

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular Seminario: Teoría Teatral		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Seminar: Theory of Theatre		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Teatro		
4. Número de créditos SCT – Chile)	5	
5. Horas de trabajo	Presencial	No presencial
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	<p>Este curso está orientado a comprender los problemas teóricos del teatro en tanto representación escénica. En este sentido, el curso analizará de forma teórica y pragmática cuestiones como el acontecimiento, la experiencia, la co-presencia, el tiempo, el arte vivo, el cuerpo, la enunciación, entre otros.</p> <p>El equipo docente deberá, en primera instancia, aproximar a los estudiantes a los problemas antes mencionados a través de la presentación de las principales discusiones bibliográficas y fenómenos escénicos vinculados a dichos problemas, para luego guiar la indagación y profundización de los estudiantes en torno a ellos. El estudiante deberá desarrollar una integración entre los aspectos reflexivos planteados en este curso y su proceso formativo de los talleres en vínculo con la Tutoría II.</p>	

<p>8. Competencias a las que contribuye el curso</p>	<p>C5: Componer un discurso escénico.</p> <p>C10: Derivar un problema de investigación propio de la disciplina a partir de un tema.</p> <p>C15: Implementar estrategias básicas de evaluación de la actuación y del teatro.</p>
<p>9. Sub-competencias</p>	<p>5.1. Convirtiendo un material -dramático o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica.</p> <p>10.1 Considerando la relevancia y la pertinencia del problema a investigar.</p> <p>10.2 Reconociendo y seleccionando diversas fuentes de información.</p> <p>15.1 Identificando los aspectos que permitan dar cuenta de logros de aprendizaje de manera objetiva.</p>
<p>10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC)</p> <p>RA1.- Identificar conceptos centrales de la teoría teatral, distinguiendo enfoques teóricos, prácticas y poéticas con el objetivo de reconocer distintos modos de problematizar el teatro.</p> <p>RA2.- Analizar puestas en escena y sus trabajos de creación formativa, aplicando conceptos centrales de la teoría teatral, con el fin de integrar los aspectos reflexivos con su proceso formativo.</p> <p>RA3.- Valorar la pertinencia de diversas poéticas y teorías en el estudio de prácticas escénicas específicas, con el fin de comprender el fenómeno teatral en su historicidad.</p>	
<p>11. Saberes / contenidos</p> <p>UNIDAD I: PARTICULARIDAD DEL TEATRO RESPECTO DE OTROS MODOS DE REPRESENTACIÓN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Discusión sobre lo que se entiende por Acontecimiento escénico <ol style="list-style-type: none"> a. Sentido y límites de la Teoría teatral b. El concepto de teatralidad como clave de ingreso 	

- c. Diferenciación analítica entre Representación, presentación, presencia (lo en vivo y la copresencia)
- d. Límites y alcances de la noción de acontecimiento
- e. Teatro y la cuestión del espectador
- f. Cuerpo actor y teatro

UNIDAD 2: MODOS DE ABORDAJE TEÓRICOS

1. Teatro e Ideología
2. Teatro y Cultura
3. Teatro e Historia
4. Teatro y género

UNIDAD III: GRANDES PROBLEMAS DE LA TEORÍA TEATRAL

1. Teoría de las Vanguardias y el giro a los procedimientos y al suceso
 - a. Concepto de Vanguardia y medio artístico
 - b. La idea de “arte contemporáneo”
2. Teatralidades de lo Post
 - a. Noción histórica de posmodernidad
 - b. Alcances de la noción de postdramático
 - c. El enfoque de lo Postespectacular
3. Grandes problemáticas del teatro actual: Presentaciones
 - a. Teatro y medialidades
 - b. Teatro y danza
 - c. Teatros corporales
 - d. Teatro y política
 - e. Teatro e irrupciones de lo real
 - f. Teatro y Espacio público

12. Metodología

- Clases expositivas
- Debates en aula, a partir de las lecturas y los contenidos del programa
- Exposiciones de estudiantes
- Ejercicios de aplicación conceptual
- Revisión de material audiovisual

13. Evaluación

- Unidad 1: Elaborar una respuesta fundamentada a una pregunta problemática en la que deben utilizar la bibliografía trabajada. Entregar una pauta para estructurar una respuesta.
- Unidad 2: Evaluación Formativa en clases.
- Unidad 3: Exposiciones sobre Grandes poéticas analizadas como teorías
- Examen o Prueba Final: Ejercicio de preguntas y ensayo

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

16. Bibliografía Obligatoria

Balme, Christopher. Introducción a los estudios teatrales. Trad. Milena Grass Klein y Andrea Pelegrí Kristić. Santiago de Chile, Frontera Sur Ediciones / Colección Ediciones Apuntes, 2013.

Barba, Eugenio y Nicola Savarese. El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral. México, D. F., Escenología, 2009.

Burger, Peter, Teoría de la vanguardia, Barcelona: Península 1997

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

Dubatti, Jorge (2011). Introducción a los estudios teatrales, México: Libros de Godot

Duvignaud, Jean, (1970), Espectáculo y sociedad, Caracas : Tiempo Nuevo

Eiermann, André, Teatro postespectacular. La alteridad de la representación y la disolución de las fronteras entre las artes. Revista Telón de fondo, n°16, diciembre 2012. www.telondefondo.org

Féral, Josette. Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras. Trad. Armida María Córdoba. Buenos Aires, Galerna, 2004.

-----, Qué es teatralidad, Cuadernos Galerna

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

Gouhier, Henry. La esencia del teatro Ediciones del Carro de Tespis. Buenos Aires. 1956.

Grotowski, Jerzy. "Teatro laboratorio" Tusquets. Barcelona.1970.

Le Breton, David (2002), Antropología de cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión

Lehmann Hans-Thies (2013). Teatro posdramático. México: Paso de Gato-CENDEAC

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Schneider, Rebecca, *Performing remains: art and war in times of theatrical reenactments*.
USA: Routledge: 2011

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

17. Bibliografía Complementaria

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

De Marinis, Marco (1997). *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatralogía*,
Buenos Aires: Galerna

Gumbrecht, Hans Ulrich, *Producción de presencia. Lo que el significado no puede transmitir*,
México DF, Universidad Iberoamericana: 2005

Kirby, Michael, (1976) "El nuevo teatro", en *Estética y arte de vanguardia*, Buenos Aires,
Pleamar

Sánchez, José Antonio (2002), *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Universidad Castilla La
Mancha.