

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular Seminario: Análisis Dramatúrgico II		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Seminar: Dramaturgic analysis II		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Teatro		
4. Número de créditos SCT – Chile)	4	
5. Horas de trabajo	Presencial	No presencial
6. Requisitos	Seminario: Análisis Dramatúrgico I	
7. Propósito general del curso	Este curso se orienta al análisis y comprensión de la construcción de secuencias escénicas problematizadas desde lo contemporáneo. Para esto, aborda el problema de la dramaturgia desde dos perspectivas: como un problema en torno a la composición de acciones y su comunicabilidad, por una parte; y como una manera de leer diversos materiales con fines escénicos. Para esto, el estudiante deberá comprender la dramaturgia en tanto problema de codificación de la acción, considerando su materialidad o soporte y su comunicabilidad y cómo lo contemporáneo genera nuevas teorizaciones para ello. Mediante el estudio de un marco bibliográfico aportado por el profesor el estudiante podrá indagar sobre los problemas que presenta la articulación dramática del teatro tales como: la enunciación, el diálogo, la temporalidad, el espacio, la codificación visual, el público/lector, la textualidad, soportes de transmisión, entre otros.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C5: Componer un discurso escénico. C8: Analizar e interpretar textos teatrales lingüísticos y no- lingüísticos.	
9. Sub-competencias	5.1. Convirtiendo un material -dramático o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica. 8.1 Comprendiendo los elementos que componen	

	una estructura dramática (tanto tradicional como contemporánea) y sus relaciones. 8.2 Reconociendo sus posibilidades escénicas.
10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC) R1.- Analizar la construcción de secuencias escénicas, fundamentado bibliográficamente, considerando su materialidad o soporte y su comunicabilidad, con el fin de comprender teorías contemporáneas sobre lo teatral; RA2.- Distinguir la dramaturgia como una manera de leer diversos materiales con fines escénicos para ampliar sus posibilidades creativas; RA3.- Proyectar el análisis dramático de distintas materialidades hacia construcciones escénicas incipientes, con el objetivo de introducirse al desarrollo de discursos teatrales.	
11. Saberes / contenidos 1. Introducción: 1.1.- Texto dramático / Obra dramática 1.2.- Análisis teatral / análisis dramático 2. Modelos de análisis y aplicaciones 2.1.- Análisis Actancial (Greimas, Fontanille) 2.2. Análisis Estructural / Semiótico (Barthes, Pavis, Fischer Lichte, Kowzan) 2.3. Dramatología (García Barrientos) 2.4. Análisis Ideológico (Eagleton, Williams, Bourdieu) Obras Chile: • Acevedo Hernández, Antonio. Almas perdidas (1917) • Moock, Armando. Pueblecito (1918) • Luco Cruchaga, Germán. La viuda de Apablaza (1928) • Aguirre, Isidora. Los papeleros (1963) • Díaz, Jorge. Topografía de un desnudo (1967) • Wolff, Egon. Flores de papel (1970) • Requena, María Asunción. Chiloé cielos cubiertos (1972) • Infante, Manuela. Rey Planta (2006) • Calderón, Guillermo. Villa + Discurso (2011) • Radrigán, Juan. El loco y la triste (1980) • Barrales, Luis. HP (Hans Pozo) (2007) • Carrera, Ximena. Medusa (2010)	

Latinoamérica

- Sánchez, Florencio. Barranca abajo (1905)
- Gambaro, Griselda. Los siameses (1967)
- Tolcachir, Claudia. La omisión de la familia Coleman (2007)
- Suárez, Patricia. El tapadito. (2006) En La Germania. Buenos Aires: Losada, 2006.
- Merchant, Santiago. El conejo más estúpido de este siglo. S/E
- Salcedo, Hugo. El viaje de los cantores. México: Ediciones El Milagro, 2002.
- Mansur, Nara. Ignacio y María. CELCIT. Dramática Latinoamericana 257 (Espacio)
- Chabaud, Jaime. Rashid 9/11. (Tiempo)
- González Melo, Abel. Chamaco, 2004.
- Hartasánchez, Mariana. La vida sentimental de Teddy Rosales, 2006

12. Metodología

El curso se organiza en la modalidad de seminario, proponiendo instancias de elaboración de propuestas de análisis e interpretación de textos dramáticos. Las clases potenciarán el trabajo de aplicación, considerando como referente distintos modelos teóricos. Se usará un modelo pragmático de didácticas de lectura, análisis e interpretación, potenciando el desarrollo de acciones individuales y grupales.

13. Evaluación

Taller de análisis (análisis e interpretación)

Reseñas de obras dramáticas

Trabajo grupal y exposición (aplicación de categorías)

Examen final

Nota Final: Nota de Presentación 70% y Examen Final: 30%

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia.

De acuerdo a los artículos XV del reglamento de carrera: Los estudiantes que no cumplan con el margen mínimo de asistencia anteriormente señalado no podrán presentarse a examen o evaluación final salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por el comité de carrera.

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

drama – dramaturgia – interpretación – ideología - modelos de análisis

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

Barthes, Roland (1967) Ensayos críticos. Barcelona, Seix Barral

Barthes, Roland (1985) La aventura semiológica. Barcelona, Paidós.

Barthes, Roland (2009) Escritos sobre el teatro. Barcelona, Paidós.

Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. (2010) Trad. Alicia B. Gutiérrez. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores, 2012.

Bourdieu, Pierre. Las estrategias de reproducción social (2013). Trad. Alicia B. Gutiérrez. Buenos Aires: Siglo Veintiuno editores.

Camargo, Ricardo. El sublime re-torno de la ideología (2011). Santiago: Metales Pesados.

Dijk, Teun A. van. Ideología. Un enfoque multidisciplinario. Trad. Lucrecia Berrone de Blanco. Barcelona: Gedisa, 2006

Eagleton, Terry. Ideología. Una introducción.(1997) Trad. Jorge Vigil Rubio. Barcelona: Paidós, 2005.

Eagleton, Terry. Cómo leer literatura. (2013). Madrid, Península.

Eco, Umberto. Los límites de la interpretación (2000). Trad. Helena Lozano. Barcelona: Lumen.

Fischer-Lichte, Erika (1999) Semiótica del teatro. Madrid, Akal.

Fischer-Lichte, Erika (2011) Estética de lo performativo. Madrid, Abada.

García Barrientos, José Luis. “Hermenéutica y representación. (Glosando a Steiner)” (2000) en Miradas y voces de fin de siglo. Madrid: Acta del FTII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica. 473-479

García Barrientos, José Luis. Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método (2003) Madrid: Síntesis, 2007.

Hirschfeld, Eric Hernán (2016). El actante. En Estudios Semióticos: Algirdas Julien Greimas. Santa Fe (Argentina): Ediciones UNL.

Kowzan, Tadeuz (1997) El signo y el teatro. Trad. de Ma Bobes y Jesús Maestro. Madrid, Arco Libros.

Szondi, Peter. Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico. (1978). Trad. Javier Orduña. Madrid: Dykinson, 2011.

Urra, Marcos. *Reformulaciones al modelo actancial de Greimas para su aplicabilidad al análisis de la obra dramática*. Revista Documentos Lingüísticos y Literarios UACH. Núm.15, 1989.

Williams, Raymond. Tragedia moderna (1966). Trad. Camila Arbué Osuna. Buenos Aires: Edhasa, 2014.

Williams, Raymond. El teatro de Ibsen a Brecht. (1968) Trad. José M. Álvarez. Barcelona: Península, 1975.

Žižek, Slavoj. Ideología. Un mapa de la cuestión. Trad. Cecilia Beltrame et al. Buenos Aires: FCE, 2003.

17. Bibliografía Complementaria

- Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación. Barcelona: Gedisa, 2002
- Cooper, Lane. An Aristotelian Theory of Comedy, with an Adaptation of the Poetics and a Translation of the Tractatus Coislinianus'. New York: Harcourt Brace & Company Publication Year: 1922.
- Cornago, Óscar (2015) Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia. Madrid, Abada.
- Culler, Jonathan. Sobre la deconstrucción (1982). Trad. Luis Cremades. Madrid: Cátedra, 1992.
- De Toro, Alfonso. "Hacia un modelo de teatro postmoderno" en Semiótica y teatro latinoamericano. Ed. Fernando de Toro. Buenos Aires: Galerna, 1990. 13-42.
- Di Pasquale, Marino. "Notas sobre el concepto de ideología. Entre el poder, la verdad y la violencia simbólica" en Tavula Rasa. N°17. Bogotá, Colombia, , 2012: 95-112.
- Dubatti, Jorge (2007) Filosofía del teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, Jorge (2011) Introducción a los estudios teatrales. México, Libros de Godot.
- Eagleton, Terry. La estética como ideología. (1990) Trad. Germán Cano y Jorge Cano. Madrid: Trotta, 2006
- Ferraris, Maurizio. Manifiesto del nuevo realismo. Trad. José Blanco Jiménez. Santiago: Ariadna Ediciones, 2012.
- Greimas, Algirdas (1982) Semiótica. Diccionario razonado de las ciencias del lenguaje. Madrid, Gredos.
- Hess Lüttich, Ernest W.B. "El discurso dramático" en Dijk, Teun van. (ed.) Discurso y Literatura. Nuevos Planteamientos sobre el Análisis de los Géneros Literarios. Madrid: Visor, 1999, pp. 235-54.
- Hozven, Roberto (1979) El estructuralismo literario francés. Introducción y glosario. Santiago de Chile, Departamento de Estudios Humanísticos, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.
- Mukařovský, Jan. "Arte y semiología" (1971) en Cuesta Abad, José Manuel y Jiménez Heffernan (eds.) Teorías literarias del siglo XX. Trad. Simón Marchán Fiz. Madrid: Akal, 2005. 131-8.
- Pavis, Patrice (1983) Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología. Barcelona, Paidós.
- Pavis, Patrice (2002) "Tesis para el análisis del texto dramático", Gestos. Teoría y práctica del teatro, Año 17, no 33, pp. 9-34.
- Ponce de la Fuente, Héctor (2018) El sentido en acción. Escritos de semiótica, teatro y visualidad. Santiago de Chile, Núcleo de Investigación en Semiótica y Análisis del Discurso, Universidad de Chile, Facultad de Artes.
- Ponce de la Fuente, Héctor (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 no144, pp. 37-46.

Potter, Jonathan. La representación de la realidad. Discurso, retórica y construcción social. (1998) Trad. Genís Sánchez Barberán. Barcelona: Paidós.

Ubersfeld, Anne (1998) Semiótica teatral. Madrid, Cátedra / Universidad de Murcia.

Taylor, Diana (2015) El archivo y el repertorio. La memoria cultural y performática de las Américas. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Taylor, Diana (2020) ¡Presente! La política de la presencia. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Vaisman, Luis. “La obra dramática: un concepto operacional para su análisis e interpretación en el texto”, en Revista Chilena de Literatura, no 14 (octubre 1979), pp. 5-22.

Villegas, Juan (1971) La interpretación de la obra dramática. Santiago de Chile, Universitaria.

Villegas, Juan (2020) Ensayos sobre teatro chileno. Siglos XX y XXI. Santiago de Chile, RIL.

18. Calendarización

PROGRAMACIÓN DE SESIONES				
SESIÓN	FECHA	CONTENIDOS	LECTURAS OBLIGATORIAS	ACTIVIDAD
1	08/08	Introducción	Programa del curso	Presentación del programa, marco conceptual. Enfoque y ejemplos revisión de referentes visuales
2	22/08	Uso e interpretación del texto. Modelo actancial	- Eco, U. Los límites de la interpretación. - Urra, Marcos. Reformulaciones al modelo actancial de Greimas para su aplicabilidad al análisis de la obra dramática. - Acevedo Hernández,	Clase expositiva y análisis de texto.

		(Greimas)	Antonio. Almas perdidas (1917)	
3	29/08	El actante	Hirschfeld, Eric Hernán (2016). El actante Suárez, Patricia. El tapadito. (2006)	Clase expositiva y análisis de texto
4	05/09	Análisis Estructural del Relato	Barthes, Roland. Introducción al análisis estructural del relato. Moock, Armando. Pueblecito (1918) Sánchez, Florencio. Barranca abajo (1905)	Clase expositiva presentación oral
5	26/09	Análisis Estructural del relato	Aguirre, Isidora. Los papeleros (1963) Gambaro, Griselda. Los siameses (1967) Requena, María Asunción. Chiloé cielos cubiertos (1972)	Taller de análisis de texto
6	03/10	Análisis Semiótico	Kowzan, Tadeusz. El signo y el teatro Wolff, Egon. Flores de papel (1970)	Clase expositiva presentación oral
7	10/10	Análisis Semiótico	Barthes. La aventura semiológica Díaz, Jorge. Topografía de un desnudo (1967)	Clase expositiva presentación oral
8	17/10	Dramatología. Introducción	García Barrientos. Hermenéutica e	Clase expositiva presentación oral

			interpretación. Barrales, Luis. HP (Hans Pozo) (2007)	
9	24/10	Dramatología. Tiempo/Espacio	García Barrientos. Drama y Tiempo. Salcedo, Hugo. El viaje de los cantores. (2002) Mansur, Nara. Ignacio y Maria. Chabaud, Jaime. Rashid 9/11.	Clase expositiva presentación oral
10	31/10			
11	07/11	Dramatología. Personaje	García Barrientos. Cómo se comenta una obra de teatro. Carrera, Ximena. Medusa (2010) Tolcachir, Claudio. La omisión de la familia Coleman (2007)	Control de lectura y presentación oral
12	14/11	Dramatología. Visión	García Barrientos. Cómo se comenta una obra de teatro. Infante, Manuela. Rey Planta (2006) Merchant, Santiago. El conejo más estúpido de este siglo.	Control de lectura y presentación oral
13	21/11	Análisis ideológico/ retórico	Eagleton, Terry. Cómo leer literatura. Calderón, Guillermo. Villa + Discurso (2011)	Control de lectura y presentación oral

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

14	28/11	Análisis ideológico / contextual	Williams. Estructura de sentimiento Bourdieu. El sentido social del gusto González Melo, Abel. Chamaco, 2004. Hartasánchez, Mariana. La vida sentimental de Teddy Rosales, 2006	Control de lectura y presentación oral
15	05/12			
16	12/12			