

PROGRAMA

Nombre de la actividad curricular

Seminario: Dramaturgia I

Nombre de la actividad curricular en inglés

Seminar: Dramaturgy I

Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile

Número de créditos SCT – Chile)	7,5	
Horas de trabajo	presencial 3	no presencial 2
Requisitos	Seminario: Análisis dramático II	
Propósito general del curso	<p>Este curso está orientado al estudio en profundidad de los problemas vinculados a la construcción de la dramaturgia, desde la composición de la acción hasta los problemas de la textualización y su comunicabilidad. A partir de problemas teóricos contemporáneos y diversos modelos de análisis, el / la estudiante indagará en los problemas creativos y comunicacionales vinculados a la dramaturgia con el fin de orientar su proceso formativo y creativo.</p> <p>El equipo de profesores presentará y desarrollará un conjunto de problemas propios de la dramaturgia como, por ejemplo: su relación con la literatura, el registro, la experiencia, las limitaciones del lenguaje, los modos de lectura, las particularidades como género discursivo, la relación con el cuerpo, la transcodificación de las imágenes, entre otros. Todo esto con el fin de proporcionar al estudiante un corpus teórico que permita la reflexión en torno al problema de la dramaturgia y las posibilidades creativas que permite.</p>	
Competencias a las que contribuye el curso	C8: Analizar e interpretar textos teatrales lingüísticos y no lingüísticos. C9: Elaborar textos teatrales lingüísticos y no-lingüísticos. C10: Derivar un problema de investigación propio de la disciplina a partir de un tema. C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.	
Subcompetencias	8.2 Reconociendo sus posibilidades escénicas. 8.3 Aplicando diferentes modelos de análisis. 9.1 Organizando textualmente elementos con potencialidad dramática. 10.2 Reconociendo y seleccionando diversas fuentes de información. 16.2 Vinculando y gestionando diversos recursos didácticos en virtud de las necesidades	

---

y los problemas identificados.

D. Resultados de Aprendizaje

- . Reconocer la diversidad de estrategias dramáticas que han surgido desde mediados del s. XIX hasta el presente, estableciendo una vinculación (transgresora o continuista) con la escena, la escritura, la enunciación y el cuerpo, con el fin de profundizar y fundamentar en estrategias teatrales de lectura.
- . Juzgar el problema de la dramaturgia como la pregunta por la organización de la acción teatral, a partir de diferentes materialidades, con el propósito de analizar críticamente su relación con la escena.
- . Problematizar sobre conceptos claves para el análisis de materiales dramáticos desde la modernidad hasta la actualidad a fin de desarrollar distintas estrategias de acercamiento actoral y teatral a la dramaturgia.

---

1. Saberes / contenidos

Unidad I. Marcos generales.

- . Dramaturgia y narrativa.
- . Estrategias de construcción dramática:
  - a. Composición, representación y escritura
  - b. Acción-Conflicto-Emoción.
  - c. Espacios y Tiempos
  - d. Personaje, Objetivo, Obstáculo, Conflicto y Resolución
  - e. Enunciación e Ideología.

Unidad II. Problemas de la dramaturgia.

- . El actor/ la actriz y la palabra
  - a. Composición de discursos
  - b. El diálogo y el drama moderno.
  - c. El discurso a los espectadores.
  - d. Coralidad
  - e. Performatividad.
- . Acción, movimiento y espacio.
- . Distancia y Espectador.
- . Comunicabilidad y escritura.

Unidad III. Estudios de casos: desde la modernidad hasta la actualidad.

- .- Drama moderno.
    - a. Construcciones realistas del s.XIX: Acción dramática y personaje: Ibsen, Strindberg.
    - b. Construcciones norteamericanas: Tridimensionalidad y psicoanálisis: Miller, Williams, Albee.
  - .- Heterodoxias
    - a. Vanguardias: Valle Inclán, García Lorca, Ribemont Dessaignes, B. Brecht.
    - b. Guerra y posguerra: Anouilh, Camus, Sartre, S. Beckett, E. Ionesco.
    - c. Segunda mitad s. XX: El individuo atrapado por el lenguaje: Pinter.
    - d. Realismo contemporáneo: Lenguajes cruzados: McCarthy, Carrera, (Calderón).
    - e. Documentalismos: P. Weiss
  - .- Contemporáneos.
    - a. Discursos fragmentarios de los 80'-90': Koltés, Blanco, Barría.
    - b. Cambio de Siglo y nuevas estructuras: El in yer face: Ravenhill, (Kane); Payne, (Churchill)
-

---

2. 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
- Realización de ejercicios prácticos

---

3. Evaluación

- Ensayo teórico
- Análisis de textos

---

4. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

Para los seminarios de primer ciclo la ponderación será de 70% de proceso y 30% de examen o evaluación final.

---

5. Palabras Clave

dramaturgia, modernidad, teatro moderno, teoría teatral, literatura dramática

---

6. Bibliografía Obligatoria

Manan, J. *Qué es la dramaturgia y otros ensayos*. Trad. V. Viviescas. México: Paso de gato, 2012

Wynngaert, J-P y Sermon, Julie. "El personaje y su palabra" en Garnier et al. *Antologías de teorías teatrales*. Bilbao: Artezblai, 2015.

María Arcia Barrientos, J.L. "Teoría de la literatura y teoría del teatro" en *La razón pertinaz. Teoría y teatro actual en español*. Bilbao: Artezblai, 2014.

de Marinis, M. *Comprender el teatro*. Trad. C. Prenz. Buenos Aires: Galerna, 1997.

---

7. Bibliografía Complementaria

- Aristóteles. *Poética*. Trad. de Valentín García Yebra. Madrid, Gredos.
  - Austin, John L. *Como hacer cosas con palabras* (1962). Trad. Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi. Buenos Aires: Paidó 2008.
  - Bajtín, Mijail M. *Estética de la creación verbal*. (1982) trad. Tatiana Bubnova. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2011.
  - Benjamín, Walter. *Iluminaciones III. Tentativas sobre Brecht*. (1998) Trad. Jesús Aguirre. Madrid: Taurus.
  - Bourdieu, Pierre, "Sobre el poder simbólico", en *Intelectuales, política y poder*. Trad. Alicia Gutiérrez. Buenos Aires: UBA Eudeba, 2000. 65-73.
  - Bourdieu, Pierre. "Estructuras, habitus, prácticas" en *El sentido práctico* (1980). Trad. Ariel Dillon. Buenos Aires: Siglo XX 2007. 85-106.
  - Cooper, Lane. Comentario. "Tractatus Coislinianus." *TIC (Cuadernos de Información y Comunicación)* 155: 1135-7991.
  - Danan, Joseph. *Qué es la dramaturgia y otros ensayos*. Trad. Víctor Viviescas. México D.F.: Paso de Gato, 2012
  - Dijk, Teun A. van. *Ideología. Un enfoque multidisciplinario*. Trad. Lucrecia Berrone de Blanco. Barcelona: Gedisa, 2006
-

-
- Eagleton, Terry. "Hacia una ciencia del texto" (1976) en Cuesta Abad, José Manuel y Jiménez Heffernan (eds.) Teoría literarias del siglo XX. Trad. Vicente Carmona. Madrid: Akal, 2005. 592-625
  - Eagleton, Terry. "Pequeña historia de la retórica" en Walter Benjamin o hacia una crítica revolucionaria (1981) Trad. Juli García Lenberg. Madrid: Cátedra, 1998. 157-75
  - Eagleton, Terry. La estética como ideología. (1990) Trad. Germán Cano y Jorge Cano. Madrid: Trotta, 2006
  - Fischer-Lichte, Erika. Estética de lo performativo. Abada editores, 2011.
  - García Barrientos, José Luis. "Escritura/Actuación. Para una teoría del teatro" en Bobes Naves, María del Carmen (comp) Teoría del teatro. (1997). Madrid: Arco Libros. 253-94
  - García Barrientos, José Luis. "Hermenéutica y representación. (Glosando a Steiner)" (2000) en Miradas y voces de fin d siglo. Madrid: Acta del FTII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. 473-479
  - García Barrientos, José Luis. Los "modos" aristotélicos y dramaturgia contemporánea. En Moncada, Luis Mario (comp) Versus Aristóteles. Ciudad de México: Anónimo drama Ediciones, 2004.
  - García Barrientos, José Luis. Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método (2003) Madrid: Síntesis, 2007.
  - Genette, Gérard. "Géneros, "Tipos", Modos" en Garrido Gallardo, Miguel A. (comp.) Teoría de los géneros literarios. Trad. María del Rosario Rojo. Madrid: Arco/Libros, 1988. pp. 183-233.
  - Hess Lüttich, Ernest W.B. "El discurso dramático" en Dijk, Teun van. (ed.) Discurso y Literatura. Nuevos Planteamientos sobre el Análisis de los Géneros Literarios. Madrid: Visor, 1999, pp. 235-54.
  - Ingarden, Roman. "Las funciones del lenguaje en el teatro" en Bobes Naves, María del Carmen (comp.) Teoría del teatro (1997). Trad. C. Bobes. Madrid: Arco Libros. 155-65
  - Kowzan, Tadeusz. Literatura y espectáculo. Trad. Manuel García Martínez Taurus, 1992.
  - Lehmann, Hans-Thies. "Mostrar y Comunicar" en Teatro posdramático. (1999) Trad. Diana González et al. México: Paso de Gato, 2013.
  - Lehmann, Hans-Thies. Teatro postdramático (1999). Trad. Diana González. México: CENDEAC-Paso de Gato, 2013.
  - Pavis, Patrice. Teatro contemporáneo: imágenes y voces. Santiago, LOM, 1998.
  - Spang, Kurt. Teoría del drama (lectura y análisis de la obra teatral). Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra. 1997.
  - Szondi, Peter. Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico. (1978). Trad. Javier Orduña. Madrid: Dykinson, 2011.
  - Todorov, Tzvetan. "El origen de los géneros" en Garrido Gallardo, Miguel A. (comp.) Teoría de los géneros literarios (1988) Trad. Antonio Fernández Ferrer. Madrid: Arco/Libros.
  - Urra, Marcos. "Reformulaciones al modelo actancial de Greimas para su aplicabilidad al análisis de la obra dramática." Revista Documentos Lingüísticos y Literarios UACH 15 (2016): 13-17.
  - Villegas, Juan. Nueva interpretación y análisis del texto dramático. (1982) Ottawa: Girol Books, 1991.
-