

PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS)

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Teorías del drama moderno y del teatro actual

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Theories of modern drama and contemporary theater

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:

SCT/ x

UD/

OTROS/

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

8 créditos
10 créditos Mg 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

Estudiar los paradigmas dramáticos y teatrales más sobresalientes de los siglos XX y XXI desde las reflexiones teóricas más relevantes examinadas en textos dramáticos de dramaturgos y dramaturgas significativos.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Conocer las reflexiones dramáticas y teatrales que han modificado la comprensión de la dramaturgia y de la escena teatral a lo largo de la época contemporánea.
- Analizar las obras desde su innovación dramática y a la luz de los presupuestos estéticos y teatrales de los paradigmas en que se inscriben.
- Examinar las transformaciones y valoraciones de las categorías dramáticas en las diferentes propuestas.
- Reflexionar sobre los problemas estéticos que exploran cada una de las propuestas teatrales, problematizando las nociones de teatro, teatralidad y teatralización y composición dramática.

9. SABERES / CONTENIDOS

- I.** Primer paradigma, el drama absoluto. Mímesis e ilusión de realidad en el teatro.

Lecturas:

Dramáticas: Henrik Ibsen *Espectros*

Anton Chéjov *Las tres hermanas*

Teóricas: Peter Szondi *Teoría del drama moderno*

- II.** Segundo paradigma, el teatro ritual.
Los mitos degradados, el inconsciente colectivo, el teatro y la peste, la catarsis exorcizadora.

Lectura teórica: Antonin Artaud: *El teatro y su doble*

- III.** Tercer paradigma: la densificación discursiva
Sujeto y enunciación. Nuevas composiciones discursivas: monologización, coralidad y perspectivas.

Lecturas:

Dramáticas: Samuel Beckett *Los días felices. No yo.*

Sarah Kane *Ansia*

Katja Brunner *demasiado cortas las piernas*

Teóricas: Übersfeld "El habla solitaria"

Ryngaert *Nuevos territorios del diálogo*

- IV.** Cuarto paradigma:
 La crítica al teatro dramático. Desdramatizar y teatralizar.
 El teatro épico, una nueva composición: el montaje y la narración.
 Extrañamiento, desalienación y acción política.
 Proyección contemporánea: la re-composición de la fábula. El realismo del rodeo: microconflictos, conversación y relato. (narraturgias)
 *Breve excursión al teatro posdramático.

Lecturas:

Dramáticas: Bertolt Brecht *Madre Coraje y sus hijos/ Terror y miserias del tercer Reich*
 Isidora Aguirre *Retablo de Yumbel*
 Dea Loher *El último fuego*
 Roland Schimmelpfennig *Peggy Pickit ve el rostro de Dios.*

Teóricas: Bertolt Brecht: *Pequeño organon para el teatro, Escritos sobre teatro.*
 Jean Pierre Sarrazac: *El devenir del drama, Juegos de sueño y otros rodeos de la fábula.*

Complementarias: Sánchez Sinisterra (narraturgia), Hans Thies-Lehman (teatro posdramático).

10. METODOLOGÍA

El seminario se desarrollará en base a sesiones expositivas a cargo de la profesora, discusiones colectivas en que la participación de las y los estudiantes 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

Dos informes de lectura y discusión crítica: 60%
 Trabajo final: 40%
 El trabajo final consiste en un análisis de obra a elección en que se discuta el marco teórico apropiado y en el que se visibilicen las categorías dramáticas y teatrales.

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

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

13. PALABRAS CLAVE

Drama, teatro, ritual, discurso, teatralidad, narración.

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Dramática:

Aguirre, Isidora (2021). *Retablo de Yumbel. Teatro completo*. Ediciones USACH.

Brecht, Bertolt (1970). *Madre Coraje y sus hijos. Teatro completo*. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión.

Beckett, Samuel (1961). *Los días felices*. Barcelona: Cátedra

Beckett, Samuel (2006). *Teatro reunido*. Buenos Aires: Tusquets.

Brunner, Katja. *demasiado cortas las piernas*. Traducción al español de Carla Imbrogno. Goethe Institut. 2014.

Chéjov, Anton (1998). *Tres Hermanas*. Buenos Aires: Losada.

Ibsen, Henrik (1913). *Espectros*. Madrid: Sociedad de Autores Españoles.

Kane, Sarah (2005). *Ansia*. Buenos Aires: Eds. Teatro del Sur

Loher, Dea (2007). *El último fuego*. Trad. de Soledad Lagos. Goethe Institut.

Schimmelpfennig, Roland (2009). *Peggy Pickit ve el rostro de Dios*. Trad. de Aníbal Cardoso y Caroline Schmidt. Goethe Institut.

Teoría del drama y del teatro

- Artaud, Antonin (1978). *El Teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.
- Brecht, Bertolt (1967). *Pequeño organon para el teatro*. (Editado como *Breviario de Estética Teatral*). Buenos Aires: Editorial La Rosa Blindada.
- Brecht, Bertolt (2015). *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba Editorial.
- Sarrazac, Jean Pierre (2011). *Juegos de sueño y otros rodeos: Alternativas a la Fábula en la dramaturgia contemporánea*. Trad. Víctor Viviescas. México: Paso de Gato.
- _____. *Poética do Drama Moderno. De Ibsen a Koltès*. Trad. Newton Cunha, J. Cuinsburg, S. Azevedo. São Paulo: Editora Perspectiva, 2017
- Szondi, Peter (1998). *Teoría del drama moderno: 1880- 1950*. Barcelona: Eds. Destino.
- Viviescas, Víctor (2005). "la crisis de la representación y la forma dramática". Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. pp. 438- 465
- Übersfeld, A. (2003). El habla solitaria. *Acta poética*, 24 (1), 9-26. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.19130/iifl.ap.2003.1.95>

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Abirached, Robert (1994). *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Madrid: Publicaciones de la asociación de directores de escena de España. Serie: Teoría y práctica del teatro.
- Ablett, Sarah J. (2020). "Kane's Late Plays: Abject Language in *Crave* and 4.48 *Psychosis*". *Dramatic Disgust: aesthetic Theory and Practice from Sophocles to Sarah Kane*. Transcript, pp152-68
- Benjamin, Walter (1976). *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Madrid: Taurus Ediciones.
- Brater, Enoch (1994). *The Drama in the text. Beckett's late fiction*. Oxford University Press.
- Brustein, Robert (1970). *De Ibsen a Genet: la rebelión en el teatro*. Buenos Aires: Ediciones Troquel
- Danan, J. (2012). *Qué es la dramaturgia y otros ensayos*. México: Paso de Gato.
- Feral, Josette (2003). *Acerca de la teatralidad*. Ed. Nueva Generación.

Lehmann, H.T. (2017). *Teatro posdramático*. España: CENDEAC.

Ryngaert, Jean Pierre y Julie Sermon. *El personaje teatral contemporáneo: descomposición, recomposición*. Trad. Beatriz Luna y Édgar Chías. México: Paso de Gato, 2016

Ryngaert, Jean Pierre (dir). *Nuevos territorios del diálogo*. México: Ed. Paso de Gato, 2013

Ryngaert, J.P. (2007). Speech in Tatters: The Interplay of Voices in Recent Dramatic Writing. *Yale French Studies*, (112), 14-28. Recuperado en: <http://www.jstor.org/stable/20479383>

Innes, Christopher (1995). *El Teatro Sagrado. El ritual y la vanguardia*. México: F.C.E.

Sanchis Sinisterra, F. (2006). Narraturgia. *Las puertas del drama (Revista de la Asociación de Autores de Teatro)*, (26), 19-25. Recuperado en: <http://www.aat.es/pdfs/drama26.pdf>

Sarrazac, Jean- Pierre (dir). (2013). *Léxico del drama moderno y contemporáneo*. México: Paso de Gato.

_____ “El impersonaje: una relectura de *La crisis del personaje*”. En *Literatura: teoría, historia, crítica* 8, 2006, pp 353-369

Thomson, Peter y Glendyr Sacks (1994). *Introducción a Brecht*. Madrid: Akal.

Weiss, Katherine (2013). *The Plays of Samuel Beckett*. Methuen.

Williams, Raymond (1964). *Drama from Ibsen to Eliot*. Middlesex: Penguin Books.

Nombre del Profesor responsable y RUT
Carolina Brncić
10.798.716-9