

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Teatro universal IV
En inglés:	Theatre history IV
Profesora/profesor a cargo	Daniela Cápona
Código U-Cursos:	TUNI541-364-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	3 horas de trabajo presencial 2 horas de trabajo no presencial
Número de créditos SCT-Chile	3

Propósito general del curso

El curso forma en las y los estudiantes una percepción histórica y documentada sobre las alteraciones y modulaciones de la representación en la escena que se produce a comienzos del siglo XX y continúa durante el resto del siglo. Se tiene como contexto temporal el siglo XX, iniciando el curso con una aproximación crítica a las experimentaciones realizadas durante las llamadas vanguardias históricas en Europa. Metodológicamente aborda la relación entre la teoría y la práctica teatral estableciendo vinculaciones a partir del análisis de la documentación textual y visual.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

3.1 Integrar saberes teóricos de diversas áreas en la producción artística

Sub competencia

3.1.2 Analizar y reflexionar críticamente sobre propuestas de diseño, desde una visión integral del fenómeno teatral, considerando sus contextos de producción y perspectiva histórica.

3.1.3 Establecer relaciones transversales entre las distintas disciplinas artísticas y diversas áreas del saber, que están presentes en las propuestas escénicas. (música, artes visuales, sonido, arquitectura)

3.1.4 Elabora discursos teóricos integrando saberes del arte y de otras disciplinas implicadas en el desarrollo escénico (música, artes visuales, sonido, arquitectura), a partir de la reflexión e investigación sobre su propia práctica.

Competencias transversales de la Universidad

De las siguientes 7 competencias de la Universidad, seleccione un máximo de 3 que considere se trabajan en el curso y borre las demás.

1. Capacidad de investigación, innovación y creación
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales
4. Compromiso ético y responsabilidad social y ciudadana
5. Compromiso con el desarrollo humano y sustentable
6. Compromiso con la igualdad de género y no discriminación
7. Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Competencia 5.1: Valorar la disciplina del Diseño Teatral, sus problemas, patrimonio, campo de estudio, y las personas que la cultivan.

Competencia 5.2 Vincular los saberes que ha adquirido con las dimensiones sociales y políticas de su quehacer.

Resultados de aprendizaje

- Conocer los factores que inciden en los trabajos escénicos experimentales desarrollados en Europa durante el siglo XX.
- Comprender las dinámicas involucradas en las experiencias escénicas que se plantean desarticular los mecanismos de representación en la escena.
- Identificar las operaciones implicadas en la visualidad desarrollada en cada una de las poéticas autorales revisadas en el curso.

Saberes/Contenidos

Unidad 1: Experimentaciones escénicas: re teatralizar la escena

- A. Contra la literatura
- B. La escenografía como forma de experimentación
- C. Nuevos lenguajes del cuerpo
- D. Disolución de los límites disciplinarios
- E. Primeros formatos híbridos

Unidad 2: Re pensar el teatro: Artaud, Brecht, Beckett

- A. Replanteamiento de los objetivos del teatro como institución
- B. Teatro político.
- C. Teatro y ritual
- D. Crisis de la representación y sus manifestaciones en el teatro
- E. Procedimientos del diseño
- F. La situación como metáfora: Absurdo y crisis de sentido

Unidad 3: Hacia la hibridez, consolidación de la performance

- A. Experiencias de acercamiento a la performance desde las artes visuales
- B. La representación y sus fracturas
- C. La performance y sus posibilidades políticas

Unidad 4: Teatro posmoderno, teatro posdramático

- A. Posmodernidad y producción artística
- B. Posmodernidad y drama
- C. Teatro posdramático, estructuras posibles
- D. Teatro posdramático, estéticas y políticas

Metodología

Clases expositivas

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

Evaluación

- Reflexión y análisis de obra en relación a conceptos vistos en clase

- Relación escrita entre material teórico y espectáculo
- Trabajo de reflexión y análisis a partir del concepto de crisis de la representación

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: Esto lo puede determinar cada profesor/a o bien la carrera en su conjunto

Conceptos clave

Representación, performance, real, visualidad

Bibliografía obligatoria

- Artaud, Antonin (2005). *El teatro y su doble*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Brecht, Bertolt (2004). *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba editorial
- De Marinis, Marco. *Nuevo teatro 1947-1979*. Buenos Aires: Paidós, 1988
- Esslin, Martin (1966). *El teatro del absurdo*. Barcelona: Seix & Barral.
- Innes Christopher. *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. Mexico DF: Fondo de ecueltura económica, 1992
- 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).

Bibliografía complementaria

- Goldberg, Roselee. *Performance art. Desde el futurismo hasta el presente*. Barcelona: Destino, 2002

- Lehman, Hans Thies (2016) *El teatro posdramático*. Madrid: CENDEAC

- Piscator Erwin (2001) *El teatro político*. Hondarribia: Ed Hiru.

-Sanchez, José Antonio (1999) *La escena moderna*. Madrid: AKAL

- _____ (2014) *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha.

- _____ (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

Recursos en línea

Si utiliza información de sitios web, material digital en línea etc , señalar acá la dirección o enlace. Puede que a medida que se desarrolla el curso vayan utilizando cosas que no se señalaron acá, no hay problema la idea es hacer presente lo más medular. Si no lo utiliza puede dejar el casillero en blanco.

<https://archivoartea.uclm.es/>

<https://proyectoarde.org/>

<https://archivo.teatrodechile.cl/proyecto-archivo/#>

<https://citrui.inba.gob.mx/publicaciones.html>

<https://performancelogia.blogspot.com/>

<https://hemisphericinstitute.org/en/>

<https://hemisphericinstitute.org/en/emisferica.html>

<https://www.chileescena.cl/#/>