

PROGRAMA DE ASIGNATURA		
1. Nombre de la Actividad Curricular Electivo: Grandes paradigmas dramático-teatrales del siglo XX		
2. Nombre de la Actividad Curricular en inglés Dramatics and theatricals paradigms of XX century		
3. Nombre Completo del Docente Responsable Carolina Brncić Becker		
4. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Literatura		
5. Semestre/Año Académico en que se dicta Sexto semestre/ 2020		
6. Ámbito Literario		
7. Horas de trabajo	presencial	no presencial
8. Tipo de créditos <i>SCT</i>	3 horas	4,5 horas
9. Número de Créditos SCT - Chile 8 créditos		
10. Requisitos	Ninguno	
11. Propósito general del curso	Habilitar al estudiante para: a.) CONOCER Y COMPRENDER los principales paradigmas dramáticos y teatrales contemporáneos b.) COMPRENDER y APLICAR las categorías teóricas al análisis dramático c.) ANALIZAR e INTERPRETAR las obras en su doble dimensión: dramática y teatral; d.) REFLEXIONAR desde las obras sobre las transformaciones dramáticas y escénicas del siglo XX; e.) CONSTRUIR un objeto de investigación; f.) PRODUCIR un texto de análisis e interpretación de carácter académico, fundado en una investigación detallada.	
12. Competencias	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar e interpretar fenómenos lingüísticos, discursivos y literarios desde diversos enfoques teórico-metodológicos y desde perspectivas interdisciplinarias. - Analizar textos literarios de distintas culturas, interpretándolos como fenómenos estéticos y como expresión de procesos histórico-literarios y culturales. - Producir y evaluar distintos tipos de textos (escritos y orales) en lengua española. -Definir y materializar, de forma autónoma, 	

	proyectos de investigación en el campo de los estudios literarios.
13. Subcompetencias	<ul style="list-style-type: none"> - Comprende fenómenos literarios desde distintos enfoques teórico-metodológicos. - Aplica perspectivas interdisciplinarias a los análisis literarios, discursivos y lingüísticos. - Contextualiza textos literarios (dramáticos) a partir de coordenadas históricas y culturales en Europa. - Caracteriza las particularidades estéticas de las principales corrientes de la dramaturgia contemporánea. - Elabora textos gramatical y estilísticamente correctos. - Elabora textos de naturaleza académico-científica en los ámbitos de los estudios literarios. - Realiza investigación bibliográfica en archivos y bibliotecas, incluyendo manejo, a nivel de usuario, de plataformas virtuales
<p>14. Resultados de Aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconocer los paradigmas dramáticos y teatrales más sobresalientes del siglo XX y sus características. • Conocer la reflexión teórica teatral de exponentes emblemáticos del teatro contemporáneo. • Analizar las obras desde su innovación dramática y a la luz de los presupuestos estéticos y teatrales de los paradigmas en que se inscriben. • Reflexionar sobre los problemas estéticos que exploran cada una de las propuestas teatrales, problematizando las nociones de teatro, teatralidad y teatralización. • Valorar las propuestas teatrales y la renovación que cada una de ellas supone en la historia del teatro occidental. 	
<p>15. Saberes/ Contenidos</p> <p>0. Antecedentes dramáticos-teatrales: la ilusión de realidad en el teatro. La mimesis realista.</p> <p>Lectura: Henrik Ibsen <i>Espectros</i></p>	

1. Primer paradigma: la liberación del inconsciente

- Los mitos degradados, el inconsciente colectivo, el teatro y la peste, la catarsis exorcizadora.
- Artificio y ritual: dobles, máscaras y espejos. La teatralización
- Proyección contemporánea: la violencia sistémica y el espectáculo del dolor

Lecturas: Antonin Artaud: *El teatro y su doble*
Jean Genet *El balcón*
Sarah Kane *El amor de Fedra*

2. Segundo paradigma: teatralidad y distanciamiento

- La crítica al teatro dramático. Desdramatizar el teatro, teatralizándolo.
- Una nueva composición: el montaje y la narración: hacia un teatro épico.
- Extrañamiento y desalienación.
- Proyección contemporánea: la re-composición de la fábula

Lecturas: Bertold Brecht *Madre Coraje y sus hijos*
Pequeño organon para el teatro, Escritos sobre teatro
Roland Schimmelpfennig *La mujer de antes.*

3. Tercer paradigma: la soberanía del lenguaje

La densificación discursiva: hablamos las palabras de otros.
Inmovilidad, recursividad y monodrama: la imposibilidad del diálogo y la monologización.

Lecturas: Samuel Beckett *Fin de partida*
Los días felices.

16. Metodología

El electivo se realizará en modalidad virtual a través de clases expositivas y cápsulas grabadas.

17. Evaluación

Dos evaluaciones escritas que aborden los contenidos del semestre y su aplicación en las obras dramáticas. Se acordará con las y los estudiantes las fechas de acuerdo al desarrollo del semestre.

18. Requisitos de aprobación

Nota 4.0

19. Palabras Clave

Teatro contemporáneo, Artaud, Brecht, Beckett, Drama

20. Bibliografía Obligatoria

Dramática:

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

Genet, Jean (1964). *El balcón. Teatro*. Buenos Aires: Losada.

Kane, Sarah (2002). *El amor de Fedra. Primer acto*. N° 293, abril/junio, pp. 47-65

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

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.

Schimmelpfennig, Roland (2009). *La mujer de antes*. Buenos Aires: Colihue.

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

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

Teoría 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.

21. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Benjamin, Walter (1976). *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Madrid: Taurus Ediciones.
- Brustein, Robert (1970). *De Ibsen a Genet: la rebelión en el teatro*. Buenos Aires: Ediciones Troquel
- Brcnić, Carolina (2019). "De bocas y resonancias: la afirmación de una conciencia enunciativa". *Beckettiana*.Nº15. Universidad Buenos Aires, pp. 37-50.
- Brcnić, Carolina (2014). "Fin de partida: La soberanía del lenguaje y el juego metateatral". *Revista Chilena de Literatura*, Nº 86, abril 2014 pp. 51-73
- Feral, Josette (2003). *Acerca de la teatralidad*. Ed. Nueva Generación.
- Pfister, Manfred (1970). *The Theory and Analysis of Drama*. Cambridge: University Press.
- Innes, Christopher (1995). *El Teatro Sagrado. El ritual y la vanguardia*. México: F.C.E.
- 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.
- Sarrazac, Jean- Pierre (dir). (2013). *Léxico del drama moderno y contemporáneo*. México: Paso de Gato.
- Szondi, Peter (1998). *Teoría del drama moderno: 1880- 1950*. Barcelona: Eds. Destino.
- Thomson, Peter y Glendyr Sacks (1994). *Introducción a Brecht*. Madrid: Akal.