FORMATO PROGRAMA DE CURSO 2020

Nombre de actividad curricular	Historia del teatro Universal IV
Nombre actividad curricular en inglés	Theatre History IV
Línea	Teoría e Historia
Profesores responsables	Daniela Cápona
Sigla	
Unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Carácter	Básico
Horas de trabajo presencial	3
Horas de trabajo no presencial	6
Numero de créditos SCT	
Requisitos de aprobación	80% de asistencia Nota 4,0
Palabras clave	Teoría del teatro, poéticas, ideología, Teatralidad, cultura, ritual, performance sociales, representación teatral, espectáculo.

I. Propósito general del curso

El curso plantea un acercamiento a la historia del teatro europeo del siglo XX, abordando el desarrollo de las manifestaciones escénicas y los cambios paradigmáticos que tienen lugar durante el siglo XX a partir de las vanguardias europeas para dar paso a manifestaciones interdisciplinarias y teatrales que modelan la escena contemporánea. El alumno conocerá los trabajos y planteamientos de aquellos teatristas y artistas de otras disciplinas que durante el siglo XX elaboraron propuestas escénicas que desafían el modelo de representación realista. Especialmente se enfatizarán aquellas formas escénicas interdisciplinarias como hitos clave para el desarrollo de una teatralidad contemporánea en la que la transmedialidad y la integración de formatos diversos constituyen elementos fundamentales.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Cognitivas:

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

Procedimentales:

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
9. Capacidad de investigación
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas

Infocomunicacionales:

6. Capacidad de comunicación oral y escrita

Actitudinales:

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
12. Capacidad crítica y autocrítica
17. Capacidad de trabajo en equipo
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma

Ético-valóricas:

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad

III. Resultados de aprendizaje: *Verbo + Objeto + Condición + Finalidad*

1. Comprender la distinción entre teorías teatrales
2. Establecer en qué consiste el vínculo esencial entre cultura y teatralidad aplicando nociones capitales de la teoría teatral, tales como Teatralidad, ritualidad y performatividad para descubrir y comprender como el teatro interviene en la construcción social de la realidad y como la sociedad apela al fenómeno teatral.
3. Descubrir la presencia de teatralidades sociales que constituyen la trama de nuestra vida social cotidiana
4. Comprender la cultura como una construcción intencionada de realidad y como los fenómenos escénico-representacionales operan en ello.
5. Leer comprensivamente textos teóricos y organizar información para producir una síntesis personal
6. Exponer de forma consistente argumentos orales y escritos.

IV. 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

(Los saberes y contenidos de esta unidad pueden ser entregados vía remota con el apoyo de material audiovisual y lecturas complementarias)

- 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

(Los saberes y contenidos de esta unidad pueden ser entregados vía remota con el apoyo de material audiovisual y lecturas complementarias)

- 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

(Los saberes y contenidos de esta unidad pueden ser entregados vía remota con el apoyo de material audiovisual y lecturas complementarias)

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

V. Metodología

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

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

- Prueba escrita
- Presentaciones orales ante el curso
- Informe escrito de investigación
- Ejercicio de diseño y bitácora

VII. 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 ecultura 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).
- 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

Nombre de Académico: Daniela Cápona Pérez