

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Sede Pedro de la Barra

Morandé 750,
8340208, Santiago
R. Metropolitana, Chile
tel: 2 - 2977 1782
detuch@uchile.cl

DEPARTAMENTO
DE TEATRO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2025

I. Identificación

Nombre de la actividad curricular: **Teatro latinoamericano**

Nombre de la actividad curricular en inglés: **Latin American Theater**

Profesor: Héctor Ponce de la Fuente (semiotic@uchile.cl)

Línea: Teoría e Historia del Teatro

Sigla: TLAT541-410-1

Unidad Académica: Teatro

Carácter: Obligatorio

Horas de trabajo presencial: 3 hrs.

Horas de trabajo no presencial: 6 hrs.

Número de créditos SCT: 3

Requisitos de aprobación: 80% asistencia

Palabras clave: Teatro / Teatralidades, América Latina, Prácticas Escénicas, Colonialismo-Colonialidad, Identidad/es.

Nivel: 4º Año

Carrera: Licenciatura en Artes mención Diseño Teatral

Horario: Martes, 14:30 a 17:45 hrs.

Período: 2025

II. Propósito general del curso:

Se propone realizar un curso teórico-práctico que describa y problematice aspectos relevantes de las teatralidades latinoamericanas, con énfasis en prácticas escénicas y su constitución material, visual y discursiva.

III. Competencias y sub-competencias a las que contribuye el curso:

Dominio nº 1: América Latina. Categorías y marcos conceptuales.

Competencias / sub-competencias

-Desarrollar la capacidad de análisis e interpretación crítica de prácticas y discursos escénicos.

-Problematizar la dimensión discursiva de los dispositivos de enunciación escénica (objeto, espacio, cuerpo, temporalidad).

-Discutir las implicancias del diseño escénico en su constitución colonial, moderna y poscolonial en América Latina.

Dominio nº 2: Problemáticas del teatro latinoamericano. Producción y recepción de prácticas escénicas y performativas en América Latina.

Competencias / sub-competencias

-Relacionar aspectos formales, estéticos e ideológicos de los distintos períodos del teatro latinoamericano.

-Comprender la relación entre teatro y formas de representación estéticas, sociales, culturales.

-Contextualizar los distintos períodos de la historia del teatro latinoamericano y su vinculación con la historia, la teoría del arte y el diseño escénico.

IV. Resultados de aprendizaje:

-Analiza prácticas escénicas a partir de referencias históricas y culturales.

-Explica la relación existente entre imaginarios simbólicos y formas de expresión (discursos teatrales, performativos y visuales).

-Relaciona categorías y marcos conceptuales con prácticas dramáticas y escénicas.

-Participa activamente de la clase, realizando informes y comentarios críticos conducentes a la elaboración de ensayos y/o artículos.

V. Saberes / Contenidos:

1. Introducción. América Latina en la encrucijada cultural. De la *América imaginaria* (Rojas Mix) a la *guerra de las imágenes* (Gruzinski). La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial. Del desprendimiento a la desobediencia epistémica (Mignolo). De la máquina de Colón a la máquina azucarera: *la isla que se repite* (Benítez Rojo). Categorías y recursos conceptuales con que América Latina se interpreta a sí misma: *transculturación* (Ortiz), *heterogeneidad* (Cornejo-Polar), *hibridaje-hibridación* (García-Canclini). Imaginarios, procesos de simbolización y construcción de identidad. Teatro, teatralidades y representación.
2. Oralidad y registro escénico: las prácticas escénicas precolombinas y su relación con la memoria y el territorio. La imagen y el cuerpo como recursos epistemológicos (Fernández Retamar, Rivera Cusicanqui, Taylor, Moraña).
3. Colonialidad y modernidad en los discursos escénicos y performativos latinoamericanos (Mignolo, Moraña, Oyarzún).
4. La escena poscolonial en América Latina. Teatralidades y performatividades en tránsito (Sánchez, Cornago, Dubatti, Moraña, Taylor et al.).

VI. Metodología

El curso propenderá al desarrollo del diálogo, la lectura y la interpretación crítica de textos y prácticas teatrales-escénicas, sobre la base de la participación activa de los estudiantes. El programa contempla la realización de visitas guiadas al Museo de Arte Precolombino y otros espacios de convergencia en el ámbito de las artes escénicas y visuales.

VII. Evaluación

1. Informes de lectura: 30%
2. *Ensayo / artículo: 30%
3. Examen oral frente a comisión: 40%

*Formato exigido para las citas bibliográficas: APA Séptima Versión.

VIII. Bibliografía Obligatoria

a) Primaria

Anónimo. *Rabinal Achí* (Guatemala, siglo XV)

Sor Juana Inés de la Cruz (México, 1648-1695). *Los empeños de una casa*

Anónimo. *Ollantay* (Perú, siglo XVIII)

Florencio Sánchez (Uruguay, 1875-1910). *Barranca abajo*

Roberto Arlt (Argentina, 1900-1942). *Saverio El cruel*

Rodolfo Usigli (México, 1905-1979). *El gesticulador*

Oswaldo Dragún (Argentina, 1929-1999). *Historia del hombre que se convirtió en perro / historia de cómo nuestro amigo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur.*

Virgilio Piñera (Cuba 1912 - 1979). *Electra Garrigó*

Mauricio Kartún (Argentina, 1946). *Chau Misterix / La casita de los viejos*

Daniel Veronese (Argentina, 1955). *El líquido táctil*

Patricia Suárez (Argentina, 1955). *La fragilidad*

Joel Cano (Cuba, 1966). *Timeball*

Abel González (Cuba, 1980). *Chamaco*

Nota: esta bibliografía puede, eventualmente, sufrir modificaciones, de acuerdo con los intereses y necesidades del curso.

b) Secundaria (de consulta o referencia):

Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Iberoamérica. 4 vols. (1988). Centro de Documentación Teatral.

Bhabha, H. (1990) *Nation and Narration*. Roudledge.

Bhabha, H. (1994). *The Location of Culture*. Roudledge.

Benítez Rojo, A. (1989). *La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna*. Plaza Mayor.

Boal, A. (2015). *Teatro del oprimido. Teoría y práctica*. Interzona Editora.

Castro-Gómez, S. (2011). *Crítica de la razón latinoamericana*. Editorial Universidad Javeriana.

Cornejo Polar, A. (1994). *Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural de las literaturas andinas*. Horizonte.

Fernández Retamar, R. (2004). *Todo Caliban*. CLACSO.

Gruzinski, S. (1990). *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner*. México: FCE.

Gruzinski, S. (2000). *El pensamiento mestizo*. Paidós.

DELAL. Diccionario enciclopédico de las letras de América Latina. (1996). Ayacucho.

Mazzotti, J.A.; Zevallos, J. (1996). *Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje a Antonio Cornejo Polar*. Asociación Internacional de Peruanistas.

Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Gedisa.

Moraña, M. (2018). *Filosofía y crítica en América Latina: de Mariátegui a Sloterdijk*. Metales Pesados.

- Ponce de la Fuente, H.; Pinilla, C.; López, P.; Valdés, J. (2020). *Teoría crítica del teatro latinoamericano. Una introducción*. Núcleo de Investigación en Semiótica y Análisis del Discurso, Universidad de Chile, Facultad de Artes.
- Ponce de la F., H. (2023). Teatralidades latinoamericanas. Epistemologías y marcos historiográficos en tensión. *Teatro*, (8), 147-169. <https://doi.org/10.5354/0719-6490.2022.69238>
- Roig, A. (1981). *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*. FCE.
- Rojas Mix, M. (1996). *América imaginaria*. Crítica.
- Rojo, G. (1972). *Los orígenes del teatro hispanoamericano contemporáneo*. Ediciones Universitarias de Valparaíso / Universidad Católica de Valparaíso.
- Romero, J. L. (1976). *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*. Siglo XXI.
- Said, E. (1977). *Orientalism*. Penguin.
- Sánchez, J. A. (2012). *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Paso de Gato.
- Spivak, G. (1998). ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Trad. de José Amícola. *Orbis Tertius*, 3, (6), 175-235.
- Spivak, G. (1999). *A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing Present*. Penguin.
- Taylor, D. (2011). *Estudios avanzados de performance*. FCE.
- Taylor, D. (2015). *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las américas*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Villegas, J. J. (2000). *Para la interpretación del teatro como construcción visual*. Gestos.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Sede Pedro de la Barra

Morandé 750,
8340208, Santiago
R. Metropolitana, Chile
tel: 2 - 2977 1782
detuch@uchile.cl

DEPARTAMENTO
DE TEATRO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Revistas

Conjunto. Revista de teatro latinoamericano, Casa de las Américas, La Habana, Cuba. www.casadelasamericas.org
<http://laventana.casa.cult.cu>

Gestos. Teoría y práctica del teatro hispánico, Irving (California), USA. <http://www.humanities.uci.edu/gestos>

Latin American Theatre Review, University of Kansas, Lawrence (Kansas), USA.

Revista TEATRO, Universidad de Chile, Chile. <https://www.revistateatro.uchile.cl>