

CURSO	: TEATROLOGÍA: TEORÍAS, APLICACIONES, MATERIALIDADES.
TRADUCCIÓN	: THEATRE STUDIES: THEORIES, APPLICATIONS, MATERIALITIES.
SIGLA	: ACO4004.
CRÉDITOS	: 10 UC / 6 SCT.
MÓDULOS	: 02.
REQUISITOS	: SIN REQUISITOS.
RESTRICCIONES	: NIVEL POSTGRADO.
CONECTOR	: Y.
CARÁCTER	: OPTATIVO.
TIPO	: CÁTEDRA.
CALIFICACIÓN	: ESTÁNDAR (1-7).
PALABRAS CLAVE	: TEATRO, ARTES VIVAS, TEATROLOGÍA.
NIVEL FORMATIVO	: DOCTORADO.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso reflexiona de un modo sistemático las formas en que se desarrolla la investigación al interior del campo teatrológico en nuestro medio. Esto implica su entendimiento como una teoría de las artes vivas, enmarcadas en una experiencia estética que entrecruza simultáneamente recepciones, mediaciones y producciones situadas en contextos y determinadas por antecedentes de una topografía cultural dada. Allí emergen sentidos de la sensibilidad cultural, formas de teatralidades expandidas, así como de campos de aplicación y discusión teórica.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

OBJETIVO GENERAL:

1. Reflexionar de manera crítica sobre el desarrollo actual de la investigación en el campo teatrológico, así como de sus distintas áreas y perspectivas metodológicas, entendiéndolo como un fenómeno complejo y diversificado que entrecruza recepciones, mediaciones y producciones situadas en un contexto cultural determinado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

2. Indagar en los principales marcos teóricos de la disciplina teatrológica con la finalidad de posicionar el campo y debatir sus principales conceptualizaciones en la contemporaneidad.

3. Analizar formas artísticas y fenómenos culturales con las perspectivas y modelos de análisis teatrológico, debatiendo perspectivas teóricas con la finalidad de delimitar campos de estudio situados.
4. Desarrollar propuestas de teatro aplicado en el ámbito comunitario, a partir del análisis de la sociedad, de sus prácticas y procesos culturales, desde una perspectiva artística y teatral.
5. Profundizar en los marcos teóricos y los modelos de análisis teatrológicos con fines de aplicación o diversos objetos de estudio material con los cuales se completa lo teatral: diseño, maquillaje, vestuario, gráfica, espacio, producciones simbólicas de los espectadores.

III. CONTENIDOS:

1. Introducción: Campo teatrológico como contextualización situada.
  - 1.1. Campo teatrológico e investigaciones.
  - 1.2. Teorías del teatro contemporáneo.
  - 1.3. Aproximaciones al análisis teatrológico.
  - 1.4. Teatología y artes vivas.
2. Materialidades:
  - 2.1. Teatralidad, estética y prosaica: cuestiones conceptuales y campos de aplicación.
  - 2.2. Lenguajes materiales del teatro.
  - 2.3. Oficios teatrales: intersticios y pliegues.
3. Aplicaciones:
  - 3.1. Metáfora teatral aplicada a la vida social.
  - 3.2. El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación.
  - 3.3. Aplicaciones teatrales en el área comunitaria, educativa y terapéutica.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Propuesto como seminario, el curso descansa primordialmente en la solicitud y conducción de investigaciones personales vigentes, que se vinculen con los proyectos que presenten los propios estudiantes. Sumado a lo anterior, se dispone la necesidad de establecer un grado de vinculación de estas propuestas con los proyectos de investigación que se encuentren desarrollando los profesores y con las perspectivas y modelos que desarrolla la teatología.

- Clases expositivas.
- Revisión y discusión bibliográfica.
- Análisis de casos.
- Visionado.

- Panel y/o entrevistas a expertos.
- Grupos focales.
- Visitas pedagógicas guiadas.

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS:

- Trabajo escrito: informe en el que se apliquen marcos teóricos y perspectivas o modelos de análisis a un sujeto/objeto de estudio particular : 40%.
- Exposición oral: discusión de un marco bibliográfico, concepto específico o pregunta de investigación: 40%.
- Actividades de clase: sumatoria de tareas de clase que incluyan elaboración de fichas bibliográficas, elaboración de ensayos breves (5 páginas), entre otros : 20%.

VI. BIBLIOGRAFÍA:

Mínima:

Balme, C. (2013). *Introducción a los estudios teatrales*. Santiago: Frontera Sur. Publicación original: (2008). *The Cambridge Introduction to Theatre Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fischer-Lichte, Erika (2014). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.

Lehmann, Hans-Thies. *Teatro Posdramático*. Ediciones Cendeac, Murcia, 2013.

Pavis, Pavis. *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Paidós, Madrid, 2000.

Taylor, Diana. (2015). *El archivo y el repertorio*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Villegas, Juan, *Para la interpretación del teatro como construcción visual*, Ediciones Gestos, Colección Teoría 2, Irvine, California, 2014.

Complementaria:

Campusano, Ana Luisa, Cápona, Daniela, Devia, Catalina, *Develando el otro habitar. Oficios técnicos del Teatro Nacional Chileno*, Chile, 2015.

Grumann, Andrés. “Reconstruir la escena o el veloz susurro del teatro: entre la percepción y huellas. Aproximación a la teoría y práctica del análisis en artes escénicas”, recurso electrónico.

Grumann, Andrés. “Psico-análisis y análisis escénico. Freud, la psicología y la Vanguardia artística alrededor del 1900”, en *Revista Estudios Avanzados*, 25: 68-91, Julio 2016.

Mandoki, Katya, *Prosaica Uno. Estética cotidiana y juegos de cultura*, México, Siglo XXI, 2006.

-*Prosaica Dos. Prácticas estéticas e identidades sociales*, México, Siglo XXI, 2006.

-Prosaica Tres. La construcción estética del estado y la identidad nacional, México, Siglo XXI, 2007.

Nicholson, Helen. (2005). *Applied theatre: The gift of drama*. New York: Palgrave Macmillan.

Sedano-Solís, Ana. (2019). "El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación en los Estudios Teatrales". *Artnodes*. N° 23: 104-113. UOC.

Rodríguez-Plaza, Patricio, "Los carteles de teatro de Guillermo Ganga: una aproximación crítica", *Creación. Producción y educación en las artes escénicas del siglo XXI*, Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, 2016.

Roselt, Jens. "Ser un espectador creativo", recurso electrónico.

Vives-Ferrandiz, Luis. (2011) *Vanitas: Retórica visual de la mirada*. [Cap. 3. Mirar la representación]. Madrid: Encuentro.