

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular		
Seminario: Teoría del Teatro I		
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 3	No presencial 5
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	<p>Este curso está orientado a comprender el teatro como modo de conocer y analizar los fenómenos sociales. Por tanto, se indagará en los fundamentos culturales y las funciones sociales de las teatralidades. Esto se trabajará a través de la problematización, por un lado, del vínculo entre rito y teatro, las teatralidades sociales, las performatividades, la espectacularidad, y por otro, de la aplicación del teatro como lente de análisis social y político a partir de categorías como rol, papel, máscaras sociales, y sus implicancias en los campos de la educación y la salud, etc.</p> <p>El equipo docente deberá proveer los instrumentos de análisis textual y hermenéutico adecuados para la comprensión de los materiales en sus contextos históricos y culturales propiciando su análisis documentado.</p> <p>El/la estudiante deberá desarrollar una integración entre los aspectos reflexivos</p>	

	planteados en este curso y su proceso formativo de los talleres en vínculo con la Tutoría II
8. Competencias a las que contribuye el curso	<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>
9. Sub-competencias	<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>
10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC)	<p>RA1.- Distinguir enfoques teóricos y prácticos con el objetivo de reconocer distintos modos en que el teatro se constituye como una forma de comprender lo social.</p> <p>RA2.- Valorar la pertinencia de diversos marcos en el estudio de diversas prácticas culturales, con el fin de comprender las teatralidades sociales en su historicidad.</p>
11. Saberes / contenidos	<p>I. Introducción a los Estudios Teatrales:</p> <p>1.1. Distinción entre Teatro, drama y espectáculo</p> <p>1.2. Definición del concepto de "teatralidad" (Feral, Cornago, Villegas, Evreinov)</p> <p>1.3. Explicación de la metáfora teatral para entender la sociedad según</p>

Erwin Goffman

II. Fundamentos antropológicos de la teatralidad

- 2.1. Descubrimiento de la función cultural del teatro a partir de la revisión de la noción de ritual en semiología, sociología y antropología
 - a. Comparación entre Pensamiento mítico y pensamiento racional
 - b. Descripción de los elementos que componen el ritual y reconocimiento de su estructura.
 - c. Aclaración del vínculo entre Ritual de pasaje y liminalidad
 - d. Diferenciación entre Ritos y dramas sociales

- 2.2. Análisis de la función social del teatro
 - a. Formulación del Conceptos de cultura
 - b. Explicación de la noción de Construcción social de la realidad
 - c. Reconocimiento de la función de la ideología en los procesos de institucionalización de una conducta.
 - d. Relación entre Imaginarios sociales y procesos de institucionalización cultural según Jean Duvignaud.

- 2.3. Análisis del Hain

III. Enfoque performativo de los procesos de construcción cultural

- 3.1. Construcción del concepto de performance y performatividad
 - Distinción entre Performance como práctica y epistemología
 - Examen de algunas Teorías de lo performativo: Austin, Schechner, Turner.

- 3.2. Revisión y evaluación de las distintas dimensiones del giro performativo de la cultura: Erika Fischer-Lichte, Diana Taylor.

- 3.3. Identificación y problematización de prácticas sociales/culturales que se encuentran al borde de lo artístico y viceversa (escenas liminales): activismo, circo, performances callejeras, intervenciones en el espacio público y formas de teatros comunitarios: poblacionales, carcelarios, etc)

- 3.4. Exposición Grupal y discusión de los resultados de una investigación de campo acerca de teatralidades sociales

IV. Poder, política y teatro

12. Metodología

- Clases expositivas
- Debate en aula
- Participación del grupo a través de exposiciones grupales
- Trabajos de observación.

13. Evaluación

- Prueba escrita
- Análisis de texto y aplicación de conceptos
- Investigación sobre teatralidades sociales
- Presentación oral de los resultados de la Investigación (Evaluación Final)

Nota de presentación: 80%

Examen o Prueba Final: 20%

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia. El o la estudiante que tenga bajo el 80% y sobre el 60% de asistencia podrá rendir evaluación final o examen si sus inasistencias están debidamente justificadas bajo el protocolo de la Facultad de Artes.

La evaluación final o examen del curso es obligatorio y corresponde al 30% de la nota final del curso.

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

Teatralidades sociales, performatividad, ritual, cultura

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Berger Peter y Luckmann Thomas (2001). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

Cazeneuve Jean (1972). *Sociología del rito*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

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

- Duvignaud Jean (1970). *Espectáculo y sociedad*. Caracas: Editorial Tiempo Nuevo.
- Evreinov Nicolás (1956). *El Teatro en la vida*. Buenos Aires: Ediciones Leviatán.
- Féral Josette (2003). *Acerca de la teatralidad*. Buenos Aires: GETEA.
- Fischer-Lichte, Erika, „La ciencia teatral en la actualidad. El giro performativo en las ciencias de la cultural“. <https://es.scribd.com/document/216001556>
- Goffman Erving (1981). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Trad. H.B Torres Parrén y F. Sétaro. Buenos Aires: Amorrortu.
- Scarduelli Pietro (1988). *Dioses, espíritus, ancestros*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Schechner Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Sonesson, Goran, El lugar del rito como semiótica del espectáculo. Heterogenesis Nr 29 Octubre/ Oktober 1999
- Taylor, Archivo y repertorio
- Turner Víctor (1973). *Simbolismo y ritual*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- (1974). *Dramas, fields and metaphors*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
-(1988). *El proceso ritual, Estructura y antiestructura*. Madrid: Taurus.
- Villegas Juan (1996). “De la teatralidad como estrategia multidisciplinaria”. *GESTOS* (21).

17. Bibliografía Complementaria

- Carlson Marvin (1996). *Performance: A critical introduction*. London/New York: Routledge.
- Debord Guy (2003) *La sociedad del espectáculo*. Trad. José Luís Pardo. Valencia: Pretextos.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Diéguez Ileana (2007). *Escenarios liminales*. Buenos Aires: Atuel.

Duvignaud Jean (1966). *Sociología del Teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*. México: Fondo de Cultura Económica.

Innes Christopher (1995). *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Mauss Marcel (1970). *Lo sagrado y lo profano*. Barcelona: Barral editores. Obras 1.

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