

UNIVERSIDAD DE CHILE
 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
 DEPARTAMENTO DE LITERATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Drama chileno de los siglos XX y XXI: estrategias de construcción textual..

AÑO ACADÉMICO EN QUE SE DICTA: 2018

NIVEL A QUE CORRESPONDE: 7º y 8º semestres.

CARÁCTER: Obligatorio

PROFESOR: Eduardo Thomas

HORARIO: Martes 14.30/16.00; Miércoles 12.00/ 16.00

HORAS CRONÓLOGICAS SEMANALES: 3

HORARIO DE ATENCIÓN DE ALUMNOS: Viernes 10.30/13.00

PORCENTAJE MÍNIMO DE ASISTENCIA: 50%

DESCRIPCIÓN: Se analizará e interpretará un conjunto de textos representativos del teatro chileno de los siglos XX y XXI, con la finalidad de conocer las poéticas literarias y artísticas manifiestas en sus construcciones textuales.

OBJETIVOS GENERALES:

- 1 Conocer una muestra de textos dramáticos chilenos representativos de los siglos XX y XXI
- 2 Conocer las poéticas literarias y teatrales que manifiestan los textos y apreciarlas en sus contextos de producción y recepción.
- 3 Identificar y comprender algunos problemas relacionados con la tradición del drama, tanto en su construcción textual como en su representación de la realidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1 Identificar los elementos y modos de organización distintivos del texto dramático en las obras incluidas en la muestra.
- 2 Comprender las poéticas autoriales manifiestas en las estrategias de construcción textual de las obras leídas, especialmente en lo referente a la naturaleza artística y función social que atribuyen al teatro.
- 3 Determinar, en cada caso, el estatus que cada autor otorga al texto dramático: sus conceptos sobre las relaciones de éste con la representación escénica y el dramaturgo.
- 4 Comprender cada concepción autorial históricamente, dentro de un conjunto que va respondiendo a un diálogo con sus contextos literarios y artísticos.

CONTENIDOS:

1 Fundadores del drama del siglo XX.

Armando Moock: *Pueblecito* (1918). Transformaciones del drama realista. Reformulación de los tópicos del romanticismo y criollismo tradicionales: la oposición entre campo y ciudad, entre provincia y capital. Vitalismo existencial en la construcción de los personajes y de la acción.

Vicente Huidobro: El texto teatral de vanguardia; *Gilles de Raiz* (1932). *En la luna* (1934). El “creacionismo político”. Diálogo con la poética del guiñol, de Jarry.

El teatro social y poético de **Antonio Acevedo Hernández:** *Chañarcillo* (1932). Sistemas simbólicos. Ética y poética anarquistas. Construcción de una representación y un sujeto populares.

Relevancia que se concede durante este período a la palabra: todos los textos coinciden en destacar al lenguaje y al acto de enunciación artística, por medio de diversas estrategias de construcción textual.

Teatro de Medios del Siglo XX. El programa de los teatros universitarios en Chile y los grandes dramaturgos de los años 60. La apropiación de los modelos dramáticos y teatrales de los centros artísticos metropolitanos. La autonomía estética del texto dramático: teatro poético, del absurdo, brechtiano. Existencialismo en la construcción del Sujeto dramático. La recuperación y representación de la memoria colectiva: los mitos, el folklore, la conquista. El drama como construcción de identidad; como documento y denuncia; como expresión de la utopía latinoamericana. La “Generación del 50”.

El “realismo poético” y existencialismo cristiano de **Luis Alberto Heiremans:** *El abanderado* (1962); *Buenaventura* (1961). Elaboración simbólica de la representación escénica en función de un concepto del arte como revelación y comunicación. Crítica a los imaginarios sociales tradicionales y apelación al lector/espectador.

Jorge Díaz: *Topografía de un desnudo* (1967). Teatro testimonial, de denuncia y del absurdo latinoamericano.

Egon Wolff: *Flores de papel* (1970). Expresionismo en la representación y construcción dramática.

4 Teatro de Fines del siglo XX y Comienzos del XXI.

El teatro chileno bajo la dictadura. Funciones de resistencia cultural y política, y de creación de identidad; de comunicación, información y denuncia. Combinación de oralidad popular, tragedia clásica y teatro del absurdo beckettiano en la obra de **Juan Radrigán:** *Hechos consumados*. (1981).

Los grandes directores y dramaturgos chilenos de los años 80 y 90. Las tendencias postmodernas. Fragmentación del Sujeto y del texto; intensa autorreflexividad y juego con los niveles de textualidad, representación escénica y realidad; fusión de estéticas y lenguajes, especialmente del cine; tendencia a la alegoría, a la ironía y al humor.

El “teatro del espacio” de **Ramón Griffero:** *Cinema Utopia* (1985).

La elaboración del discurso acotacional, los elementos del discurso cinematográfico y el juego con la intertextualidad en los textos de **Benjamín Galemiri:** *Jethro o la guía de los perplejos* (1997)

5 La generación del 2000. Intertextualidad y reflexión sobre las posibilidades de la representación de la historia en las obras de **Manuela Infante:** *Juana* (2004) y de **Guillermo Calderón:** *Neva* (2006).

METODOLOGÍA: Clases expositivas; exposiciones de los alumnos sobre textos dramáticos y teóricos que se repartirán al comienzo del curso. Análisis del texto dramático.

EVALUACIÓN:

Cuatro controles de lectura 20%

Exposiciones en aula con entrega del informe escrito 10%

Participación y asistencia: 10%

Un Trabajo Final: 60%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y OBLIGATORIA:

Díaz, Jorge: *Antología Subjetiva*. Santiago de Chile, Red Internacional del Libro, 1996. Contiene “Topografía de un desnudo”.

Galemiri, Benjamín: *Antología esencial*. Edebé-Editorial Don Bosco, Santiago de Chile, 2003. (Contiene “Jethro o la guía de los perplejos”.)

Griffero, Ramón: *Tres obras. Historias de un galpón abandonado. Cinema-Utoppia. 99-La morgue*. Neptuno Editores, Santiago-Chile, 1992. Contiene Prólogo de Alfonso de Toro.

----- *Diez obras de fin de siglo*. Ediciones Frontera del Sur, Santiago, 2005.

Heiremans, Luis Alberto: *Teatro completo*. Compilación y prólogo: Norma Alcamán Riffo). Santiago, RIL Editores, 2002.

Huidobro, Vicente: *Gilles de Raiz; En la luna*. Teatro Completo. Santiago, Editorial Universitaria, 1995. (Estudio preliminar de Federico Schopf “Nota sobre Gilles de Raiz”).

Infante, Manuela: *Prat seguida de Juana*. Santiago, Ciertopez, 2004. Además de estas dos obras, contiene “Como un juego de puntos que se unen”, Prólogo de la Compañía Teatro de Chile; y “Figura y fondo”, texto de la autora.

Radrigán, Juan: *Teatro de Juan Radrigán. 11 obras*. CENECA- Universidad de Minnesota., Santiago, 1984. Contiene trabajos críticos de María de la Luz Hurtado, Carlos Ochsenius y Hernán Vidal, además de “Hechos consumados”.

1) Teoría y Crítica.

Antología: Un siglo de dramaturgia chilena. Santiago, Publicaciones Comisión Bicentenario Chile 2010, 2010. Cuatro volúmenes. Prólogos de María de la Luz Hurtado y presentación de dramaturgos y obras por distintos críticos. De las obras incluidas en el curso, contiene: *En la luna; Chañarcillo; El abanderado; Topografía de un desnudo; Flores de papel; Hechos consumados; Cinema Utoppia* y *Neva*.

Hurtado, María de la Luz: “La tragedia popular en Juan Radrigán”, en Carola Oyarzún (Editora): *Colección Ensayos Críticos. Radrigán*. Santiago, Chile, Ediciones Universidad católica de Chile, 2007 (13-45).

Oyarzún, Carola: “Composición visual: expresionismo, grotesco y écfrasis en la dramaturgia de Egon Wolff”, en Oyarzún, Carola (Editora): *Colección Ensayos Críticos/WOLFF*.

Santiago, Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2006. (39-60).

----- (Editora): *Colección Ensayos Críticos/HEIREMANS*. Santiago, Chile, Ediciones

Universidad Católica de Chile, 2012. V. Javiera Larraín: “Requiebros de la realidad: artistas y colectividades populares en la trilogía de Luis Alberto Heiremans”, 77-105;

- De Toro, Fernando: *Semiótica del teatro*. Editorial Galerna, Buenos Aires, 1987. Capítulos I, "El discurso teatral"; y II, "Texto, texto dramático, texto espectacular".
- "Elementos para una articulación del teatro postmoderno: Teatralidad, desconstrucción, postmodernidad", en Sergio Pereira Poza (ed.): *Quinientos años de teatro latinoamericano. Del rito a la postmodernidad*. Santiago de Chile, 1994, pp. 27-37.
- De la Parra, Marco Antonio: *Cartas a un joven dramaturgo. (Sobre creatividad y dramaturgia)*. Dolmen Ediciones, Santiago de Chile, 2001. ("Carta a un joven dramaturgo"; "La dramaturgia como sacrificio").
- Fischer-Lichte, Érika: "Hacia una comprensión del teatro: Algunas perspectivas de la semiótica del teatro", en *Dispositio* N° 33-35, 1988.
- Jaspers, Karl: *Esencia y formas de lo trágico*. Editorial Sur, Buenos Aires, 1960.
- Oyarzún, Carola: "Los espacios en la escritura de Jorge Díaz", en Carola Oyarzún (editora): *Díaz. Colección Ensayos Críticos*. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004.
- Piña, Juan Andrés: "Dramaturgia, teatro e historia en Chile (1950-1990)", en *Teatro chileno contemporáneo. Antología*. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1992, pp. 11-55.
- Pavis, Patrice: *Teatro contemporáneo: juegos y voces*. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1998. "El juego de la vanguardia teatral y la semiología", en *Criterios* N° 21-24, enero 1987-diciembre 1988, pp. 78-122.
- *Diccionario del teatro*. Ediciones Paidós, Barcelona, 1980.
- Scheler, Max: "El fenómeno de lo trágico", en *El santo, el genio, el héroe*. Buenos Aires, Editorial Nova, 1961.
- Thomas, Eduardo: "Función del juego en *Buenaventura* de Luis Alberto Heiremans", en Oyarzún, Carola y Cristián Opazo: *Colección Ensayos Críticos. Heiremans*. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2012, pp. 107-141
- "Jorge Díaz: poética del misterio y del amor", estudio preliminar a Díaz, Jorge: *La orgástula y otros actos inconfesables. Antología de teatro breve*. RIL Editores, Santiago, 2000.
- "Didascalias y teatralidad: Niñamadre de Egon Wolff", en Carola Oyarzún (editora): *Wolff*. Ediciones Universidad Católica de Chile, Colección Ensayos Críticos, Santiago, 2006. Ver: "Breve excursión sobre las didascalias", pp. 66-74.
- "Función de las didascalias en los textos dramáticos de Benjamín Galemiri", en *Anales de Literatura Chilena* N° 8, Diciembre 2007.
- "Presencia de Maimónides en una obra de Benjamín Galemiri: Jehro o la guía de los perplejos". *Cuaderno Judaico* N° 25, 2008.
- *La poética teatral de Luis Alberto Heiremans*. Santiago, RIL Editores, 1992.
- Ubersfeld, Anne: *Semiótica teatral*. Cátedra, Madrid, 1998. Capítulo 1, "Texto-Representación"; Capítulo 2, "Modelo actancial en el teatro".
- Vaisman, Luis: "La obra dramática: un concepto operacional para su análisis e interpretación en el texto", en *Revista Chilena de Literatura* N° 14, octubre de 1979.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- Béhar, Henri: "Vicente Huidobro y la cara del mal", en *Sobre el teatro dadá y surrealista*. Editorial Barral, Barcelona, 1970.
- Escribar, Ana: "Mito, desmitificación y recuperación del sentido", en *Revista Chilena de humanidades*, N° 11, 1990, pp. 35-42.
- Guerrero, Eduardo: *Acto único. Dramaturgos en escena*. Ril Editores, Santiago, 2001. Entrevistas a varios dramaturgos incluidos en el programa.
- *Conversaciones. El teatro nuestro de cada Día*. Santiago, Red Internacional del Libro, 1993.

Inner, Christopher: *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. México, Fondo de Cultura Económica, 1992.

Pradenas, Luis: *Teatro en Chile. Huellas y trayectorias. Siglos XVI al XX*. Santiago, Lom Ediciones, 2006