

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2024

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Theory of Representation		
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 6	no presencial 2
6. Requisitos		
7. Propósito general del curso		
<p>Este curso está orientado a la comprensión del problema de la representación en tanto modelo epistémico, estético y artístico a partir del estudio y análisis de diversos materiales bibliográficos y fenómenos culturales específicos. En este sentido, el curso relacionará de forma introductoria la problemática de la representación con conceptos tales como: imagen, cuerpo, lenguaje, ideología, historia, arte, entre otros.</p> <p>Para esto el estudiante deberá indagar en el concepto de representación a través del conocimientos de diversos materiales y reflexiones que han servido de base para articular dicho concepto a través de la historia. El equipo docente deberá presentar el concepto de representación como base del trabajo disciplinar intencionando la exploración de los estudiantes en torno a dicha idea.</p> <p>El estudiante deberá desarrollar una integración entre los aspectos reflexivos planteados en este curso y su proceso formativo de los talleres en</p>		

	vínculo con la Tutoría I.
8. Competencias a las que contribuye el curso	-Componer un discurso escénico -Derivar un problema de investigación propio de la disciplina a partir de una reflexión específica.
9. Subcompetencias	-Convirtiendo un material – dramático o no – en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica. -Considerando la relevancia y la pertinencia del problema a investigar.
10. Resultados de Aprendizaje	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprender la producción e interpretación de imágenes, corporalidades, lenguajes y acciones en diálogo con distintos modelos epistémicos, con el fin de describir operaciones de representación condicionadas históricamente. 2. Comprender la Semiótica y la Estética como formas de conocimiento sensible a través de la exploración de diversas prácticas y materialidades, con el fin de proveer distintas estrategias de análisis de la representación. 3. Reconocer los objetos artísticos como un modo particular de representación en contextos históricos específicos, incluyendo la articulación con los aprendizajes de las otras actividades curriculares, con la finalidad de comprender la historicidad de sus propias prácticas disciplinares. 	
11. Saberes / contenidos	
<p>Unidad 1: De la cualidad, relación y representación de las cosas</p> <p>-Cualidad, relación y representación. La noción de signo en el modelo triádico de Ch. S. Peirce: de la relación fenomenológica y pragmática de la realidad. Representación, presencia e interpretación.</p> <p>-Del modo como los símbolos funcionan en el interior y en el exterior de las artes: Nelson Goodman. La realidad recreada, semejanza y representación, denotación.</p> <p>-Representación y mimesis. La relación realidad, real y ficción. Arte e imitación (Platón). Las representaciones dramáticas en tanto imitaciones de acciones (Aristóteles).</p> <p>Unidad 2: Representación y objeto artístico</p> <p>-Materialidad y discurso. El arte y sus objetos. La representación en un sentido amplio y la representación del <i>ver-cómo</i> (<i>seeing-as</i>). La perspectiva de R. Wollheim en relación a N. Goodman.</p>	

Los modos de ver de J. Berger. Percepción y representación.

- El objeto y su dimensión existencial, tecnológica y simbólica. La perspectiva de Roland Barthes (“Semántica del objeto”).
- El objeto según la semiótica de la escena: Otakar Zich, Roland Barthes, Yuri Lotman, Erika Fischer-Lichte.

12. Metodología

El seminario incorpora diversos instrumentos y modelos didácticos, propendiendo hacia el desarrollo de estrategias de trabajo colectivo, tales como la elaboración de guías de trabajo, exposiciones grupales y cartografías (ejercicios etnográficos): procedimientos de observación; observar y registrar; observación y tiempo (registro en tiempo real versus notas retrospectivas). La organización metodológica de los contenidos es flexible, pudiendo adaptarse a una forma remota, presencial o híbrida.

13. Evaluación

El curso tendrá tres tipos de evaluaciones que se desarrollarán durante el semestre lectivo:

- Guías de trabajo (30%)
- Trabajo grupal (aplicación de categorías) (30%)
- Ensayo breve (40%)

Nota Final:

Nota de Presentación 60% y Examen Final: 40%

14. Requisitos de aprobación

15. Palabras Clave

Representación, interpretación, arte, objeto, experiencia sensible

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- Aristóteles. (1974). *Poética de Aristóteles*. Trad. de V. G. Yebra. Gredos.
- Aristóteles. (2003). *Acerca del Alma*. Trad. de T. C. Martínez. Gredos.
- Barthes, R. (1993). Semántica del objeto. En *La Aventura semiológica*. Trad. de Ramón Alcalde. Paidós.
- Berger, J. (2016). *Modos de ver*. Trad. de Justo Beramendi. Gustavo Gili.
- Goodman, N. (1976). *Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos*. Trad. de Seix Barral.
- Peirce, CH. S. (1980) *The Collected Papers of Charles S. Peirce*. V. I – VI. Charles Hartshorne, Paul Weiss (eds), Vol. VII-VIII, Arthur Burks (ed.). Harvard University Press.

17. Bibliografía Complementaria

- Eco, U. (2000). *De los espejos y otros ensayos*. Trad. de Cárdenas Moyano. Lumen.
- Fabbri, P. (1998) *El giro semiótico*. Trad. de Juan Vivanco G. Gedisa.
- Fischer-Lichtel, E. (2011) *Estética de lo performativo*. Trad. de Diana González M. y David Martínez P. Akal.
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Trad. de E.C. Frost. Siglo XXI Editores.
- Goodman, N. (1976). *Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos*. Trad. de Jem Cabanes. Seix Barral.
- Groys, B. (2014). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Trad. de P. Cortes Roca. Caja Negra.
- Groys, B. (2016). *Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios*. Trad. de M. Fontán y A. Martín. Pre-Textos.
- Groys, B. (2016). *Arte en flujo*. Trad. de P. Cortes Roca. Caja Negra.
- Lotman, Y. (2000). "Semiótica de la escena". En *La Semiósfera*. V. III. Trad. de D. Navarro. Cátedra.
- McNaab, D. (2018). *Hombre, signo y cosmos. La filosofía de Charles S. Peirce*. Fondo de Cultura Económica de México.
- Peirce, CH. S. (1931-58). *The Collected Papers of Charles S. Peirce*. V. I – VI. Charles Hartshorne, Paul Weiss (eds), Vol. VII-VIII, Arthur Burks (ed.). Harvard University Press.
- Ponce de la Fuente, H. (2008). *El sentido en acción. Escritos de semiótica, teatro y visualidad*. Jinete Azul / Universidad de Chile, Facultad de Artes, Departamento de Teatro.
- Ponce de la Fuente, H. (2018) Aproximaciones a una teoría de la representación I. Teatralidad y visualidad". *Revista Chilena de Semiótica*, 8 (48-59).
- Ponce de la Fuente, H. (2019). Aproximaciones a una teoría de la representación II. *Revista Chilena de Semiótica*, 10 (74-88).
- Ponce de la Fuente, H. (2019) Aproximaciones a una teoría de la representación III. Signos, estética y representación. *Revista Chilena de Semiótica*, 11 (101-114).
- Patón. (1986). *República*. En PLATÓN, *Diálogos* (Vol. V). Trad. de Alberto del Pozo. Gredos.
- Wollheim, R. (2018). *El arte y sus objetos*. Trad. de David Díaz S. La balsa de la Medusa.
- Zich, O. (2013). Estética del arte dramático. En J. JANDOVÁ y E. VOLEK (eds. y trads.) *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la semiología a la semiótica performativa*. Fundamentos.