

PROGRAMA DE ASIGNATURA		
1. Nombre de la Actividad Curricular Electivo: Las búsquedas de realismo en el teatro: siglos XIX al XXI		
2. Nombre de la Actividad Curricular en inglés Realism in Modern and Contemporary Theatre		
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/ 2021		
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 algunos paradigmas del teatro moderno y contemporáneo b.) COMPRENDER y APLICAR las categorías teóricas al análisis dramático c.) ANALIZAR e INTERPRETAR las obras en su especificidad dramática, a la luz de una poética autorial y situadas en su respectivo contexto histórico; d.) REFLEXIONAR sobre el realismo como estilo y problema de forma transhistórica; e.) 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
14. Resultados de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> • Conocer el desarrollo dramático- teatral europeo, moderno y contemporáneo, a partir de algunos hitos representativos. • Discutir la noción de realismo en el teatro y su evolución desde las obras dramáticas y desde las teorías dramáticas y teatrales. • Analizar las concepciones miméticas que subyacen en cada una de las propuestas realistas que se revisarán. • Reflexionar y discutir sobre la función social que cumple el teatro en cada uno de los momentos. 	
15. Saberes/ Contenidos <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer paradigma, la escuela realista. La ilusión de realidad en el teatro. Mímesis, identificación y desenmascaramiento social. Lecturas: Henrik Ibsen <i>Espectros</i> Anton Chéjov <i>Las tres hermanas</i> 2. Segundo paradigma, el realismo político. La teatralización del teatro, ruptura 	

de la ilusión y la alienación. El teatro épico: narración y montaje. Extrañamiento y acción política.

Lecturas: Bertolt Brecht *Madre Coraje y sus hijos*

3. Tercer paradigma: el realismo del rodeo. La descomposición dramática y el realismo del cuestionamiento. Micro conflictos y globalización.

Lecturas: Roland Schimmelpfennig *Peggy Pickit ve el rostro de Dios.*

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 moderno y contemporáneo, realismo, Ibsen, Chéjov, Brecht, Schimmelpfennig

20. Bibliografía Obligatoria

Dramática:

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

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

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

Schimmelpfennig, Roland. *Peggy Pickit ve el rostro de Dios.* Goethe-Institut, 2009. Traducción por Aníbal Cardozo y Caroline Schmidt.

Teoría del teatro

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. *Juego de sueños y otros rodeos: alternativas a la fábula en la dramaturgia*. Paso de Gato, 2011.

21. 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.

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

Jakobson, Roman (1970). "Sobre el realismo artístico". En T. Todorov *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Ediciones Signos

Lukács, Georg (1996). *Problemas del Realismo*. México: Fondo de Cultura Económica

Pfister, Manfred (1970). *The Theory and Analysis of Drama*. Cambridge: University Press.

Shklovski, Víctor. "El arte como artificio". En T. Todorov *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. Ediciones Signos

Szondi, Peter (1998). *Teoría del drama moderno: 1880- 1950*. Barcelona: Eds. Destino.

Stanislavski, Konstantin (1971) *El arte escénico*. México: Siglo XXI. "Sistema y métodos del arte creador": Caps. 1 al 7.

Styan, John (2002). *Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism*. Cambridge University Press, 2002.

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

Williams, Raymond (2002). "A lecture on Realism". *Afterall: A Journal of Art, Context and Enquiry*, no. 5 págs. 106-115.

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

Zolá, Emile (1943). *La escuela naturalista*. Buenos Aires: Ed. Futuro.