

PROGRAMA

AUTOR(ES): FERNANDO MENA ROJAS

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

NOMBRE:	DRAMATURGIA
CLAVE:	ATE 4320
SEMESTRE:	CUARTO
FACULTAD:	ARTE

2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

Curso de dramaturgia, que entrega herramientas básicas para la composición y análisis de una pieza dramática, a través de conocimientos teóricos, intercambio de experiencias y ejercicios prácticos de creación, articulando diferentes lenguajes dramáticos en sistemas semánticos, de comunicación y expresión (técnicas, perspectivas, ideas, emociones, etc.); generando la capacidad de entender, analizar, crear y producir obras dramáticas propias. Al final del curso las alumnas y alumnos deberán ser capaces de generar un proyecto propio de creación y exploración en la composición dramática textual clásica y/o contemporánea.

3.- OBJETIVOS GENERALES:

- 1.- Entender el concepto de Dramaturgia en su etimología: "Hacer-Obra"
- 2.- Conocer los elementos básicos de la dramaturgia: Narrativa / Orgánica / Dramaturgismo / del espectador.
- 3.- Valorar la dramaturgia como una actividad de producción escénica e ideológica (autoría)
- 4.- Reconocer formas, elementos y estructuras de la Dramaturgia escrita, clásica y contemporánea.
- 5.- Realizar trabajo de taller que concluya con la creación de una obra o escenas dramáticas de cada participante.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reconocer formas y estructuras de las distintas manifestaciones Dramatúrgicas.
- Componer y analizar textos dramáticos.
- Conocer elementos básicos de composición dramática, para propiciar el intercambio de experiencias, métodos y temáticas que estimulen la imaginación y lenguajes propios de la creación.
- Definir Texto, Realidad, Ficción e Interpretación de una realidad.
- Caracterizar la función de la dramaturgia en el arte teatral.
- Capacidad de elaboración de un proyecto de composición dramática concebida como una manifestación interpretativa de la realidad y contexto del autor/a

5.- UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD I: Dramaturgia y Lenguaje

1. El concepto de Dramaturgia
2. La dramaturgia en la historia del arte
3. Dramaturgia Narrativa / Orgánica / Dramaturgismo / D. del espectador.
4. Lenguaje: Origen del logos

UNIDAD II: Imagen y Metáfora

1. Percepción artística: Denotación, Connotación y Técnica
2. Poesía y construcción de la metáfora
3. Definición de Texto como Ficción e Interpretación de una realidad.
4. Realidad y ficción dentro de la lógica de lo dramático.

UNIDAD III: Dramaturgia Narrativa: Método y Estructura

1. Partes constitutivas de un texto teatral y sus funciones.
2. Estructura dramática aristotélica y contemporáneas
3. Técnicas básicas de composición.

UNIDAD IV: Memoria y Autoría

1. Introducción al concepto de Memoria
2. Testimonio / Ejercicio de hacer Memoria
3. Cuerpo en riesgo / Autoficción

UNIDAD VI: Dramaturgia contemporánea

1. Relación del texto dramático con el teatro interdisciplinario, lo estético - plástico.
2. Escritura no Creativa: Nuevas formas de escribir / Re escribir

UNIDAD VI: Composición dramática

1. Elaboración de un proyecto de composición dramática textual.

6.- METODOLOGÍA

Las estrategias metodológicas de este curso corresponden a:

- a) Método expositivo
- b) Método interactivo
- c) Ejercicios Prácticos

Exposiciones y ejercicios prácticos que familiaricen a los participantes con el fenómeno de la dramaturgia.

- Las y los estudiantes irán conociendo y aplicando conceptos generales de estructura dramática y composición dramática.
- Revisión de material dramático a través de referencias escénicas y exhibición de material artístico interdisciplinario: Poesía, Literatura, Cine, Música, Danza, Performance, Pintura, Escultura, fotografía, Artes visuales, nuevos medios (modelos de estructuras y procedimientos de composición)
- Las y los estudiantes irán presentando ideas propias de composición teatral, a partir de estímulos dados en clase.
- Estos ejercicios de escritura se irán escribiendo, presentando, comentando y revisando dentro del taller, con opiniones del profesor y los participantes.

7.- EVALUACIÓN:

Las evaluaciones corresponden a:

- Análisis de espectáculo escénico en vivo.
- Ejercicios breves de composición.
- Discusión analítica y exposición teórica.
- Elaboración de una teoría básica del concepto dramático.
- Trabajo en clases.
- Configuración final de un texto dramático

8.- BIBLIOGRAFÍA

1) BÁSICA

• Aristóteles, "La Poética"
• Darian Leader; J. Groves "Lacan para principiantes"
• Aguirre, Isidora: "Los que van quedando en el camino"
• Ferrari, León: "Palabras Ajenas"
• Gegel, G.W.F: «Estética» cap. arte dramático
• Lessing, G. E, La dramaturgia de Hamburgo, ADE teatro n° 5. Madrid 1993.
• Müller, Hainer: "Hamlet Machine"
• Goldsmith, Kenneth "Escritura no-creativa. Gestionando el lenguaje en la era digital"
• Mcdonagh, Martin: "The Pillowman"
• Shakespeare, William: "Macbeth"
• Calderón, Guillermo "Neva", "Clase", "Diciembre"
• Wright, Edward A.; Para comprender el teatro actual, FCE, Santiago de Chile, 1997

2) COMPLEMENTARIA

<ul style="list-style-type: none">• Artaud, Antonin: “El teatro y su doble”
<ul style="list-style-type: none">• Bocaccio, Giovanni: “Decamerón”
<ul style="list-style-type: none">• Brook, Peter: “El espacio vacío”
<ul style="list-style-type: none">• Lhin, Enrique “La Pieza Oscura”
<ul style="list-style-type: none">• Tylor, Diana “Performance”
<ul style="list-style-type: none">• Malville, Herman: “Bartleby, El escribiente”• Antonio Sanchez, José Antonio “Cuerpos Ajenos”•

<ul style="list-style-type: none">• Obras dramáticas contemporáneas de: Paula González, Lola Arias, Romina Paula, Miet Warlop, Carlota Ferrer, Philippe Quesne, Rimini Protokol, La Resentida, Jan Fabre, Romeo Castellucci, Teatro de los Andes, Angélica Lidell, entre otras.• Referencias artísticas contemporáneas: Sterlac, Joan Jonas, Sarjo, Francisco Papa fritas, James Luna, Ana Mendieta, Felipe Avello, Carlos Leppe, Hija de Perra, Pedro Lemebel, entre otros.
