

PROGRAMA 2022

I. IDENTIFICACIÓN:

Nombre del curso o seminario	Historia del Teatro Universal III
Nombre del Profesor que lo imparte	Paulo Olivares - Camilo Rossel
Mail del profesor	polivarr@u.uchile.cl / rosselgallardo@uchile.cl
Ayudante	
Línea	TEORÍA
Horas de trabajo presencial	3 horas a la semana (Martes: 8.30-11.45)
Horas de trabajo no presencial	6 horas a la semana
Requisitos de aprobación	80% asistencia y nota máxima igual o superior a 4.0 (Cuatro punto cero).
Requisitos de eximición	80% de asistencia para eximirse y nota superior a 5.0 Menos del 80% de asistencia el estudiante debe tener nota 5.0 o superior para tener derecho a examen.
Palabras clave	Teatro, comedia, drama burgués, melodrama, teatro moderno, realismo, simbolismo, romanticismo.

II. DESCRIPCIÓN:

El programa responde a la necesidad de formar en los estudiantes una percepción histórica y documentada sobre el desarrollo del **Teatro Moderno**, en diálogo con la cultura y la creación dramática contemporánea. Esta percepción se basa en la relación entre la teoría y la práctica teatral con especial énfasis en la

documentación textual y visual que existe de la creación de estas épocas y la concreción actual de puestas en escenas de aquellas dramaturgias.

El énfasis epistemológico será la relación entre teatro, cultura, pensamiento, política y visualidad existente, lo que se mostrará con el estudio de textos teatrales, históricos, filosóficos y estéticos. Cabe destacar que para este curso el vínculo entre el contexto de producción de una obra y la obra misma es el eje principal del estudio y será la base para la comprensión de la obra y el contexto de recepción.

III. OBJETIVOS / COMPETENCIAS/PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE:

- El/la estudiante reconoce los problemas históricos y culturales de diversos momentos de la modernidad a través del análisis de la producción teatral de la época.
- El/la estudiante es capaz de relacionar diversos textos teatrales con sus contextos históricos y culturales de producción.
- El/la estudiantes reconoce los vínculos entre los problemas dramáticos y visuales en la modernidad.

IV. CONTENIDOS:

Contenido temático N°1: El marco moderno

Temas:

- La noción de Modernidad como lugar de enunciación histórica
- Consideraciones cronológico-culturales sobre la modernidad

Contenido temático N°2: Problemas teatrales en la Modernidad

Temas:

- La constitución de un “ojo moderno” y su influencia en el teatro
- El problema dramático moderno: acción y secuencialidad
- Función social de las prácticas teatrales

Contenido temático N°3: apoteosis del “dispositivo teatral moderno”, la Burguesía como “verosímil” para el arte

Temas:

- El teatro como institución Burguesa. La canonización ciudadana del edificio teatral.
- Del Romanticismo a la romantización; el teatro como escape al mundo cotidiano (Ópera y Ballet)
- El grado cero de...
- El realismo como problema de la sociedad burguesa.

Contenido temático N°4: La autoconciencia destructora

Temas:

- Secesionismo: la burguesía como un “hombre muerto caminando”
- El camino hacia las vanguardias.

V. METODOLOGÍA:

- Clases expositivas
- Exposiciones orales
- Análisis y discusión de textos dramáticos
- Análisis y discusión de textos críticos y teóricos
- Talleres de análisis de textos dramáticos
- Elaboración de propuestas visuales

VI. EVALUACIÓN (tipos, instrumentos):

El formato exigido para las citas bibliográficas corresponderá al exigido por la universidad para la redacción de las tesis (ISO)

En caso de detectarse plagio en cualquiera de los trabajos exigidos en el curso dicho trabajo será calificado con un 1,0 de manera inapelable.

VII. BIBLIOGRAFÍA:

Obras dramáticas:

- Moliere: *El avaro, Don Juan. El misántropo*
- Racine: *Andrómaca, Fedra.*
- Corneille: *El Cid*
- Goldoni: *Arlequín, el servidor de dos patrones.*
- Moratín: *El sí de las niñas*
- Lessing: *Emilia Galotti.*
- Musset: *Lorenzaccio.*
- August von Kotzebue: *Misantropía y arrepentimiento*
- Büchner: *La muerte de Danton, Woyzeck*
- Schiller: *Los bandidos.*
- Ibsen: *Casa de muñecas, Hedda Gabler*
- Chejov: *El jardín de los cerezos, Las tres hermanas*
- Strindberg: *El padre, La señorita Julia*
- Wedekind: *Despertar de primavera*
- Maeterlinck: *Los ciegos, Interior*

VIII. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- Calderone, Antonietta, and Víctor Pagán. "Carlo Goldoni: la comedia y el drama jocoso." *El teatro europeo en la España del siglo XVIII*. Universitat de Lleida, 1997.
- Cooper, Lane, Comentario. "Tractatus Coislinianus." *TIC (Cuadernos de Informacion y Comuntcación)* 155: 1135-7991.

- Corneille, Pierre. *Discurso sobre la tragedia y los medios para tratarla según lo verosímil y lo necesario*. Trad. Iván Vicente Padilla Chasing. En *Literatura: teoría, historia, crítica*. 9, 2007. 337-377.
- Domecq, Martín. *Hermenéutica de la actuación: una revisión de la paradoja del comediante: a la luz de las ideas de símbolo, juego y fiesta expuestas por Hans-Georg Gadamer en La actualidad de lo bello*.
- Fernández, Claudia N. "Emociones cómicas: El Tractatus Coislinianus." *Circe* 10 (2005-2006): 137-156.
- Freud, Sigmund. "El humor, Obras Completas." Vol. XXI. Buenos Aires: Amorrortu Editores (1927).
- Freud, Sigmund. "Lo ominoso (1919)." *Obras completas* 17 (1975): 215-251.
- Garrido, Raúl Hernández. "Woyzeck: texto teatral contemporáneo, vanguardia y psicosis." *Trama y fondo: revista de cultura* 14 (2003): 21-32.
- Hugo, Victor. Prefacio a Cromwell.
- Jiménez, Jesús Rubio. "Modernismo y teatro de ensueño." *Anales de la literatura española contemporánea*. Vol. 14. No. 1/3. Society of Spanish & Spanish-American Studies, 1989
- Jiménez, Jesús Rubio. "Melodrama y teatro político en el siglo XIX: El escenario como tribuna política." *Castilla: Estudios de literatura* 14 (1989): 129-149
- Kant. *¿Qué es la Ilustración?*
- Lázaro Carreter. *Estudio preliminar al sí de las niñas*.
- Lessing. *Prólogo. Emilia Galotti*. Madrid: Cátedra, 1998.
- Martínez Cuadrado, Jerónimo. "Racine y el jansenismo." *Anales de la Universidad de Murcia. Letras*. Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1982.
- Mayorga, Juan. "El dramaturgo como historiador." *50 años de teatro contemporáneo. Temáticas y autores* (1999): 141-151.
- Moratín, Leandro Fernandez de. *Advertencia. El sí de las niñas*. Editex, 2013.
- Racine. *Prefacio de Fedra*. Madrid: Cátedra, 2007.
- Sánchez Hernández, Juan Pablo. "Benavente y la creación de una tragedia española."
- Sanfranski, Rudiger. Capítulo 3. *El romanticismo, una odisea del espíritu alemán*. Trad. Raúl Gabás. Barcelona: Tusquets, 2009.
- Schiller, Friedrich. *La educación estética del hombre*. No. 237. Espasa-Calpe, 1968.
- Spang, Kurt. "El Arte nuevo y la Dramaturgia de Hamburgo: los manifiestos teatrales de Lope y Lessing" en Rilce. *Revista de Filología Hispánica*. Vol. 27.1. Pamplona, 2011. 257-66.
- Strindberg. *Prólogo a la Señorita Julia*.
- Surgers, Anne. *Escenografías del teatro occidental*. Artes del Sur, 2005.
- Szondi, Peter. *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico*. (1978). Trad. Javier Orduña. Madrid: Dykinson, 2011.
- Watt, Ian. "El Burlador y Don Juan" en *Mitos del individualismo moderno*.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Sede Pedro de la Barra

Morandé 750,
8340208, Santiago
R. Metropolitana, Chile
tel: 2 - 2977 1782
detuch@uchile.cl

DEPARTAMENTO
DE TEATRO
FACULTAD DE ARTES
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Williams, Raymond. El teatro de Ibsen a Brecht. (1968) Trad. José M. Álvarez. Barcelona: Península, 1975.
- Williams, Raymond. *Tragedia moderna* (1966). Trad. Camila Arbué Osuna. Buenos Aires: Edhasa, 2014.
- Zola. "El naturalismo en el teatro en El naturalismo. Barcelona: Península, 1989