

PROGRAMA DE CURSO UNIVERSIDAD DE CHILE
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral

-Nombre de actividad curricular:			
Teoría Teatral II			
-Nombre actividad curricular en inglés:			
Theory of theatre /Theatre theory/Theatre and performance theory II			
-Línea:		-Código:	
Teoría			
- Requisito(s) previos:		- Requisitos de aprobación:	
		80% de asistencia	
		Nota 4,0	
Nivel en que se cursa la actividad curricular:		6° semestre	
Carácter:	Obligatorio	X	Electivo
Horas de trabajo presencial:	Horas de trabajo no presencial:		Numero de créditos SCT
.3	6		
Equipo docente	Profesor(a)	Ayudante	Acompañante
	Mauricio Barría		
-Unidad académica que lo desarrolla:			
Licenciatura en Artes con Mención en Diseño Teatral		Escuela de Pregrado Facultad de Artes	
		Departamento de Teatro Facultad de Artes Universidad de Chile	
Lugar:	Calendario:	Horario:	
- Palabras clave:			
Teatralidad, performatividad, historia de la investigación teatral; poéticas, teorías y prácticas, teoría del actor, dramaturgia, teoría de la dirección.			
I. Propósito general del curso:			
<p>Esta asignatura está diseñada con el propósito de facilitar el conocimiento y la comprensión de las más relevantes teorías teatrales que le permitan al estudiante conformar una base de conocimientos conceptuales sobre el Arte Teatral que lo capaciten para generar una batería de instrumentos de potencial aplicación en sustrabajos de creación escénica.</p> <p>A partir de su carácter teórico se pretende generar un acercamiento al fenómeno del Teatro como expresión artística, privilegiando su análisis desde una perspectiva estética. Se trata de revisar las principales Teorías desde las cuales se ha comprendido el Teatro en sus variadas propuestas u enfoque poéticos, con el propósito de comprobar su pertinencia respecto de los lenguajes y práctica escénicas contemporáneas,</p> <p>Por lo tanto, los contenidos y actividades del presente curso han sido pensadas y diseñadas en función de crear un espacio para trabajar las ideas más importantes que el desarrollo</p>			

cultural occidental ha ido generando sobre el Arte del Teatro durante su larga historia. Dada la amplia extensión de este riquísimo campo disciplinar, se optará por una selección de textos privilegiando algunas de las teorías teatrales más influyentes para la evolución de esta disciplina y las que mantienen un grado de mayor vigencia en las actuales prácticas teatrales de nuestro país. Dichos textos serán estudiados, analizados y comentados críticamente y comparativamente en formato de seminario es decir propiciando el diálogo y la interacción entre los distintos integrantes del curso.

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. Identificar las características expresivas, estéticas, lingüísticas y artísticas propias del fenómeno teatral en relación con otras expresiones artísticas y culturales.
2. Examinar principios de Estética General aplicables al Teatro.
3. Comprender el Teatro como una expresión cultural relevante para el desarrollo Occidental examinando las principales concepciones históricas en torno a las prácticas teatrales.
4. Analizar críticamente la evolución estética del Teatro en Occidente, con especial atención

en la articulación del Teatro Moderno, las prácticas escénicas no aristotélicas y el Teatro Posmoderno.

6. Abordar analítica y críticamente textos de teoría teatral con relación a su pertinencia y vigencia en la cultura contemporánea.
7. Generar textos que se apliquen reflexivamente al estudio de problemas escénicos específicos propios de las prácticas teatrales actuales.
8. Definir conceptos y planteamientos teóricos factibles o potencialmente aplicables a problemas inherentes a propuestas de Diseño Teatral.

IV. Saberes / Contenidos:

UNIDAD I: Particularidad del teatro respecto de otros modos de representación.

1. Discusión sobre lo que se entiende por Acontecimiento escénico
  - 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. Analítica de la situación teatral

UNIDAD 2: Problemas de análisis del espectáculo teatral

1. La mirada semiótica:
  - a. doble articulación y niveles de significado
  - b. Concepto de texto y texto performativo: Ubersfeld.
2. Teoría de la performance: entre una metodología y una práctica de arte
  - a. Performance y performatividad
  - b. Experiencia y afectos
  - c. Visionado de obras
3. Componentes del espectáculo
  - a. Tiempo
  - b. Espacio
  - c. Cuerpo, personaje y actor
4. Paradigmas teatrales contemporáneos
  - a. Noción histórica de posmodernidad
  - b. Alcances de la noción de posdramático
  - c. El enfoque postespectacular

UNIDAD III: 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

V. Metodología:

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

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos):

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: Ejercicio de análisis de un espectáculo a partir de una pauta dada.

Unidad 3: Exposiciones sobre grandes problemáticas del teatro contemporáneo a partir de una investigación realizada grupalmente durante el semestre

Bibliografía Obligatoria

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

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

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

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.

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.

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

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

Phelan, Peggy. “Unmarked”. The Politics of Performance. Routledge, 1993.

Seel, Martin, Estética del aparecer, Buenos Aires, Katz: 2010

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

Ubersfeld, A. Semiótica teatral, Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia, 1989

VIII. Bibliografía complementaria:

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

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.

Barría Jara Mauricio (2019). Dramaturgia: Genealogías de una categoría, estatuto de un concepto. Aisthesis, n° 65 (2019) pp. 153-167

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

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

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

Pavis, Patrice (2000). *EL ANÁLISIS DE LOS ESPECTÁCULOS: TEATRO, MIMO, DANZA, CINE*. Barcelona: Paidós.

