

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Reformulación de imaginarios de la memoria histórica en la dramaturgia chilena y latinoamericana.

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Reformulation of Imaginaries of Historical Memory in Chilean and Latin American Dramaturgy

3. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

3

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Los alumnos:

Leerán un corpus de textos dramáticos chilenos y latinoamericanos relevantes, producidos en los siglos XX y XXI.

Serán capaces de analizar los textos dramáticos desde el punto de vista de su ficcionalización de las historias latinoamericana y chilena.

Comprenderán la función reflexiva y crítica del drama sobre las historias latinoamericana y chilena.

Reconocerán los distintos modos en que los dramaturgos asumen en sus obras funciones constructoras de memoria e identidad sociales.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Los alumnos:

Identificarán los elementos y modos de organización distintivos del texto dramático en las obras latinoamericanas y chilenas de la muestra, poniendo atención en sus dimensiones autorreflexiva y simbólica.

Estudiarán y comprenderán la elaboración que hacen estas obras de las figuras y temáticas históricas, para profundizar en las poéticas autoriales y definir las funciones que atribuyen al teatro en relación con la historia y la memoria colectiva de los pueblos.

Comprenderán la función crítica y reformuladora de los imaginarios sociales, literarios y mítico-simbólicos que las obras asumen en su construcción y representación de la realidad.

Reconocerán una tradición literaria, artística y cultural en el diálogo que establecen los textos entre ellos y con la historiografía latinoamericana y chilena.

6. SABERES / CONTENIDOS

El Seminario se organizará en las siguientes unidades:

1 Fundamentos teóricos:

- a) El texto dramático y su virtualidad teatral. (Villegas, Ubersfeld).
- b) Concepciones y transformaciones del texto teatral en la modernidad contemporánea. (Szondi, Sarrazac, Feral).
- c) Teoría de los imaginarios: (Castoriadis, Carretero).
- d) Los discursos literario e historiográfico: ficción e historia. Hayden White y Paul Ricoeur.

2 **Roberto Arlt** (argentino): *Saverio el cruel* (1936). Metáfora del militarismo europeo y argentino. Situación del autor en la vanguardia argentina, elementos farsescos y pirandelianos en su producción dramática. Funciones del motivo del “teatro dentro del teatro”: la construcción en abismo. Conceptos de la ficción y del lenguaje ficcional como instrumentos de poder. Dramaturgia antibélica producida en el período de entreguerras.

3 **Rodolfo Usigli** (mexicano): *Corona de sombra* (1947). El teatro “antihistórico” de Usigli, sus “Coronas”. Elaboración literaria de la realidad histórica en la que se reinterpretan sucesos y personajes como imaginarios fundacionales de la nación. Función del motivo del “teatro dentro del teatro” en la reformulación de la imagen histórica de los emperadores Maximiliano y Carlota como símbolos de la Independencia política de México. Concepción nacionalista del teatro.

4 **Isidora Aguirre** (chilena): *Los que van quedando en el camino* (1969). Elaboración de la historia involucrando memoria colectiva, imaginarios populares, literatura y mito. Teatro testimonial y de denuncia. Apropiación personal de los recursos y conceptos brechtianos.

5 La dramaturgia del 2000: **Guillermo Calderón** (chileno): *Villa* (2010) y *Escuela* (2013); **Gabriel Calderón** (uruguayo): *Ex - que revienten los actores* (2012) y *Uz-el pueblo* (2017). **Manuela Infante** (chilena): *Ernesto* (2010); **Nona Fernández**

(chilena): *El taller* (2012) y *Liceo de niñas* (2015); **Marcelo Leonart** (chileno): *Noche mapuche* (2017). Nuevo concepto y valoración del texto dramático y de la relación entre texto y representación. Transformaciones en la organización del texto. Relevancia de los intertextos. Teatro político, constructor de memoria, renovador de discursos e imaginarios sociales. La posibilidad de representación de la realidad como problema. Teatro experimental, autorreflexivo y ontológico.

7. METODOLOGÍA

Clases expositivas; exposiciones de los alumnos sobre textos dramáticos, críticos y teóricos que se repartirán al comienzo del curso. Análisis de textos.

8. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Exposiciones en clase con entrega de informes escritos 40%
Un trabajo para entregar al final del curso 60%

9. PALABRAS CLAVE

Teatro Latinoamericano y Chileno Contemporáneo; Ficcionalización de la historia; Imaginarios sociales, Memoria, Poéticas teatrales.

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Obras dramáticas

Arlt, Roberto: *Saverio el cruel*. Texto disponible en U-cursos.

Aguirre, Isidora: *Los que van quedando en el camino*. Texto disponible en U-cursos.

Calderón, Guillermo: *Villa y Escuela*. Textos disponibles en U-cursos.

Calderón, Gabriel: *Ex – que revienten los actores*. Texto disponible en U-cursos.

Fernández, Nona: *El taller*. Texto disponible en U-cursos.

----- *Liceo de niñas*. Texto disponible en U-cursos.

Infante, Manuela: *Ernesto*. Texto disponible en U-cursos.

Usigli, Rodolfo: *Corona de sombra. Pieza antihistórica en tres actos y once escenas*. México, Ediciones cuadernos Hispanoamericanos, 1947. Texto disponible en U-cursos.

Teoría.

Feral, Josette: *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires, Galerna, 2004.

Jelin, Elizabeth: *Los trabajos de la memoria*. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 2002. V. páginas 9-61: 1. “La memoria en el mundo contemporáneo”. 2.”

¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?”. 3. “Las luchas políticas por la memoria”.

Luzuriaga, Gerardo: *Introducción a las teorías latinoamericanas del teatro De 1930 al presente*. Universidad Autónoma de Puebla, 1990. V. Capítulo1: “Rodolfo Usigli (México): En busca de la tragedia mexicana”. 21-61.

Pavis, Patrice: *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*.

Barcelona, Buenos Aires, México, Ediciones Paidós, 1983.

Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico*. Madrid, Editorial Dikynson, 2011. Sobre teorías de lo trágico, 245-296.

Ubersfeld, Anne: *Semiótica teatral*. Cátedra, Madrid, 1998. Capítulo 1, “Texto-Representación”.

Villegas, Juan: *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa, Girol Boocks, 1991.

White, Hayden: *El texto histórico como artefacto literario*. Barcelona, Buenos Aires, México, Ediciones Paidós, 2003. V. “El texto histórico como artefacto literario” (107-140), también disponible en U-cursos); “La trama histórica y el problema de la verdad en la representación histórica” (189-216).

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Crítica e historia del teatro.

Fernández, Teodosio: “Isidora Aguirre y el nuevo teatro histórico”. Márquez Montes, Carmen (coord.): *Isidora Aguirre entre la historia y el compromiso*. Universidad de Sevilla, 2008. 41-51.

Hurtado, María de la Luz: “Dramaturgia chilena del siglo XXI: de cuerpos mutilados a la representación ficcional/textual de la muerte o de su enigma”. Prólogo a María de la Luz Hurtado y Vivian Martínez Tabares (compiladoras): *Antología*.

Dramaturgia chilena del 2000: nuevas escrituras. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2009

----- “Estrategias escriturales de Isidora Aguirre en el contexto de la dictadura militar de Chile”. Márquez Montes, Carmen (coord.): *Isidora Aguirre entre la historia y el compromiso*. Universidad de Sevilla, 2008. 63-82.

----- “Isidora Aguirre al trasluz de la historia”. Adler, Heidrun y George Woodyard: *Resistencia y poder. Teatro en Chile*. Madrid, Iberoamericana, 2000. (57-74).

Obregón, Osvaldo: “Fulgor, muerte y legado de Lautaro, emblema del pueblo mapuche”. Márquez Montes, Carmen (coord.), op. Cit., 27-40.

Thomas, Eduardo: “Intertextos y memoria en Juana de Manuela Infante”. *Revista Chilena de Literatura* N° 77, 2010, 181-192.

----- “Didascalias y teatralidad: Niñamadre de Egon Wolff”, en Carola Oyarzún (editora): *Wolff*. Ediciones Universidad Católica de Chile, Colección Ensayos Críticos, Santiago, 2006. Ver: “Breve excursio sobre las didascalias”, pp. 66-74.

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.

----- *Historia del teatro en Chile (1941-1990)*. Santiago, Aguilar Chilena de Ediciones, 2014.

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

Antología: Un siglo de dramaturgia chilena 1910 -2010. María de la Luz Hurtado y Mauricio Barría compiladores y editores académicos. Cuatro volúmenes. Santiago de Chile, Publicaciones Comisión Bicentenario, 2010.

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").

Pavis, Patrice: *Teatro contemporáneo: juegos y voces*. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1998. "El juego de la vanguardia teatral y la semiología". También en *Criterios* N° 21-24, enero 1987-diciembre 1988, pp. 78-122.

----- *Diccionario del teatro*. Ediciones Paidós, Barcelona, 1980.

Guerrero, Eduardo: *Acto único. Dramaturgos en escena*. Ril Editores, Santiago, 2001. Entrevistas a varios dramaturgos incluidos en el programa.

Opazo, Cristián: *Pedagogías letales. Ensayo sobre dramaturgias chilenas del nuevo milenio*. Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2011. Estudios sobre Ramón Griffero, Luis Barrales, Manuela Infante, Guillermo Calderón y Alejandro Moreno.

12. RECURSOS WEB

--

RUT y NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE(S) RESPONSABLE(S)

Eduardo Thomas Dublé 5.318.439-1
