

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Seminario Análisis Escénico		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Performative analysis		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	5	
5. Horas de trabajo	directas 3	indirectas 4,5
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	Este curso se orienta al dominio de metodologías de análisis de propuestas escénicas enfatizando la materialización histórica de dichas propuestas. Para esto, el curso estudia las diversas soluciones escénicas planteadas a través de la historia en diversos contextos representacionales. El estudiante deberá aplicar una serie de estrategias de comprensión del fenómeno escénico en tanto proceso histórico de materialización y significación a través de la articulación entre actor, espacio y tiempo de la representación, orientado por el equipo docente.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales. C12: Elegir una metodología de análisis. C13: Analizar, interpretar, discutir y presentar los datos.	
9. Subcompetencias	4.1: Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo. 4.2: Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo. 12.3: Diseñando un plan de trabajo viable y factible en virtud de las características de la	

investigación que se va a desarrollar
13.3: Empleando diversos medios de presentación de los resultados de la investigación, de manera coherente y cohesionada, dominando el lenguaje apropiado.

10. Resultados de Aprendizaje

1. Examinar un lenguaje escénico a nivel temático y formal, identificando los diversos procedimientos, estrategias o dispositivos que lo componen como obra artístico-escénica, con el fin de aplicar sus análisis a diversas creaciones.
2. Relacionar procedimientos artísticos escénicos con referentes actuales o pretéritos, a través de ejercicios de observación y revisión de bibliografía, con el objetivo de valorar la dimensión histórica de los lenguajes escénicos.
3. Aplicar las conclusiones de sus análisis como herramientas de creación, a través de un ejercicio práctico, con el fin de contribuir a formar un imaginario artístico personal.

11. Saberes / contenidos

I. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS Y SEMIÓTICA PARA LA ESCENA / Estado de los estudios teatrales, naturaleza de la investigación sobre artes escénicas, complejidades del objeto de estudio, modelos de análisis semiótico de obras teatrales.

II. MODELO PERFORMATIVO DE ANÁLISIS ESCÉNICO / Introducción a la categoría “performatividad”, desplazamiento del objeto de estudio de la puesta en escena al acontecimiento, materialidad, semioticidad, esteticidad y medialidad, la experiencia como objeto de estudio.

III. ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS CONTEXTUAL / Identificación de problemas en relación con el contexto y las condiciones de producción, la representación como ejercicio de un poder, lo que las obras dicen y hacen vs lo que parecen o declaran querer decir y hacer.

12. Metodología

Clases expositivas y reflexivas, de conversación y diálogo en torno a los contenidos de la asignatura.

Ejercicios de intercambio de visiones y pensamiento durante las sesiones que ponen a prueba los contenidos de la asignatura.

Encargos de exposiciones y escrituras, presentados por los estudiantes a partir de los contenidos de la asignatura.

Desarrollo de trabajo autónomo del estudiante, a través de ejercicios creativos colectivo que elabora y expone aportando a la reflexión grupal.

13. Evaluación

Se sugiere utilizar alguno(s) de los siguientes medios de evaluación:

- microponencia
- Reseña crítica

14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

Los exámenes finales deben rendirse al término de cada período lectivo. Para los seminarios y talleres de primer ciclo, con excepción del Taller de Puesta en Escena, la ponderación será de 70% de proceso y 30% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave

Análisis, semiótica, enfoque performativo, contexto

16. Bibliografía Obligatoria

Balme, C. (2013 [1999]). Introducción a los Estudios Teatrales. Santiago: Frontera Sur Ediciones, Colección Ediciones Apuntes.

Barría, M. & Insunza, I. (2023). Escenas Políticas. Teatro entre revueltas 2006-2019. Santiago: Oxímoron.

Duarte, C. (2023). Escribir la escena. Trazar el presente. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

Dubatti, J. (2003). El convivio teatral. Buenos Aires: Atuel.

Fischer-Lichte, E. (01 de 09 de 2014). La Ciencia Teatral en la Actualidad. El Giro Performativo en las Ciencias de la Cultura. Obtenido de Scribd: <http://es.scribd.com/doc/216001556/Fischer-Lichte-Erika-La-Ciencia-Teatral-en-La-Actualidad-El-Giro-Performativo>

Fischer-Lichte, E. (09 de 10 de 2018 [2001]). La atracción del instante. puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de la ciencia teatral. Obtenido de Scribd: <https://es.scribd.com/doc/225379659/La-Atraccion-Del-Instante-Puesta-en-Escena-Performance-Performativo-y-Performatividad-Como-Conceptos-de-La-Ciencia-Teatral-Erika-Fischer-Lichte>

Grumann, A. (2021). Reconstruir el acontecer escénico: entre percibir y hacer memoria El análisis en artes escénicas desde los estudios teatrológicos. Revista Artescena N°12, 1-16.

Insunza, I. (2021). Sobre el teatro contemporáneo: discusiones, periodos, impulsos y crisis. Artescena N° 12, 17-33.

Pavis, P. (1984). Diccionario del teatro. Paidós Ibérica.

Sánchez, J. s. (2013). Ética de la representación. Apuntes nº 138, 9-25.

Ubersfeld, A. (1998). Semiótica teatral. Cátedra.

17. Bibliografía Complementaria