

PROGRAMA 2023

I.IDENTIFICACIÓN:

Nombre del curso o seminario	HISTORIA DEL TEATRO CHILENO
Nombre del Profesor que lo imparte	Ana Harcha Cortés
Mail del profesor	ana.harcha@u.uchile.cl
Ayudante	Amanda Basáez
Mail de la ayudante	amanda.basaez@gmail.com
Línea	TEORÍA
Horas de trabajo sincrónico virtual	3 horas a las semana M: 10.15-13.30
Horas de trabajo no presencial	3 horas a la semana
Requisitos de aprobación	80% asistencia y nota máxima igual o superior a 4.0 (Cuatro punto cero).
Requisitos de eximición	80% de asistencia para eximirse y nota superior a 5.0 Menos del 80% de asistencia el estudiante debe tener nota 5.0 o superior para tener derecho a examen.
Palabras clave	Teatro, comedia, drama burgués, melodrama, teatro moderno, realismo, simbolismo, romanticismo, teatro obrero, teatro callejero, giro performativo, teatralidades.

II.DESCRIPCIÓN:

El programa responde a la necesidad de formar en los estudiantes una percepción histórica y documentada sobre el teatro chileno desde la conformación de la nación; la instauración y consolidación del campo teatral hasta la actualidad; y el diálogo con la cultura y la creación dramática contemporánea. Esta percepción se basa en la relación entre la teoría y la práctica teatral con especial énfasis en la documentación textual y visual que existe de la creación de estas épocas y la concreción actual de puestas en escenas de aquellas dramaturgias.

El énfasis epistemológico será la relación entre teatro, cultura, pensamiento, política y **visualidad** existente, lo que se mostrará con el estudio de textos y documentos teatrales, históricos, filosóficos y estéticos. Cabe destacar que para este curso el vínculo entre el contexto de producción de una obra y la obra misma es el eje principal del estudio y será la base para la comprensión de la obra y el contexto de recepción.

III.OBJETIVOS / COMPETENCIAS:

a. General.

- Conocer críticamente algunas obras teatrales, representantes y estructura del campo teatral chileno desde su origen hasta el presente.

b. Específicos.

- Relacionar las obras con los contextos históricos y culturales de producción.
- Reconocer los aportes del teatro de esas épocas en el desarrollo del arte dramático y en la cultura actual.
- Vincular el trabajo de análisis textual, cultural, histórico y político con la formación escénica.

IV.CONTENIDOS

Contenido temático N°1: La idea de nación y fundación del campo teatral chileno

Temas:

- Campo de poder y campo cultural: el imaginario social de la independencia y consolidación de la república
- Modelos sociales y políticos: teatro popular y teatro burgués.
- Procesos de modernización y géneros dramáticos: realismo, costumbrismo, tragedia rural, teatro obrero.
- El intento de una vanguardia teatral: el caso de Vicente Huidobro y melodrama.

Contenido temático N°2: El teatro universitario y consolidación del campo

Temas:

- La consolidación institucional del teatro.
- Prácticas de lo político: la tensión burguesa.
- Diferenciación de roles dentro del campo teatral como disputa política.
- Del dramaturgo al director: modernidad en el teatro.

Contenido temático N°3: Crisis del campo: dictadura y transición democrática

Temas:

- Contra el entretenimiento. El teatro como campo de batalla.
- Otra escena: de la palabra a la acción del cuerpo.
- Prácticas que interrogan la representación/crisis del realismo. El lugar del espectador.

Contenido temático N°4: No son 30 pesos, son 30 años

- Valoración y visibilización de las teatralidades.
- El giro performativo.
- ¿Cómo representar?

V.METODOLOGÍA:

- Clases expositivas.
- Exposiciones orales.
- Talleres y discusión de textos dramáticos.
- Análisis y discusión de textos críticos y teóricos.
- Talleres de elaboración de pensamiento sobre la representación y las teatralidades.
- Elaboración de propuestas visuales y sonoras. Creación de una cartografía rizomáticas.
- Salidas a terreno.

VI.EVALUACIÓN (tipos, instrumentos):

1.- Informe escrito sobre primeros textos y salida a terreno al Museo Histórico Nacional [individual]. %

2.- Exposición oral basada en el trabajo con imágenes, iconografía y archivos bibliotecológicos [grupos]. 30%

3.- Se elaborará una línea de tiempo rizomática, en borrador, durante todo el semestre, que deberá ser presentada en su propuesta definitiva a final del semestre [grupos]. 40%.

El formato exigido para las citas bibliográficas corresponderá al exigido por la universidad para la redacción de las tesis (ISO).

En caso de detectarse plagio en cualquiera de los trabajos exigidos en el curso dicho trabajo será calificado con un 1,0 de manera inapelable. El estudiante tendrá la opción de realizar un segundo trabajo que se promediará con el 1,0 del primer trabajo.

VII.BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

FOSTER, Hall. *La Posmodernidad*, Barcelona: Kairós, 1988.

HURTADO, María de la Luz, *Teatro Chileno y Modernidad: Identidad y Crisis social*, Irvine- California: Gestos, 1997.

_____(comp.) y Barría, Mauricio (ed.), *Antología: un Siglo de Dramaturgia Chilena*, Santiago: 2010

LARRAÍN, Jorge, *Identidad Chilena*, Santiago: Lom, 2001.

ROJO, Grínor, *Muerte y Resurrección del Teatro Chileno: 1973-1983*, Madrid: Michay, 1985.

VIII. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Libros

- ACEVEDO HERNÁNDEZ, Antonio, *Memorias de un Autor Teatral*, Santiago: Nacimiento, 1982.
- ADLER, Heidrun, ed. *Resistencia y Poder: Teatro en Chile*, Madrid-Frankfurt am Main: Vervuert, 2000.
- BRAVO ELIZONDO, Pedro, *Cultura y Teatro Obrero en Chile 1900-1930*, Madrid: Michay, 1986.
- CÁNEPA, Mario, *Armando Moock, 1894-1942*, Santiago: Astrid, 1996
- _____. *El teatro Obrero y Social en Chile*, Santiago: Ministerio de Educación, 2006.
- FARÍAS, MARITZA; ARTÉS, PATRICIA; Y SAAVEDRA, LORENA: *Evidencias Las otras dramaturgias*, Oxímoron, Santiago de Chile, 2020.
- Cápona, Daniela, *A una isla los llevaría. Estrategias de la subjetividad marica en la escena teatral chilena*, Oxímoron, Santiago de Chile, 2023.
- HARCHA CORTÉS, ANA: *Prácticas de teatralidad en Chile a partir del trabajo de Andrés Pérez Araya*, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 2017.
- LAGOS DE KASSAI, María Soledad, *Creación Colectiva: Teatro Chileno a Fines de la Década de los '80*, New York: Peter Lang, 1994.
- PEREIRA POZA, Sergio, *Antología Crítica de la Dramaturgia Anarquista en Chile*, Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 2005.
- PRADENAS CHUECAS, Luis, *Teatro en Chile: Huellas y Trayectorias. Siglos XVI-XX*, Santiago: LOM, 2006.
- SOTOCONIL, Rubén, *20 años de Teatro Experimental 1941-1962*, Isla Margarita: Gráficas Internacional, 1991.
- YÁÑEZ, Nathanael, *Memorias de un hombre de teatro*, Santiago: Zig-Zag, 1966.

Capítulos de libros y artículos:

- Burgos, Fernando. "Estética de la ironía en el teatro de Jorge Díaz." *Revista Chilena de Literatura* (1986): 133-141.
- Cárcamo, Luis Ernesto. "Capítulo 1. La prédica de Milton Friedman: un ajuste cultural." *Las tramas del mercado*. Santiago: Cuarto Propio, 2007. 71-110.
- Habermas, Jürgen: *Modernidad: un proyecto incompleto*. En: Nicolás Casullo (ed.): *El debate Modernidad Pos-modernidad*. Buenos Aires, Editorial Punto Sur, 1989. pp. 131 - 144
- Hurtado, M. de la Luz. *La experimentación de formas dramáticas en las escrituras femeninas/ escrituras de la mujer en Chile*. *Latin American Theatre Review*, 31.2 (1998): 33-43.
- Larraín, Jorge. "La modernidad oligárquica 1810-1900". *Identidad chilena*. Santiago: Lom, 2001. 83-96.

- Lehmann, Hans-Thies. "El teatro postdramático" (Introducción) Trad. Paula Riva. *Telón de Fondo*. 12 (2010).
- Luengo, Enrique. "Poder y resistencia y reacción en *Hechos consumados* de Juan Radrigán." *Latin American Theatre Review* 32.2 (1999): 69-86.
- Montecino, Sonia. "Madres y huachos." *Madres y guachos: alegorías del mestizaje chileno*. Santiago de Chile: Cuarto Propio, 1991. 43-62.
- Pinto Rodríguez, Jorge. "El costo del progreso. La exclusión del pueblo mapuche". *La formación del Estado y la Nación y el pueblo mapuche*. Santiago: DIBAM, 2003. 151-84
- Recabarren, Luis Emilio. *Ricos y pobres: ensayo del Centenario*. Marxismo. Web. 1 ene. 2011.
- Rojo, Sara. "Teatro político actual: la dramaturgia de Guillermo Calderón." *Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos* 5 (2015): pp-109.
- Subercaseaux, Bernardo. "Lo masculino y lo femenino en el imaginario colectivo de comienzos de siglo" *Revista Chilena de Literatura*. No. 42 (Aug., 1993), pp. 245-249
- Subercaseaux, Bernardo. "Repercusiones culturales del 91". *Historia de las ideas y de la cultura en Chile*. Vol.1 Tomo II. Santiago: Universitaria, 2011. 297-306
- Villarino, Edith Marta. "*Cinema-Utopia* de Ramón Griffero: un teatro con disfraces." *Revista Signos* 28.38 (1995): 55.
- Villegas, Juan. "Los marginados como personajes: Teatro chileno de la década de los sesenta." *Latin American Theatre Review* 19.2 (1986): 85-95

Obras:

- Henríquez, Fray Camilo. *Camila* (1817)
- Caldera. *El tribunal del honor* (1892)
- Allende. *La República de Jauja* (1889)
- Acevedo Hernández, Antonio. *Irredentos* (1917)
- Moock, Armando. *La Serpiente* (1920)
- Germán Luco Cruchaga. *La viuda de Apablaza* (1928)
- Aguirre, Isidora. *Los papeleros* (1963)
- Díaz, Jorge. *Topografía de un desnudo* (1967)
- Wolff, Egon. *Los invasores* (1970)
- Radrigán, Juan. *Hechos consumados* (1981)
- Griffero, Ramón. *Cinema Utopia* (1985)
- Parra, Roberto y Pérez Araya, Andrés. *La negra Ester* (1988)
- La Patogallina. *El Húsar de la muerte*
- Infante, Manuela. *Rey Planta* (2006)
- Calderón, Guillermo. *Neva* (2007)
- Zúñiga, Carla. *Historias de amputación a la hora del té* (2015)
- Ormazábal, Ana Luz. *Ópera* (2016)

Obras complementarias

- Ictus. *Tres noches de un sábado*
- TIT (Taller de Investigación Teatral). *Tres Marías y una Rosa*
- La Feria. *Hojas de Parra, Salto mortal en un acto*
- Castro, Alfredo. *Historia de la sangre*
- Galemiri, Benjamín. *El coordinador*
- La troppa. *Gemelos*

Webs y recursos electrónicos:

www.escenachilena.uchile.cl

www.chileactua.com

www.memoriachilena.cl

<https://proyectoarde.org>

https://bibliotecadigital.uchile.cl/discovery/search?vid=56UDC_INST:TNCH