
- E. Teatralidad e identidad

Unidad 2: Teatralidades de la subversión

- A. Teatralidades contrahegemónicas
- B. Manifestaciones liminales (Dieguez)
- C. Antiestructura

Unidad 3: Teatralidades sociales y arte

- A. Teatralidades sociales y teatro.
- B. Teatralidades sociales y performance
- C. Flujo de imaginarios
- D. La presentación y la representación

V. Metodología

- Clases expositivas
- Debates en aula
- Participación del grupo a través de exposiciones grupales y escritura creativa
- Trabajos de observación de campo

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

- Prueba escrita
- Presentaciones orales ante el curso
- Informe escrito de investigación
- Ejercicio de diseño y bitácora

VII. Bibliografía Obligatoria

Berger Peter y Luckmann Thomas (2001). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Butler, Judith (1988) "Performative acts and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory", *Theatre journal*, vol 40, pp.519-31

Cornago Oscar (2005). "¿Que es la teatralidad? Paradigmas estéticas de la modernidad". *Telón de Fondo* (1), <http://www.telondefondo.org>

Del Campo, Alicia (2005). *Teatralidades de la memoria. Rituales de reconciliación en el Chile de la transición*. Santiago de Chile: Mosquito.

Debord Guy (2003) *La sociedad del espectáculo*. Trad. José Luís Pardo. Valencia: Pretextos.

Duvignaud Jean (1970). *Espectáculo y sociedad*. Caracas: Editorial Tiempo Nuevo.

Eliade, Mircea (1991) *Mito y realidad*. Barcelona: Editorial Labor.

Féral Josette (2003). *Acercas de la teatralidad*. Buenos Aires: GETEA.

Fischer-Lichte Erika y Roselt Jens (2008). "La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de la ciencia teatral", trad. Andrés Grumann. *Apuntes* (130).

Fischer-Lichte Erika (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada.

Goffman, Erving (1981). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Trad. H.B Torres Parrón y F. Sétaro. Buenos Aires: Amorrortu.

Sanchez, José Antonio (2007). "El teatro en el campo expandido". Barcelona: Macba. https://www.macba.cat/uploads/20081110/QP_16_Sanchez.pdf

_____ (2007). *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Madrid: Visor Libros.

Schechner, Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Turner, Víctor (1982). *From ritual to theatre. The human seriousness of play*. New York City: PAJ

Pradier, J-M. (2011). "Artes de la vida y ciencias de lo vivo". Trad. Miryam López Suárez. *Revista Conjunto* (123).

Prieto, Antonio (s/a) "En torno a los estudios de performance, la teatralidad y más." <http://hemi.nyu.edu/course-citru/perfconq04/syllabus.shtml>.

Taylor Diana "El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política". E-misférica, Hemispheric Institute of Performance and Politics, New York University. <http://hemi.nyu.edu/archive/text/hijos2.html>

_____ (2015). *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Villegas Juan (1996). "De la teatralidad como estrategia multidisciplinaria". *GESTOS* (21).

VIII. Bibliografía complementaria

Carlson Marvin (1996). *Performance: A critical introduction*. London/New York: Routledge.

De la Puente, Maximiliano. "La teatralidad y la performatividad de la memoria en relación al pasado reciente". *Territorio teatral*, revista digital. <http://www.territorioteatral.org.ar/numero/15/dossiers/la-teatralidad-y-la-performatividad-de-la-memoria-en-relacion-al-pasado-reciente-maximiliano-de-la-puente>

Diéguez Ileana (2007). *Escenarios liminales*. Buenos Aires: Atuel.

_____ (2015). *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba: Ediciones DocumentA/Escénicas.

Duvignaud Jean (1966). *Sociología del Teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*. México: Fondo de Cultura Económica.

Fischer-Lichte Erika (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.

Innes Christopher (1995). *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Jones, Amelia (1999). *Performing the text, performing the body*. New York: Routledge

Eliade, Mircea (1970). *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Barral editores. Obras 1.

Turner Víctor (1974). *Dramas, fields and metaphors*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

.....(1988). *El proceso ritual, Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus.

Villegas Juan y Taylor Diana Eds (1994). *Negotiating performance. Gender, sexuality and theatricality in latin/o America*. Durham And London: Duke University Press.

Villegas Juan (2000). *Para la interpretación del teatro como construcción visual*. Ediciones de GESTOS: Irving, California.

Nombre de Académico: Daniela Cápona Pérez