

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2024

Nombre de actividad curricular	Teoría de la Representación I
Nombre actividad curricular en inglés	Theory of representation I
Línea	Formación Especializada
Sigla	TREP-541-352
Unidad académica que lo desarrolla	Teatro
Carácter	Teoría e Historia
Horas de trabajo presencial	3
Horas de trabajo no presencial	2
Numero de créditos SCT	3
Requisitos de aprobación	Informes de lectura, Trabajos grupales (aplicaciones), Ensayo breve
Palabras clave	Representación, mimesis, arte, objeto artístico, espacio teatral

I. Propósito general del curso

La presente asignatura pretende definir una matriz de problemas, desde una perspectiva interdisciplinaria, que apunten a un análisis de la representación en sus dimensiones objetuales (materiales) y discursivas. Las actuales preguntas por el estatuto de lo representacional, el sentido y función del objeto dentro de los fenómenos estéticos y escénicos, y las diversas problemáticas de la representación y las experiencia del espacio, se abordarán desde enfoques artísticos y teóricos (estética, filosofía del lenguaje, semiótica), con el fin de integrarse como materiales y referentes para el análisis crítico y la producción de obras escénicas en general.

II. Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

1. Genéricas (correspondientes al dominio 5):

Cognitivas:

- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión: relacionados con el problema de la representación, el objeto, la producción de sentido y sus posibles realizaciones en el ámbito teatral.
- Capacidad creativa: fomentando el conocimiento y contacto con una vasta cantidad de imágenes relativas al período estudiado y sus potenciales aplicaciones artísticas.
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas: mediante el desarrollo de trabajos teóricos de análisis, aplicaciones, disertaciones y protocolos de clase.

Procedimentales:

- Capacidad de investigación: mediante ejercicios de investigación bibliográfica, internet y otras formas de acceso a información y una posterior elaboración de material teórico.
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas: idem.

Infocomunicacionales:

- Capacidad de comunicación oral y escrita: desarrollo de exposiciones orales, y debate de ideas, conceptos y experiencias a través de exposiciones grupales críticas.

Actitudinales:

- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente: mediante clases expositivas con material actualizado y el trabajo paralelo, personal y grupal de trabajos de investigación teóricos sobre temas actuales de investigación crítica y problemas del arte moderno y contemporáneo.
- Capacidad crítica y autocrítica: mediante ejercicios de evaluación grupal y autoevaluación de trabajos parciales, y el desarrollo de textos críticos y exposiciones orales sobre temas estudiados en clase.
- Capacidad de trabajo en equipo: desarrollo de trabajos grupales de índole escrita y oral.
- Habilidades interpersonales: realización de los trabajos antes mencionados y la ejercitación crítica de evaluación grupal.

- **Habilidad para trabajar en forma autónoma:** a través de la realización de ensayos personales, tareas fuera del aula, etc.
- **Compromiso con la calidad:** se potenciará y exigirá excelencia en cada una de las actividades, además de dirigir a los alumnos hacia una evaluación crítica y responsable para con sus compañeros y sí mismos.

Ético-valóricas:

- **Responsabilidad social y compromiso ciudadano:** se potenciará la importancia y relación de los contenidos vistos en clase con su relevancia actual en el terreno cultural nacional e internacional.
- **Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad:** se desarrollará transversalmente, ya que esta es una materia o contenido directo del curso y problematizado en el mismo.
- **Compromiso ético:** se valorará el desarrollo original de pensamiento así como el correcto uso de fuentes anexas, el respeto por el trabajo del otro y se potenciará el proceso del pensamiento crítico como necesidad social.

2. Específicas (correspondientes al dominio 3)

Competencia 1: Fundamentar la producción artística desde el conocimiento del problema de la representación a través de los períodos moderno y contemporáneo así como su vinculación con la actividad artística y teatral.

Sub competencias:

1.1 Conocer, identificar, analizar y comparar los elementos significantes, los procedimientos, las herramientas de producción, los medios de expresión y los estilos individuales y colectivos que se dan en los períodos moderno y contemporáneo en el campo del arte y el teatro.

1.2 Problematicar la representación desde perspectivas teóricas y estéticas, vinculando la producción de diseño teatral con otras áreas, sosteniendo un diálogo transdisciplinar.

1.3 Realizar análisis, extrapolaciones, comparaciones, críticas, síntesis y discriminación en todas las etapas del ejercicio teórico-reflexivo en torno al arte del teatro, el diseño teatral y el fenómeno de la escena.

Competencia 2: Resolver problemas teóricos y escénicos desde una noción del arte teatral como fenómeno representacional.

Sub competencias:

2.1 Diferenciar las funciones del arte, del teatro y del diseño teatral como formas de representación.

2.2 Problematicar relaciones entre representación, objetualidad y producción de sentido.

III. Resultados de aprendizaje:

Que al finalizar el curso el estudiante sea capaz de:

- Desarrollar y relacionar aspectos teóricos de la filosofía, las ciencias sociales, los estudios teatrales, el arte y el teatro.
- Distinguir distintas conceptualizaciones del problema “representación” en el contexto cultural contemporáneo.

IV. Saberes / Contenidos

Unidad 1: De la cualidad, relación y representación de las cosas

1. **Polisemia de la noción de representación** y niveles de uso: epistémico / lingüístico- conceptual / estético.
2. **Representación y mimesis.** La relación realidad, real y ficción. Reflexionando sobre las acciones de reconocer, reproducir, imitar y crear. Arte e imitación (Platón). Las representaciones dramáticas en tanto imitaciones de acciones (Aristóteles). Percepto, percepción y ‘modos de ver’ (J. Berguer).
3. **Cualidad, relación y representación.** La noción de signo en el modelo triádico de Ch. S. Peirce: de la relación fenomenológica y pragmática de la realidad.
4. **Del modo como los símbolos funcionan en el interior y en el exterior de las artes:** Nelson Goodman. La realidad recreada, semejanza y representación, denotación.

Unidad 2: Representación y objeto artístico

5. **Materialidad, pensamiento y representación:** El arte, sus productos y sus prácticas.
6. **La representación en un sentido amplio y la representación del ver-cómo (seeing-as).** La perspectiva de R. Wollheim en relación a N. Goodman.
7. **El objeto artístico y su dimensión existencial, tecnológica y simbólica.** La perspectiva de Roland Barthes (“Semántica del objeto”). El objeto según la semiótica de la escena: Otakar Zich, Iuri Lotman, Erika Fischer-Lichte.

Unidad 3: **El espacio teatral como lugar de representación**

- El espacio teatral en la tradición formalista rusa y la Escuela de Praga.
- La noción de espacio en la “semiosfera” (I. Lotman)
- Espacio, teatralidad y comunidad. Los “umbrales” de S. Stavrides.

V. Metodología

El curso se realizará a través de clases expositivas temáticas por unidad. Esto conlleva un desarrollo bajo una modalidad presencial los días mínimos exigidos por el programa, esperando una participación activa de los estudiantes además de preparar las lecturas de profundización de contenidos clase a clase.

Se utilizará material audiovisual para la ejemplificación de la materia a tratar, la cual propondrá a su vez problemas a discutir directamente relacionados con los contenidos del curso. Se trabajará también sobre una selección de textos teóricos breves, cuyos problemas serán analizados y discutidos en conjunto con los estudiantes, que deberán preparar las lecturas correspondientes de sesión a sesión, conforme el programa.

A su vez, se desarrollarán una serie de trabajos teóricos grupales en que los estudiantes deberán dar cuenta de sus habilidades orales, de exposición, fundamentación y de escritura. Esto a fin de potenciar la comunicación por ambas vías y el desarrollo de pensamiento y evaluación crítica por parte de los estudiantes.

VI. Evaluación (Tipos, instrumentos)

El curso tendrá tres tipos de evaluaciones que se desarrollarán durante el semestre lectivo:

- Trabajo 1 (análisis e interpretación: Imagen) (30%)
- Trabajo 2 (aplicación de categorías: Objeto) (30%)
- Trabajo 3 (aplicación de categorías: Espacio) (40%)

Nota Final:

Nota de Presentación 60% y Examen Final: 40%

VII. Bibliografía

- Aristóteles. (1974). *Poética de Aristóteles*. (V. G. Yebra, Trad.). Gredos.
- Aristóteles. (2003). *Acerca del Alma*. (T. C. Martínez, Trad.). Gredos.
- Barthes, R. (1993). “Semántica del objeto”. En *La Aventura semiológica*. Paidós.
- Barthes, R. (1989). *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. (J. Sala-Sanahuja, Trad.). Paidós.
- Baumgarten, A. (s.f.). *Curso sobre la Estética*. (G. Castillo, Trad.) Sin editar.
- Benjamin, W. (1989). *Discursos interrumpidos I* (Vol. I). (J. Aguirre, Trad.). Taurus.
- Benjamin, W. (2001). *Iluminaciones IV. Para una crítica de la violencia y otros ensayos* (Vol. IV). (J. Aguirre, Trad.). Taurus.

- Eco, U. (1972). *La estructura ausente*. Random House Mondadori.
- Eco, U. (2000). *De los espejos y otros ensayos*. Lumen.
- Fabbri, P. (1998) *El giro semiótico*. Gedisa.
- Fischer-Lichte, E. (2011) *Estética de lo performativo*. Akal.
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. (E. C. Frost, Trad.). Siglo XXI Editores.
- Groys, B. (2014). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. (P. Cortes Roca). Caja Negra.
- Groys, B. (2016). *Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios*. (M. Fontán y A. Martín, Trans.). Pre-Textos.
- Groys, B. (2016). *Arte en flujo*. (P. Cortes Roca, Trad.). Caja Negra.
- HAN, B. C. (2014). *Psicopolítica*. (A. Bergés, Trad.) Barcelona: Herder.
- Lehmann, H.-T. (2013). *Teatro Posdramático*. (D. González, Trad.). Cendeac.
- Lotman, Y. (2000). "Semiótica de la escena". En I. LOTMAN, *Semiósfera* (D. Navarro, Trad., Vol. III). Cátedra.
- McNABB, D. (2018). *Hombre, signo y cosmos. La filosofía de Charles S. Peirce*. Fondo de Cultura Económica de México.
- Peirce, CH. S. (1931-58) *The Collected Papers of Charles S. Peirce*. V. I – VI. Charles Hartshorne, Paul Weiss (eds), Vol. VII-VIII, Arthur Burks (ed.). Harvard University Press.
- Ponce de la Fuente, H. (2008). *El sentido en acción. Escritos de semiótica, teatro y visualidad*. Jinete Azul / Universidad de Chile, Facultad de Artes, Departamento de Teatro.
- Ponce de la Fuente, H. (2018). Aproximaciones a una teoría de la representación I. Teatralidad y visualidad". *Revista Chilena de Semiótica*, 8 (48-59).
- Ponce de la Fuente, H. (2019) Aproximaciones a una teoría de la representación II. *Revista Chilena de Semiótica*, 10 (74-88).
- Ponce de la Fuente, H. (2019) Aproximaciones a una teoría de la representación III. Signos, estética y representación. *Revista Chilena de Semiótica*, 11 (101-114).
- Platón. (1986). República. En PLATÓN, *Diálogos* (Vol. V). Gredos.
- Schleiermacher, F. (2004). *Estética*. (A. L. González, Trad.). Verbum.
- Shiner, L. (2004). *La invención del arte. Una historia cultural*. (E. H. Julibert, Trad.). Paidós.
- Stavrides, S. (2016). *Hacia la ciudad de umbrales*. Akal.
- Steyerl, H. (2018). *Arte Duty Free. El arte en la era de la Guerra civil planetaria*. (F. Bruno, Trad.). Caja Negra.
- Zich, O. (2013) "Estética del arte dramático". En J. JANDOVÁ y E. VOLEK (eds. y trans.) *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la semiología a la semiótica performativa*. Fundamentos.