

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español **SEMINARIO: EL DESALOJO DEL SUJETO. TEATRO Y TEORÍA**

En inglés **SEMINAR: THE DISPLACEMENT OF THE SUBJECT. THEATRE AND THEORY**

Nombre profesor (a) **PABLO OYARZUN R.**

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3 / 6

Número de Créditos

Tipo de Créditos

Descripción:

Objetivo General de la Asignatura

Llevar a cabo de manera razonada, a través de un itinerario de textos, un examen y discusión sobre la problematización de la instancia del sujeto en la forma teatral.

Objetivos Específicos de la Asignatura

1. Examinar la posición del sujeto en la forma teatral, considerando aspectos constitutivos de esta última.
2. Analizar el devenir de la instancia del sujeto en una secuencia de articulaciones de la forma teatral, expresada en textos seleccionados.
3. Discutir la crisis de la instancia del sujeto en las transformaciones modernas y contemporáneas de la forma teatral.

Saberes/Contenidos

El desalojo del sujeto: teatro y teoría

Sección	Tema
Introducción	Teoría como teatro, teatro como teoría Dos consideraciones iniciales: el entusiasmo y la acción (Platón y Aristóteles) Apéndice: el teatro y la máquina
El teatro del surgimiento del sujeto	La escena Descartes: sueño, locura y la posibilidad de pensar-decir "yo" (Calderón, Shakespeare)
El cogito teatral	Diderot: la paradoja del comediante, la paradoja del sujeto
El teatro más allá de sí	Teatro y vida: "¡Ampliad el arte!", Louis Sebastien Mercier Una nota de Paul Celan
Caminar bajo lo impensable	La tragedia y lo trágico: Hölderlin, Nietzsche Aórgico y orgánico, dionisiaco y apolíneo

Teatro y huella del absoluto	Éxtasis y violencia: la <i>Pentesilea</i> de Kleist
La crueldad y la anarquía	El teatro y su doble (Artaud) Heliogábalo, el anarquista coronado (Artaud) Apéndice: una máquina kafkiana
Sujeto, abulia, abyección	La abulia de ser y el sujeto ausente: <i>Esperando a Godot</i> , de Beckett El sujeto y lo abyecto: <i>Cleansed</i> , de Sarah Kane
Marionetas, cyborgs, objetos	La marioneta absoluta Autómatas, máscaras, el gesto, el objeto La evacuación del sujeto

Metodología

Clases lectivas y discusión

Lecturas, análisis, interpretación

Proyección de fragmentos de textos y escenas

Presentación y discusión de materiales visuales / audiovisuales

Evaluación

Participación en las discusiones

Propuestas de lectura

Propuestas visuales / audiovisuales

Requisitos de Aprobación

Una propuesta de lectura y una propuesta visual / audiovisual

Un ensayo final

Palabras Clave

Teatro; teoría; sujeto; máquina; objeto

Bibliografía:

Textos de análisis	Bibliografía Complementaria
Aristóteles (1971). <i>Poética</i> . Edición trilingüe de Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.	Ablett, Sarah J. (2020). <i>Dramatic Disgust_ Aesthetic Theory and Practice from Sophocles to Sarah Kane</i> . Bielefeld: Transcript Verlag.
Artaud, Antonin (1978). <i>El teatro y su doble</i> . Traducción de Enrique Alonso y Francisco Abelenda. Madrid: EDHASA.	Badiou, Alain, 1990 [2013], <i>Rhapsodie pour le théâtre</i> , Paris: Imprimerie nationale. Translated as <i>Rhapsody for the Theatre</i> , Bruno Bosteels (trans. and ed.), London: Verso.
Artaud, Antonin (s/f). Heliogábalo o el anarquista coronado. Versión digital.	Bataille, Georges (1970). "L'abjection et les formes misérables". In: <i>Œuvres complètes</i> II, 217-221. Paris: Gallimard.
Beckett, Samuel (1952). <i>En attendant Godot</i> . París: Les Éditions de Minuit.	Bergson, Henri (). <i>Le rire</i> . En: H. Bergson, <i>Œuvres</i> . Édition du Centenaire. Paris: Gallimard...
Beckett, Samuel (2006). <i>Esperando a Godot</i> . Traducción de Ana María Moix. Rosario: Último	

<p>Recurso.</p> <p>Calderón de la Barca, Pedro (2003). <i>La vida es sueño</i>. Santa Fe: El Cid Editor.</p> <p>Celan, Paul (1995): <i>El meridiano</i>. Traducción de P. Oyarzun R. Santiago: Intemperie.</p> <p>Descartes, René (1977). <i>Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas</i>. Introducción, traducción y notas de Vidal Peña: Madrid: Alfaguara.</p> <p>Diderot, Denis (1951). "Paradoxe sur le comédien". En: D. Diderot. <i>Œuvres</i>. Édition établie et annotée par André Billy. Paris: Gallimard (Pléiade).</p> <p>Diderot, Denis (s/f). <i>La paradoja del comediante</i>. Versión digital.</p> <p>Hölderlin, Friedrich (2001). "Anotaciones al Edipo. Anotaciones a la Antígona". Noticia, traducción y notas de P. Oyarzun R. <i>Revista de Teoría del Arte</i> (4: 79-115).</p> <p>Kane, Sarah (2000). <i>Cleansed</i>. London: Methuen / Random House.</p> <p>Kane, Sarah (s/f). <i>Cleansed (Limpios)</i>. Versión castellana digital.</p> <p>Kleist, Heinrich von (1987). <i>Penthesilea</i>. In: H. v. Kleist, <i>Sämtliche Werke und Briefe</i>. Band 2. <i>Dramen 1808-1811</i>. Hrsg. v. Ilse-Marie Barth, Klaus Müller-Salget, Salter Müller-Seidel und Heirich C. Seeba. Frankfurt a, Main: Deutscher Klassiker Verlag.</p> <p>Kleist, Heinrich von (1999). <i>Pentesilea</i>. Adaptación teatral de José María Coco Ferraris. Buenos Aires: Nueva Visión.</p> <p>Kleist, Heinrich von (2020). "Sobre el teatro de marionetas". Traducción de P. Oyarzun R. En: Carlos Mendiola Mejía (ed.). <i>La crisis kantiana de Heinrich von Kleist. Ensayos sobre Heinrich von Kleist</i>. México D.F.: Universidad Iberoamericana.</p> <p>Kafka, Franz (2002). "In der Strafkolonie". In: F. Kafka, <i>Schriften Tagebücher Kritische Ausgabe ST Drucke zu Lebzeiten</i>, 292-294.</p> <p>Kafka, Franz (2009). "En la colonia penitenciaria". En: F. Kafka, <i>Cuentos completos</i>. Traducción de José Rafael Hernández Arias. Epub.</p> <p>Nietzsche, Friedrich (1999). <i>Die Geburt der Tragödie</i>. In: F. Nietzsche, <i>Kritische Studienausgabe</i>. Band 1. Hrsg. v. Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / de Gruyter (9'156).</p> <p>Nietzsche, Friedrich (2000). <i>El nacimiento de la</i></p>	<p>Bergson, Henri (). <i>La risa</i>.</p> <p>Burke, Edmund (2019). <i>Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello</i>. Parte Segunda. Estudio preliminar de Pablo Oyarzun R. Traducción de Menene Gras balaguer. Revisada por José Jiménez. Madrid: Tecnos.</p> <p>Butler, Judith (2018). <i>Notes Toward a Performative Theory of Assembly</i>. Cambridge, MA: Harvard University Press.</p> <p>Butler, Judith (2017). <i>Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea</i>. Traducción de María José Viejo. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>Cardullo, Bert (ed.) (2012). <i>Theories of the Avant-Garde Theatre. A Casebook from Kleist to Camus</i>. Lanham-Toronto-Plymouth, UK: The Scarecrow Press.</p> <p>Carlson, Marvin A. (1993). <i>Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present</i>. Ithaca and London: Cornell University Press.</p> <p>Caruth, Cathy, ed. (1995). <i>Trauma. Explorations in Memory</i>. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.</p> <p>Derrida, Jacques (1989). "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación". En: J. Derrida, <i>La escritura y la diferencia</i>. Traducción de Patricio Peñalver. Madrid: Anthropos (318-343).</p> <p>Fischer-Lichte, Erika, 1983 [1992], <i>Semiotik des Theaters</i>, Tübingen: Gunter Narr Verlag. Translated and abridged as <i>The Semiotics of Theater</i>, Bloomington, IN: Indiana University Press, 1992.</p> <p>Fischer-Lichte, Erika, (2014). <i>The Routledge Guide to Theater and Performance Studies</i>. Oxford: Routledge, 2014.</p> <p>Fischer-Lichte, Erika; Kolesch, Doris; Warstat, Matthias (eds.) (2014). <i>Metzler Lexikon der Theatertheorie</i>. Stuttgart, Weimar: Metzler.</p> <p>Grotowski, Jerzy, 1968 [2002], <i>Towards a Poor Theatre</i>, New York: Simon and Schuster. Second edition, New York: Routledge, 2002.</p> <p>Hennefeld Maggie, Sammond Nicholas (eds.) (2020). <i>Abjection Incorporated. Mediating the Politics of Pleasure and Violence</i>. Durham: Duke University Press.</p> <p>Kantorowicz, Ernst H. (1987). <i>The King's Two Bodies</i>. Princeton, NJ: Princeton University Press.</p> <p>Kantorowicz, Ernst H. (2012). <i>Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval</i>. Traducción de Susana Aitón Araluce y Rafael Blázquez Godo. Prólogo de William Chester Jordan. Estudio preliminar de José Manuel Nieto Soria. Madrid: Akal.</p>
--	---

<p><i>tragedia</i>. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial.</p> <p>Platón (1985). <i>Ion</i>. En: <i>Diálogos I</i>. introducción general por Emilio Lledó Íñigo. Traducción de J. Calonge Ruiz, Emilio Lledó I. y C. García Gual. Madrid: Gredos.</p> <p>Platón (1997). <i>República</i>. En: <i>Diálogos II</i>. Traducción de Julio Calonge. Madrid: Gredos.</p> <p>Shakespeare, William (2003). <i>Hamlet</i>. Fully annotated, with an Introduction, by Burton Raffel. With an essay by Harold Bloom. New Haven and London: Yale University Press.</p> <p>Shakespeare, William (s/f). <i>Hamlet</i>. Santa Fe: El Cid Editor.</p>	<p>Kayser, Wolfgang (2010). <i>Lo grotesco. Su realización en pintura y literatura</i>. Traducción de Juan Andrés García Román. Madrid: Antonio Machado Libros.</p> <p>Kristeva, Julia (1980). <i>Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection</i>. París: Seuil.</p> <p>Marx, Karl (2013). <i>Der achtzente Brumaire des Louis Bonaparte</i>. In: K. Marx, <i>Werke, Schriften</i>. Bd. III. <i>Politische Schriften</i>. Darmstadt: Lambert Schneider.</p> <p>Marx, Karl (s/f). <i>El 18 de Brumario de Luis Napoleón Bonaparte</i>. Edición digital.</p> <p>Mori, Masahiro (2012). "The Uncanny Valley". Translated by Karl F. MacDorman and Norri Kageki. <i>IEEE. Robotics and Automation Magazine</i> . vol. 19, no. 2 (June): 98-100.</p> <p>Mercier, Louis Sebastien (1773). <i>Du théâtre ou Nouvel essai sur l'art dramatique</i>. Amsterdam: E. Van Harrevelt.</p> <p>Woodruff, Paul (2008). <i>The Necessity of Theater. The Art of Watching and Being Watched</i>. Oxford: Oxford University Press.</p> <p>Durante el seminario se hará referencia a bibliografía complementaria.</p>
---	--

La mayor parte de los textos de análisis serán suministrados en un dossier y en material digital.