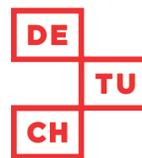

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

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 2020

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: América Latina, Prácticas escénicas, Colonialismo-Colonialidad, Identidad/es, transculturación, heterogeneidad cultural, hibridación cultural.

Nivel: 3º Año

Carrera: Licenciatura en Artes mención Diseño Teatral

Horario: Viernes, 15:00 a 18:15 hrs.

Período: 2020

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.

-Fortalecer el interés por 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).

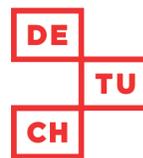
-Relaciona categorías y marcos conceptuales con prácticas dramáticas y escénicas.

-Participa activamente de la clase, redactando 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* (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 (Rivera Cusicanqui, Taylor).
3. Colonialidad y modernidad en los discursos escénicos y performativos latinoamericanos (Moraña, Oyarzún).
4. La escena poscolonial en América Latina. Teatralidades y performatividades en tránsito (Sánchez, Cornago, Dubatti, Moraña, Taylor).

[Todos los contenidos serán abordados vía plataforma U-Cursos / Plaza-Reuna, considerando el uso de guías de trabajo, foros, clases virtuales y registros en formato video]

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: 25%
2. *Ensayo / artículo: 2: 30%
3. Actividad práctica (trabajo grupal): 25%
4. Disertación: 20%

*Formato exigido para las citas bibliográficas: APA Sexta 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*

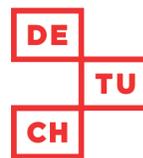
Oswaldo Dragún (Argentina, 1929-1999). *Historia del hombre que se convirtió en perro / historia de cómo nuestro amigo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur.*

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*

Mariana Percovich (Uruguay, 1963). *Medea del Olimar*

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) Madrid: Centro de Documentación Teatral.

BHABHA Homi (1990) *Nation and Narration*. New York: Roudledge.

----- (1994) *The Location of Culture*. New York: Roudledge.

BENÍTEZ ROJO Antonio (1989) *La isla que se repite. El Caribe y la perspectiva posmoderna*. San Juan: Plaza Mayor.

BOAL Augusto (2015) *Teatro del oprimido. Teoría y práctica*. Buenos Aires: Interzona Editora.

CASTRO-GÓMEZ Santiago (2011) *Crítica de la razón latinoamericana*. Bogotá: Editorial Universidad Javeriana.

CORNEJO POLAR (1994) *Escribir en el aire. Ensayo sobre la heterogeneidad socio-cultural de las literaturas andinas*. Lima: Horizonte.

FERNÁNDEZ RETAMAR (2004) [1971] *Todo Caliban*. Buenos Aires: CLACSO.

GRUZINSKI Serge (1990) *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a Blade Runner*. México: FCE.

----- (2000) *El pensamiento mestizo*. Barcelona: Paidós.

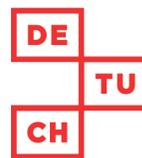
DELAL. *Diccionario enciclopédico de las letras de América Latina* (1996) Caracas: Ayacucho.

MAZZOTTI José A. y ZEVALLOS U. Juan (1996) *Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje a Antonio Cornejo Polar*. Philadelphia: Asociación Internacional de Peruanistas.

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

MIGNOLO Walter (2007) *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial*. Madrid: Gedisa.

MORAÑA Mabel (2018) *Filosofía y crítica en América Latina: de Mariátegui a Sloterdijk*. Santiago de Chile: Metales Pesados.

ROIG Arturo Andrés (1981) *Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano*. México: FCE.

ROJAS MIX Miguel (1996) *América imaginaria*. Madrid: Crítica.

ROJOR Grínor (1972) *Los orígenes del teatro hispanoamericano contemporáneo*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso / Universidad Católica de Valparaíso.

ROMERO José Luis (1976) *Latinoamérica: las ciudades y las ideas*. México: Siglo XXI.

SAID Edward (1977) *Orientalism*. London: Penguin.

SÁNCHEZ José Antonio (2012) *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. México: Paso de Gato.

SPIVAK Gayatri (1998) "¿Puede hablar el sujeto subalterno", Trad. de José Amícola. *Orbis Tertius*, año 3 nº 6, pp. 175-235.

----- (1999) *A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing Present*. London: Penguin.

TAYLOR Diana (2011) *Estudios avanzados de performance*. México: FCE.

----- (2015) *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

VILLEGAS Juan (2000) *Para la interpretación del teatro como construcción visual*. Irvine, California: Gestos.

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.