

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Seminario Análisis Escénico		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Performative analysis		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	5	
5. Horas de trabajo	directas 3	indirectas 4,5
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	Este curso se orienta al dominio de metodologías de análisis de propuestas escénicas enfatizando la materialización histórica de dichas propuestas. Para esto, el curso estudia las diversas soluciones escénicas planteadas a través de la historia en diversos contextos representacionales. El estudiante deberá aplicar una serie de estrategias de comprensión del fenómeno escénico en tanto proceso histórico de materialización y significación a través de la articulación entre actor, espacio y tiempo de la representación, orientado por el equipo docente.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales. C12: Elegir una metodología de análisis. C13: Analizar, interpretar, discutir y presentar los datos.	
9. Sub-competencias	4.1: Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo. 4.2: Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo. 12.3: Diseñando un plan de trabajo viable y factible en virtud de las características de la	

investigación que se va a desarrollar
13.3: Empleando diversos medios de presentación de los resultados de la investigación, de manera coherente y cohesionada, dominando el lenguaje apropiado.

10. Resultados de Aprendizaje

1. Examinar un lenguaje escénico a nivel temático y formal, identificando los diversos procedimientos, estrategias o dispositivos que lo componen como obra artístico-escénica, con el fin de aplicar sus análisis a diversas creaciones.
2. Relacionar procedimientos artísticos escénicos con referentes actuales o pretéritos, a través de ejercicios de observación y revisión de bibliografía, con el objetivo de valorar la dimensión histórica de los lenguajes escénicos.
3. Aplicar las conclusiones de sus análisis como herramientas de creación, a través de un ejercicio práctico, con el fin de contribuir a formar un imaginario artístico personal.

11. Saberes / contenidos

- Introducción al análisis escénico. Glosario básico de términos.
- Lenguajes escénicos y contextos representacionales.
- Prácticas de interpretación. Aplicaciones

12. Metodología

-El curso se organiza sobre la base de exposiciones y la aplicación de modelos de análisis, tanto a nivel individual como colectivo. Las clases favorecerán el desarrollo de actividades prácticas, como sesiones de taller de escritura, diálogos con artistas escénicos invitados, exhibición de archivos audiovisuales y visitas a salas de teatro, bibliotecas y centros de documentación. Seguiremos un modelo pragmático y etnográfico de investigación-acción, con el objeto de potenciar la capacidad de análisis crítico en las y los estudiantes.

13. Evaluación

- Reseña crítica: 25%
- Planteo de base y aproximación a un marco teórico: 30%
- Aplicaciones. Modelos y categorías de análisis: 25%
- Autoevaluación: 10%

14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

Los exámenes finales deben rendirse al término de cada período lectivo. Para los seminarios y talleres de primer ciclo, con excepción del Taller de Puesta en Escena, la ponderación será de 70% de proceso y 30% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave: Análisis escénico, representación, presencia, marcos de referencia, interpretación crítica.

16. Bibliografía Obligatoria

Aristóteles. (1974). *Poética*. Gredos.

Aristóteles. (2010). *Acerca del alma [De anima]*. Colihue.

Barthes, R. (1967). *Ensayos críticos*. Seix Barral.

Barthes, R. (1993). *La aventura semiológica*. Paidós.

Barthes, R. (2009). *Escritos sobre teatro*. Paidós.

Cornago, Ó. (2015). *Ensayos de teoría escénica*. Abada.

Féral, J. (2015). Teoría y práctica del teatro. Más allá de los límites. En AAVV. *Antología de teorías teatrales. El aporte reciente de la investigación en Francia*. Artezblai Editorial. Pp. 177-232.

Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo*. Abada.

Pavis, P. (1984). *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós.

Schechner, R. (2002). *Performance Studies. An Introduction*. Routledge Taylor & Francis Group.

Taylor, D. (2021). *¡Presente! La política de la presencia*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

17. Bibliografía Complementaria

Ponce de la Fuente, H. (2019). El discurso de Juan Villegas en la tradición de la teoría teatral chilena. Aproximaciones a la conformación de un campo disciplinar. *Apuntes de Teatro* 144, 37-46.

Ponce de la Fuente, H. (2022). *De la representación*. DETUCH.

Ponce de la Fuente, H. (2022). Semiótica de la escena. En torno a la noción de presencia, en Silvia Barei y Ariel Gómez (eds.). *Lotman revisitado. Perspectivas latinoamericanas*. EDICEA-CEA-Universidad Nacional de Córdoba, pp. 281-296.

