

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción
Nombre del curso	Problemas y análisis de los estudios escénicos
Course Name	Dance & Performing arts analysis
Código	PAEE232-408-1
Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Danza, Facultad de Artes, Universidad de Chile
Carácter	Semestral – Obligatorio
Número de créditos SCT	4.5
Línea de Formación	Formación Especializada (FE)
Nivel	Cuarto año. Octavo semestre.
Requisitos	Cuerpo escénico e identidad cultural
Competencias específicas a las que contribuye el curso	3.7 Generar investigación disciplinar a través de la relación entre la teoría y la práctica.
Sub-competencias específicas a las que contribuye el curso	3.7.1 Relacionando el trabajo teórico, práctico, metodológico e interpretativo para la formulación de interrogantes para la disciplina. 3.7.2 Vinculando críticamente la investigación disciplinar con otras áreas del saber. 3.7.3 Desarrollando un lenguaje profesional que permita dar cuenta de fenómenos artísticos propios del área de la danza.
Propósito Formativo	Actividad curricular en que se abordan problemáticas estéticas e ideológicas de los estudios escénicos actuales, profundizando en torno a las problemáticas del sujeto y la autoría, la poética y las dimensiones materiales de la creación, en el contexto de una arte escénico abierto a la interdisciplina y la transdisciplina.
Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso	2.- Capacidad crítica: examinar objetos conceptuales y situaciones a partir de criterios teóricos, metodológicos e ideológicos, proponiendo interpretaciones fundadas y juicios evaluativos. ^[1] 5.- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad: reconocer, comprender y aceptar las diferencias, valorándolas y aprendiendo de ellas para enriquecer su participación, compromiso y aporte a los derechos de toda persona y al desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad. ^[1] 6.- Capacidad de trabajo en equipo: participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del

	<p>equipo para el logro de objetivos comunes.</p> <p>SEPE</p> <p>7.-Capacidad de expresión oral: expresarse oralmente en lenguaje formal culto, abordando tópicos de la profesión, de la ciencia, de la sociedad y la ciudadanía (*).</p> <p>8.-Capacidad de expresión escrita: Expresarse por escrito, en el lenguaje formal culto, abordando tópicos de la profesión, de la ciencia, de la sociedad y la ciudadanía.</p>
Resultados de aprendizaje	<p>Actividad curricular que realiza un recorrido panorámico por problemas transversales del arte escénico actual, reflexionando en torno a las visiones contemporáneas sobre la autoría y el sujeto, las poéticas y estéticas escénicas y, finalmente, las dimensiones políticas e históricas que abarca el fenómeno escénico, para incorporar esta mirada analítico/crítica a sus estudios y futuros procesos de creación e interpretación.</p>
Saberes / Contenidos	<p>PRIMERA UNIDAD: ARTE Y SUJETO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ● El aparato inconsciente: La estructura del aparato inconsciente. (Sigmund Freud, Carl Jung) ● ● Psicoanálisis del proceso creador: Didier Anzieu, Jacques Lacan. ● ● Aproximaciones al proceso de creación artístico (Paul Valéry, Aby Warburg) <p>SEGUNDA UNIDAD: POÉTICAS DE LA DANZA Y EL CUERPO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ● El concepto de poética. (Gerard Genette/Tzvetan Todorov) ● ● La poética de la danza. Laurence Louppe. ● ● El cuerpo en el arte escénico contemporáneo. Embodiment <p>(Csordas, Citro)</p> <p>TERCERA UNIDAD: PROBLEMAS FORMALES Y ESTÉTICOS DEL ARTE ESCÉNICO ACTUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ● El retorno de lo real en el arte contemporáneo. (Hal Foster, José A. Sánchez) ● ● Presentación y representación. ● ● El intérprete: Acontecimiento, presencia. (Bardet)
Metodologías	<ul style="list-style-type: none"> ● Clases expositivas. ● Discusión grupal. ● Revisión de material audiovisual. ● Escritura individual ● Investigación teórico-práctica grupal.
Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ● ● 1 Informe de lectura 20% ● ● 1 entrega ensayo en torno al problema de la interpretación en danza 40% ● ● 2 entrega ensayo en torno al problema de la interpretación en danza 40%

Requisitos de aprobación	<p>Según Decreto Exento 6676 en cuanto asistencia (artículos 7°, 8° y 10°) y nota (artículos 11°, 12° y 14°), esto es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia mínima 85% para aprobar (artículo 7°) • Nota de aprobación 4,0 (artículo 14°), salvo problemas de asistencia justificados de acuerdo con el artículo 8° • Dar examen práctico obligatorio (acorde al artículo 10°),
Palabras clave	Arte escénico, Sujeto, Cuerpo, Creación artística, Poética, Estética y Política.
Bibliografía obligatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Anzieu, Didier: <i>El cuerpo de la obra : ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador</i>. México: Siglo XXI, 1993. (capítulo 1) • Bardet, Marie: <i>Pensar con mover : un encuentro entre danza y filosofía</i>. Buenos Aires, 2012. (selección) • Csordas, Thomas: <i>Somatic Modes of attention</i>, en Citro, Silvia (Coordinadora) <i>Cuerpos plurales</i>. Antropología de y desde los cuerpos. Buenos Aires: Biblos, 2010. • De Naverán, Isabel y Écija, Amparo (Editoras): <i>Lecturas sobre danza y coreografía</i>. Madrid: Editorial Artea, 2013 (Selección de artículos) • Freud; Sigmund: <i>Lo inconsciente</i>. Obras completas, v. 14. Buenos Aires: Amorrortu, 1976. • Louppe, Laurence: <i>Poética de la danza</i>. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011. (Selección)
Bibliografía complementaria	<ul style="list-style-type: none"> • Anzieu, Didier. <i>El Yo-piel</i>. Madrid: Biblioteca Nueva. 2010 • Barthes, Roland: "La muerte del autor", en <i>El susurro del lenguaje</i>, Paidós, Barcelona: Paidós , 1987, pp. 65-71. • Botelli, Mabel; Machado, Ruth y Machado de Almeida, Marcus, <i>Construir singularidades y colectividad: La creación colectiva en danza</i>. En <i>Tramas 36: Uam-X México</i>, 2012, • pp. 127-152. • Brozas Polo, Ana María: <i>El cuerpo en la evolución de la escritura de la danza contemporánea</i>, en <i>Movimiento</i>, vol. 19, núm. 3, julio-septiembre, 2013, pp. 275-294 • Citro, Silvia. <i>Cuerpos plurales : antropología de y desde los cuerpos</i> Buenos Aires, 2011. • Culler, Jonathan: <i>Sobre la Deconstrucción</i>. Madrid: Cátedra, 1998. • Fischer Lichte, Erika: <i>Estética de lo performativo</i>. Madrid: Abada, 2011. • Fontaine, Geisha: <i>Las danzas del tiempo</i>. Buenos Aires: Ediciones del CCC, 2012. • Grotowski, Jerzy: <i>El Performer</i>. En <i>Revista Máscara</i> 11-12 Enero-marzo 1993, pp 76-79.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hernández-Navarro, Pedro, Sánchez, Pedro (Eds.) <i>Cartografías del Cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo</i>. Murcia: CENDEAC AD HOC 4, 2017 • Laplanche, J. y Pontalis, J.B. <i>Diccionario de psicoanálisis</i>. Barcelona: Labor, 1981. • Le Bretón, David: <i>Antropología del Cuerpo y Modernidad</i>. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. • Lepecki, André. <i>Agotar la Danza</i>. Centro Coreográfico Galego. Mercat de les Flors. Aula de Danza Estrella Casero. Universidad de Alcalá de Henares, 2008 • Martin, Randy: <i>Critical Moves. Dance Studies in Theory and Politics</i>. Durham & London: Duke University Press, 1998. • Sánchez, José Antonio: <i>Prácticas de lo real en la escena contemporánea México : Paso de Gato Toma</i>, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C., 2012. • Schechner, Richard: <i>Performance. teoría y prácticas interculturales</i>. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2010. • Taylor, Diana: <i>El archivo y el repertorio. La memoria cultural y performática en las Américas</i>: Santiago: Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, 2015. • Zalamea, Fernando: <i>Antinomias de la Creación. Las fuentes contradictorias de la invención en Valéry</i>, Warburg, Florenski.
--	--