



## PROGRAMA 2020

### I. IDENTIFICACIÓN:

Nombre del curso o seminario	Historia del Teatro Universal III
Nombre del Profesor que lo imparte	Camilo Rossel
Mail del profesor	rosselgallardo@uchile.cl
Ayudante	
Línea	TEORÍA
Horas de trabajo presencial	3 horas a las semana (M: 8.30-11.45)
Horas de trabajo no presencial	6 horas a la semana
Requisitos de aprobación	80% asistencia y nota máxima igual o superior a 4.0 (Cuatro punto cero).
Requisitos de eximición	80% de asistencia para eximirse y nota superior a 5.0 Menos del 80% de asistencia el estudiante debe tener nota 5.0 o superior para tener derecho a examen.
Palabras clave	Teatro, comedia, drama burgués, melodrama, teatro moderno, realismo, simbolismo, romanticismo.

### II. DESCRIPCIÓN:

El programa responde a la necesidad de formar en los estudiantes una percepción histórica y documentada sobre el desarrollo del teatro moderno, en diálogo con la cultura y la creación dramática contemporánea. Esta percepción se basa en la relación entre la teoría y la práctica teatral con especial



énfasis en la documentación textual y visual que existe de la creación de estas épocas y la concreción actual de puestas en escenas de aquellas dramaturgias.

El énfasis epistemológico será la relación entre teatro, cultura, pensamiento, política y visualidad existente, lo que se mostrará con el estudio de textos teatrales, históricos, filosóficos y estéticos. Cabe destacar que para este curso el vínculo entre el contexto de producción de una obra y la obra misma es el eje principal del estudio y será la base para la comprensión de la obra y el contexto de recepción.

### III. OBJETIVOS / COMPETENCIAS:

#### a. General.

- Conocer críticamente algunas obras teatrales pertenecientes al barroco francés, la ilustración, el romanticismo, el simbolismo y el realismo.

#### b. Específicos.

- Relacionar las obras con los contextos históricos y culturales de producción.
- Reconocer los aportes del teatro de esas épocas en el desarrollo del arte dramático y en la cultura actual.
- Vincular el trabajo de análisis textual, cultural, histórico y político con la formación actoral y teatral.
- **El/la estudiante reconoce los problemas históricos y culturales de diversos momentos de la modernidad a través del análisis de la producción teatral de la época.**

### IV. CONTENIDOS:

**Contenido temático N°1:** La preparación del contexto teatral moderno

Temas:

- La articulación del “ojo moderno”
- Textualizaciones y visualidades del barroco teatral
- Neoclasicismo y las preceptivas: gramáticas pasionales para el ojo, la escritura y la acción.

**Contenido temático N°2:** Los inicios de la modernidad teatral.

Temas:

- Diderot: el Padre de familia. La burguesía mirando(se) a través del teatro.
- El romanticismo temprano; nacionalismos, subjetivismos y naturalismos. ¿Cómo materializar a un sujeto en escena?
- Los inicios de la institucionalización moderna

**Contenido temático N°3:** apoteosis del “dispositivo teatral moderno”

Temas:

- El teatro como institución Burguesa. La canonización ciudadana del edificio teatral.
- Del Romanticismo a la romantización; el teatro como escape al mundo cotidiano (Ópera y Ballet)
- El grado cero de...
- El realismo como problema de la sociedad burguesa.



#### **Contenido temático N°4: La autoconciencia destructora**

##### Temas:

- Secesionismo: la burguesía como un “hombre muerto caminando”
- El camino hacia las vanguardias.

#### **V. METODOLOGÍA:**

- Clases expositivas
- Exposiciones orales
- Análisis y discusión de textos dramáticos
- Análisis y discusión de textos críticos y teóricos
- Talleres de análisis de textos dramáticos
- Elaboración de propuestas visuales

#### **VI. EVALUACIÓN (tipos, instrumentos):**

El formato exigido para las citas bibliográficas corresponderá al exigido por la universidad para la redacción de las tesis (ISO)

En caso de detectarse plagio en cualquiera de los trabajos exigidos en el curso dicho trabajo será calificado con un 1,0 de manera inapelable.

#### **VII. BIBLIOGRAFÍA:**

##### **Obras dramáticas:**

- Moliere: *El avaro, Don Juan. El misántropo*
- Racine: *Andrómaca, Fedra.*
- Corneille: *El Cid*
- Goldoni: *Arlequín, el servidor de dos patronos.*
- Moratín: *El sí de las niñas*
- Lessing: *Emilia Galotti.*
- Musset: *Lorenzaccio.*
- August von Kotzebue: *Misanropía y arrepentimiento*
- Büchner: *La muerte de Danton, Woyzeck*
- Schiller: *Los bandidos.*
- Ibsen: *Casa de muñecas, Hedda Gabler*
- Chejov: *El jardín de los cerezos, Las tres hermanas*
- Strindberg: *El padre, La señorita Julia*
- Wedekind: *Despertar de primavera*
- Maeterlinck: *Los ciegos, Interior*

#### **VIII. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:**



- Calderone, Antonietta, and Víctor Pagán. "Carlo Goldoni: la comedia y el drama jocoso." *El teatro europeo en la España del siglo XVIII*. Universitat de Lleida, 1997.
- Cooper, Lane, Comentario. "Tractatus Coislinianus." *TIC (Cuadernos de Informacion y Comuntcación)* 155: 1135-7991.
- Corneille, Pierre. *Discurso sobre la tragedia y los medios para tratarla según lo verosímil y lo necesario*. Trad. Iván Vicente Padilla Chasing. En *Literatura: teoría, historia, crítica*. 9, 2007. 337-377.
- Domecq, Martín. Hermenéutica de la actuación: una revisión de la paradoja del comediante: a la luz de las ideas de símbolo, juego y fiesta expuestas por Hans-Georg Gadamer en *La actualidad de lo bello*.
- Fernández, Claudia N. "Emociones cómicas: El Tractatus Coislinianus." *Circe* 10 (2005-2006): 137-156.
- Freud, Sigmund. "El humor, Obras Completas." *Vol. XXI. Buenos Aires: Amorrortu Editores* (1927).
- Freud, Sigmund. "Lo ominoso (1919)." *Obras completas* 17 (1975): 215-251.
- Garrido, Raúl Hernández. "Woyzeck: texto teatral contemporáneo, vanguardia y psicosis." *Trama y fondo: revista de cultura* 14 (2003): 21-32.
- Hugo, Victor. Prefacio a Cromwell.
- Jiménez, Jesús Rubio. "Modernismo y teatro de ensueño." *Anales de la literatura española contemporánea*. Vol. 14. No. 1/3. Society of Spanish & Spanish-American Studies, 1989
- Jiménez, Jesús Rubio. "Melodrama y teatro político en el siglo XIX: El escenario como tribuna política." *Castilla: Estudios de literatura* 14 (1989): 129-149
- Kant. *¿Qué es la Ilustración?*
- Lázaro Carreter. *Estudio preliminar al sí de las niñas*.
- Lessing. *Prólogo. Emilia Galotti*. Madrid: Cátedra, 1998.
- Martínez Cuadrado, Jerónimo. "Racine y el jansenismo." *Anales de la Universidad de Murcia. Letras*. Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1982.
- Mayorga, Juan. "El dramaturgo como historiador." *50 años de teatro contemporáneo. Temáticas y autores* (1999): 141-151.
- Moratín, Leandro Fernandez de. Advertencia. *El sí de las niñas*. Editex, 2013.
- Racine. *Prefacio de Fedra*. Madrid: Cátedra, 2007.
- Sánchez Hernández, Juan Pablo. "Benavente y la creación de una tragedia española."
- Sanfranski, Rudiger. Capítulo 3. *El romanticismo, una odisea del espíritu alemán*. Trad. Raúl Gabás. Barcelona: Tusquets, 2009.
- Schiller, Friedrich. *La educación estética del hombre*. No. 237. Espasa-Calpe, 1968.
- Spang, Kurt. "El Arte nuevo y la Dramaturgia de Hamburgo: los manifiestos teatrales de Lope y Lessing" en *Rilce. Revista de Filología Hispánica*. Vol. 27.1. Pamplona, 2011. 257-66.
- Strindberg. *Prólogo a la Señorita Julia*.
- Surgers, Anne. *Escenografías del teatro occidental*. Artes del Sur, 2005.

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

- Szondi, Peter. *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico.* (1978). Trad. Javier Orduña. Madrid: Dykinson, 2011.
- Watt, Ian. “El Burlador y Don Juan” en *Mitos del individualismo moderno.*
- Williams, Raymond. *El teatro de Ibsen a Brecht.* (1968) Trad. José M. Álvarez. Barcelona: Península, 1975.
- Williams, Raymond. *Tragedia moderna* (1966). Trad. Camila Arbué Osuna. Buenos Aires: Edhasa, 2014.
- Zola. “El naturalismo en el teatro en El naturalismo. Barcelona: Península, 1989