PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Drama europeo contemporáneo

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

Contemporary European Drama

3. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

3 horas

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Acercar al estudiante a algunos problemas fundamentales que presenta el drama europeo contemporáneo, a través de distintas propuestas dramáticas. Para ello se analizarán diferentes corrientes y propuestas autoriales, así como teorías relevantes sobre el teatro en el siglo XX.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Ofrecer un panorama de las corrientes dramáticas más representativas del siglo XX, destacando sus aspectos innovadores y rupturistas.
- Abordar y discutir algunos de los temas más relevantes en la dramaturgia contemporánea a la luz de las propuestas dramáticas autoriales así como en el contexto literario y dramático de las respectivas obras.
- Reconocer y analizar los recursos dramático-escénicos característicos de algunas de las principales corrientes: características “transversales” del teatro de vanguardia y el teatro sagrado, del teatro épico, entre otros.
- Analizar las obras desde su perspectiva textual y escénica, reconociendo en ellas los principales aportes a la dramaturgia actual.

6. SABERES / CONTENIDOS

El seminario "Drama europeo contemporáneo" propone una revisión crítica de las principales tendencias dramáticas del siglo XX. Para ello se centra en el estudio y análisis de obras y autores representativos del período, que destacan por la innovación de su propuesta en términos dramáticos y teatrales y por las temáticas que elaboran. Teniendo como referente el desarrollo dramático decimonónico, el seminario abordará la crisis de la mimesis realista desde principios del siglo XX, desde la obra de Chejov y la teoría del realismo psicológico de Stanislavski, la doble ruptura y superación de este paradigma a través de dos tendencias influyentes para el desarrollo dramático-teatral posterior: el teatro sagrado y el teatro épico. El seminario culmina con una unidad dedicada a autores de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, en la que se examina la revitalización del texto dramático en detrimento de las innovaciones escénicas, considerando los temas y problemáticas contingentes que atrae.

Primera Unidad: el drama realista: antecedentes, constitución y proyección al siglo XX.

la mímesis realista: texto, escena y representación

Lecturas: Chejov y Stanislavski

Segunda Unidad: la crisis del drama decimonónico: teatro y ritual.

Los signos de la teatralización: imaginación y exorcización

Lecturas: Jarry, Ionesco, Genet y Artaud

Tercera Unidad: la superación de lo dramático: el teatro épico

El distanciamiento reflexivo a través del montaje

Lecturas: Brecht y Müller

Cuarta Unidad: revitalización del texto en el drama de las postrimerías del siglo XX

Diálogo y saturación del lenguaje

Lecturas: (Beckett, antecedente) Pinter, Kane, Reza, Frayn

7. METODOLOGÍA

El seminario contempla una metodología interactiva, a partir de clases expositivas y exposiciones de los estudiantes. Para ello es imprescindible la asistencia continua (75% obligatoria), la participación activa y la discusión por parte de los asistentes.
La plataforma virtual de www.u-cursos.cl será un apoyo fundamental de comunicación y distribución de algunas actividades. Es imprescindible que los estudiantes registren sus datos en el link del curso. Desde allí se enviarán los temas para cada informe de lectura y se agregará en forma continua bibliografía pertinente al desarrollo del curso, así como las pautas de desarrollo de cada exposición.

8. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

La evaluación contempla dos informes de lectura (con obras dramáticas y teóricas), una exposición oral y un trabajo final escrito que equivale al examen. Las notas parciales tienen la misma ponderación. La nota de presentación equivale a un 60% y el trabajo final a un 40%.

- **Informes:**

Primer informe de lectura: primera y segunda unidad

Segundo informe de lectura: tercera y cuarta unidad

Al inicio del semestre el/la estudiante elige un autor para su exposición. Las exposiciones son individuales y serán co-evaluadas por la profesora y por el grupo de estudiantes asistente. La suma de las notas de los estudiantes se promediará y este resultado será a su vez promediado con la evaluación de la profesora. Cada evaluación deberá ser fundamentada a partir de una pauta previamente establecida y sancionada. Será condición para evaluar haber leído la obra expuesta y haber asistido a la exposición completa.

9. PALABRAS CLAVE

Dramaturgia europea, drama de (neo)vanguardia, corrientes teatrales

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Primera unidad

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

Stanislavski, Konstantin (1971) *El arte escénico.* México: Siglo XXI.

Segunda unidad

Alfred Jarry (1957). *Ubú Rey*. Buenos Aires: Editorial Minotauro.

Antonin Artaud (1978). *El Teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.

Eugene Ionesco (1961). *Las sillas.* Buenos Aires: Losada.

Jean Genet (1964). *El Balcón/Los negros. Teatro*. Buenos Aires: Losada.

Tercera unidad

Bertold Brecht (1970). *Terror y miserias del Tercer Reich*. *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.

Heiner Müller (2008). *Máquina Hamlet/ Medea Material*. Buenos Aires: Losada.

Cuarta **Unidad**

Harold Pinter (1965). *El cuidador*. Buenos Aires: Eds. Nueva Visión.

Sarah Kane (2005). *Ansia*. Buenos Aires: Eds. Teatro del Sur/ Sarah Kane (2009)/ *Devastados.* Edición digital *Cuadernos del Teatro San Martín de Caracas.* Texto disponible en u-cursos.

Michael Frayn *Copenhaguen*. en 132.248.9.34/hevila/Revistaboliviaranadefisica/2007/no13/13.pdf

Yasmina Reza (2011). *Un dios salvaje*. Barcelona: Alba

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Obras generales, teoría del drama y del teatro y PRIMERA UNIDAD:

Brandt, George (1998) *Modern Theories of Drama. A selection of Writings on Drama and Theatre 1850- 1990*. Clarendon Press, Oxford.

Brustein, Robert (1970). *De Ibsen a Genet: la rebelión en el teatro.* Buenos Aires: Ediciones Troquel

Castagnino, Raúl (1981). *Teorías sobre texto dramático y representación teatral*. Buenos Aires: Ed. Plus Ultra.

Chejov. Michael (1997). *Al Actor. Sobre la técnica de actuación*. México: Ed. Constancia.

Duvignaud, Jean (1970). *Espectáculo y Sociedad.* Caracas. Ed. Tiempo Nuevo.

Feral, Josette (2003). *Acerca de la teatralidad.* Ed. Nueva Generación.

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

Szondi, Peter (1975). *Theorie des modernen Dramas.* Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. (Ver: Chejov, Strindberg, Brecht, Pirandello)

Uscatescu, George (1968). *Teatro Occidental Contemporáneo*. Madrid: Guadarrama. (Ver además capítulos sobre Beckett y Artaud).

Villegas, Juan (1971) *Análisis e interpretación de la obra dramática.* Santiago: Ed. Universitaria.

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

Segunda unidad

Bennet, Michael (2011). *Reassessing the Theatre of the Absurd (Camus, Beckett, Ionesco, Genet and Pinter).* New York: Palgrave Macmillan.

Esslin, Martin (1961). *El teatro del Absurdo*: Barcelona. Ed. Seix Barral

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

Lewis, Allan (1962). *The contemporary Theatre. The significant Playwrights of our Time*. New York: Crown Publishers, Inc.

Wellwarth, George (1966). *Teatro de Protesta y Paradoja. La Evolución del Teatro de Vanguardia*. Barcelona: Ed. Lumen.

Tercera unidad

Benjamin, Walter (1976). *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III.* Madrid: Taurus Ediciones.

Brügger, Ilse M.T. de (1964). "El teatro de Bertolt Brecht y su significado para la escena contemporánea". En: *Boletín de Estudios Germánicos*. Universidad Nacional de Cuyo. Tomo V, Mendoza (71-90).

——————————— (1961). *Teatro alemán del siglo XX*. Buenos Aires: Eds. Nueva Visión.

Chocron, Isaac (1969). *Tendencias del teatro contemporáneo*. Venezuela. Monte Ávila Editores.

Desuché, Jaques (1968). *La técnica teatral de Bertolt Brecht*. Barcelona: Oikos-tau ediciones.

Holthusen, Hans Egon (1973). *Brecht*. Barcelona: Ed. Seix Barral.

Klotz, Volker (1959). *Bertolt Brecht*. Buenos Aires: La Mandrágora.

Mayer, Hans (1998) *Recuerdo sobre Brecht*. México: F.C.E.

Salvat Ricard (1968). "Brecht, la tradición alemana y la moderna actitud objetivista". *La técnica teatral de Bertolt Brecht*. Barcelona: Oikos-tau ediciones.

Ladra, Pedro (2006) "Primer teatro de Heiner Müller". *Primer Acto*, Nº 313

Suschke, Stephan (2006). "Müller director". *Primer Acto*, Nº 313

Müller, Heiner (1995). "El teatro es crisis". Entrevista publicada en: Hornigk, Frank *I* Linzer, Martin *I* Raddatz, Frank *I* Storch, Wolfgang *I* Teschke, Holger (eds.), Kalkfell Für Heiner Müller - Arbeitsbuch, Berlin 1996: Theater der Zeit. Disponible en: http://www.nexoteatro.com/Heiner%20Muller.htm

Cuarta unidad

Clurman, Harold (1972), *Teatro Contemporáneo: De Brecht a Pinter, De Nueva York a Tokio*. Buenos Aires. Ed. Troquel. pp.144-156.

Ganz, Arthur (ed) (1972). Pinter, a collection of critical essays. New Jersey, Prentice- Hall.

Jiménez Fortea, María (2004). *Harold Pinter: Entre la convención y el absurdo cotidiano*.

Tesis doctoral, Universitat de Valencia. Disponible en:
http://www.tdx.cbuc.es/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-0530105-115208/jimenez.pdf

Trussler, Simon (1973). The Plays of Harold Pinter. London: Victor Gollancz.

Wellwarth, George (1966). *Teatro de protesta y paradoja*. Barcelona: Lumen. (Ver: Pinter)

Pinter, Harold Discurso de aceptación del premio Nobel 2005 en http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-e.html#

Brncić, Carolina (2006). "Sarah Kane y el espectáculo del dolor" en *Revista Chilena de Literatura.* Nº69, Noviembre. Departamento de Literatura, Universidad de Chile.

Urban, Ken(2001). "An ethic of catasthrope. The Theatre of Sarah Kane". PAJ: A Journal of Performance and Art. PAJ 69 September (Volume 23.3) pp. 36- 46

El Teatro de Sarah Kane. *Primer Acto*, Nº 293, abril/junio 2002

12. PROFESORA RESPONSABLE DEL CURSO

Carolina Brncić Becker