



PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Elaboraciones de lo real en la dramaturgia contemporánea: ficción, autoficción, testimonio, documento

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Fiction, self-fiction, testimonies, documents: forms of 'the real' in contemporary dramaturgies.

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT/ X

UD/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

8 créditos y
10 créditos, nuevo Reglamento Magíster en Literatura

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

2

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

6

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Discutir y analizar las diferentes modulaciones que adopta la elaboración de lo real en las dramaturgias contemporáneas, enmarcadas en las reflexiones actuales del teatro comparado.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Conocer y discutir las diferentes acepciones de las 'dramaturgias de lo real'.

Examinar los diversos dispositivos de incorporación de lo real en el corpus propuesto.

Discriminar la especificidad que adopta la autoficción y el testimonio en la dramaturgia y en el teatro frente a otras manifestaciones literarias y artísticas.

Analizar el cruce entre ficción y realidad desde la elaboración que realizan las obras y el sentido e impacto de estas propuestas.

Problematizar la noción de realismo actual en las escrituras dramático-teatrales.

9. SABERES / CONTENIDOS

El seminario aborda el cruce entre realidad y ficción en las dramaturgias contemporáneas de las últimas tres décadas, visto en un corpus de textos dramáticos de Chile, Argentina, Uruguay, España y Alemania. El punto de partida de la discusión teórica es la problematización del concepto de 'dramaturgias de lo real' ampliamente discutido en la crítica especializada, que se caracteriza por su 'efecto de lo real' construido a partir de la incorporación de diversos elementos – archivo, documento y testimonio, entre otros– y estrategias como la inclusión de la subjetividad autorial.

El seminario discutirá las nociones de realismo/realidad/real desde su formulación teórica examinando los recursos y estrategias utilizados por dramaturgos y dramaturgas en sus piezas. En tanto seminario centrado en las 'dramaturgias', éstas serán comprendidas como 'escrituras para la escena', proponiendo el análisis e interpretación desde los textos considerando su virtualidad para la representación escénica.

Los ejes primordiales que recorren la examinación de estas escrituras son: a.) Ficcionalización histórica contingente y pasada (eventos, procesos, figuras); b.) Materiales: archivo, documentos, testimonios, biografía; c.) Estrategias dramáticas. El carácter internacional del corpus propuesto se enmarca en los estudios comparados que analizan la elección de las propuestas individuales bajo un lente epocal que atiende al fenómeno de la irrupción de lo real en un contexto actual y globalizado y que se materializa a su vez en las particularidades locales y regionales. En este último caso, las diversas modulaciones en la elaboración de lo real en su persecución de un determinado efecto, serán examinadas a su vez como diversas formas de ejercicios políticos.

Corpus:

- (Chile) Juan Radrigán *Las brutas*
 (Chile) Luis Barrales *HP; Allende, noche de septiembre*
 (Chile) Guillermo Calderón *Escuela*
 (Chile) Manuela Infante *Realismo*
 (Chile) Juan Pablo Troncoso y Colectivo zoológico *No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán*
 (Uruguay) Sergio Blanco *La ira de Narciso/ Tebasland*
 (Argentina) Lola Arias *Mi vida después / El año en que nací*
 (España) Angélica Liddell *La casa de la fuerza*
 (Croacia-Alemania) Ivana Sajko *La mujer bomba*
 (Alemania) Dea Loher *País sin palabras*

10. METODOLOGÍA

El seminario se desarrollará en base a sesiones expositivas a cargo de la profesora, exposiciones individuales de las y los estudiantes, y sesiones de discusión colectiva en que la participación es un requisito.

El trabajo final versará sobre los problemas examinados en el seminario a partir de obras que las y los estudiantes propongan.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Exposición individual: 30%
 Participación: 5%
 Preproyecto de trabajo final: 15%
 Trabajo final: 50%

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia: 70%
 Nota de aprobación mínima: 4,0
 Examen: No hay examen
 Otros requisitos: no hay



13. PALABRAS CLAVE

Dramaturgia, ficción, autoficción, documento, testimonio

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Arias, Lola. *Mi vida después y otros textos*. Reservoir textos. 2016

Barrales, Luis. *Allende, noche de septiembre*. Santiago: GAM Ediciones, 2020

Barrales, Luis. *H.P.* En María de la Luz Hurtado y Vivian Martínez (8Eds). *Antología: Dramaturgias chilenas del 2000: nuevas escrituras*. Santiago: Ed. Cuarto Propio, 2008.

Blanco, Sergio. *Autoficciones*. Madrid: Punto de Vista Eds., 2022

Calderón, Guillermo. "Escuela". 2013. Manuscrito proporcionado por el autor.

Calderón, Guillermo. "Mateluna". 2017. Filmación de montaje, proporcionado por el autor.

Liddell, Angélica. *La casa de la fuerza*. Madrid: Eds. La Uña Rota, 2015

Infante, Manuela. "Realismo". 2019. Manuscrito proporcionado por la autora.

Loher, Dea. *País sin palabras*. Trad Claudia Sierich. Verlag der Autoren GmbH. Goethe Institut, 2008

Troncoso, Juan Pablo/ Colectivo zoológico *No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán*. Santiago. Ed. oxímoron, 2017

Radrigán, Juan. *Las brutas*. En *Teatro. 11 obras*. Santiago: Ed. Lom, 1993

Sajko, Ivana. *La mujer bomba*. Trad. de Gordana Matić. Sin datos. 2004

Battle, Carles. *El drama intempestivo. Hacia una dramática contemporánea*. México. Paso de Gato, 2020.

15. Bibliografía crítica complementaria

Alonso de Santos, José Luis. "La autoficción y la razón poética". *Las puertas del teatro*. Revista de la Asociación de Autores de Teatro. 2020, <https://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-53/autoficcion-y-teatro-cuestiones-teoricas/>

Barría Mauricio e Iván Inzunza. *Escenas políticas. Teatro entre revueltas 2006-2019*. Santiago: Oxímoron, 2023

Barría, Mauricio: "Emergencias ciudadanas, emergencias documentales: el retorno político del teatro, o retorno de un teatro político". En Sergio Rojas (ed) *CORAL Congreso Regional de Arte en Latinoamérica*. Santiago: U. de Chile, Fac. de Artes, 2017, pp.124-138.

Brownell, Pamela. "Acerca de lo político y lo histórico en el teatro documental contemporáneo: algunas experiencias de Argentina y Chile". *Latin American Theatre Review*, vol. 52, n° 1, Fall 2018, pp.43-64 <https://muse.jhu.edu/article/713431>

Contreras, María José. "Del relato testimonial al cuerpo de la memoria: investigación performativa sobre la escenificación de testimonios de niños chilenos en dictadura". *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, vol. 12, n°1, enero-junio 2017. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/16386/Articulo>

Forsyth, Alison y Chris Megson (Eds.). *Get Real. Documentary Theatre. Past and Present*. Chris. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009

Foster, Hal, *el retorno de lo real. Las vanguardias a finales de siglo*. Madrid: Ediciones, 2021 Akal

Freire, Silke. "Teatro documental: el referente como inductor de lectura" *Revista Telón de Fondo*, 26(4)

García Barrientos. José. "Autoficción y teatro. Cuestiones teóricas". *Las puertas del teatro*. Revista de la Asociación de Autores de Teatro. 2020. <https://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-53/autoficcion-y-teatro-cuestiones-teoricas/>

Kalawski, Andrés. "2 gelatinas en el teatro documental contemporáneo". *Cátedra de artes*, n°2, 2006, pp. 51-65.

Martin, Carol (Ed). *Dramaturgy of the Real on the World Stage*. London & New York: Palgrave Macmillan, 2010.

- Proaño-Gómez, Lola y Lorena Verzero (Coords) (2017) *Perspectivas políticas de la escena latinoamericana: Diálogos en tiempo presente*. Buenos Aires-Los Ángeles: Editorial Argus-a, 2017, pp. 177-197.
- Puga, Ana Elena. *Memory, Allegory, and Testimony in South American Theater*. London & New York: Routledge, 2008.
- Rykner, Arnaud. "Théâtre-Témoignage/ Théâtre-Testament". *Etudes théâtrales*, n°51-52, 2011/2-3, pp.165-171. <https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2011-2-page-165.htm>
- Rojo, Sara. "Memorias del horror: *Las brutas* de Juan Radrigán, *Hans Pozo* de Luis Barrales e *Hilda Peña* de Isidora Stevenson". *Culturas*, (13), 2019, pp. 109-122.
- Sánchez, José A. "La representación de lo real". Publicación original: "La representació d'allò real", en *DDT*, Barcelona, 2007, en *Radicals Lliure* (DDT 10) pp. 25-34. ISBN. 84-86295-76-9. Disponible en: <https://archivoarte.uclm.es/textos/la-representacion-de-lo-real-2/>
- Sibilia, Paula. *La intimidad como espectáculo*. Buenos Aires: Paidós, 2008
- Sotomayor-Botham, Paola. "Teatro testimonial contemporáneo en Chile: dilemas éticos y estéticos". *Revista Nuestra América*, n°10, enero-julio 2016, pp. 193-204.
- Tossi, Mauricio. Docudrama y autoficción en el teatro argentino de la Postdictadura. *Pasavento III*, 1, pp. 91-108
- Urraco Crespo, Juan Manuel. "Prácticas de lo real en la escena contemporánea". La reconquesta de la realitat en el teatre contemporani. *Pausa. Quadern de teatre contemporani* 33, 2011. <https://www.revistapausa.cat/dramaturgias-de-lo-real-en-la-escena-contemporanea/>
- Urraco Crespo, Juan Manuel. "Prácticas de la intimidad en la escena teatral contemporánea: dramaturgias de lo real como terrorismo escénico". *Apuntes de teatro* N°136, 2012, pp. 5-20.

Nombre del profesor/a: Carolina Brncić Becker
Rut: 10.7987.716-9