

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
PROGRAMA DE FORMACION INTEGRAL

Performance y Teatro

1. IDENTIFICACION

CÓDIGO : CFI 8433
DURACIÓN : Un Semestre
Nº DE SESIONES : Dos semanales

2. DESCRIPCIÓN

El curso pretende introducir a los estudiantes a las distintas relaciones que, a lo largo del siglo XX, se han producido en el teatro por la irrupción del llamado *giro performativo* de las artes. Indagaremos cómo estas relaciones provienen de una teoría de la teatralidad que inauguraron varios actores teatrales y de la danza a principios del siglo XX. La lectura de estos autores nos permitirá indagar en los fundamentos de una teoría de la *performance* y la puesta en escena a través de las nociones de ritual y juego. Finalmente nos aproximaremos a un posible análisis del fenómeno escénico a través de una estética de *lo performativo*.

3. OBJETIVOS

- Introducir a los estudiantes a algunas de las fuentes básicas en torno a las relaciones entre teatro y *performance* respecto al *giro performativo*.
- Exponer la epistemología de *performance*, *lo performativo* y su vinculación a una teoría de la teatralidad.
- Indagar en los fundamentos de una teoría de la *performance*: el ritual y el juego.
- Introducir las nociones de *teatro postdramático* y estética de *lo performativo* en el contexto de un análisis de la *puesta en escena*.

4. CONTENIDOS

Primera unidad: Introducción: el *giro performativo*: teatro y *performance*.

Marina Abramovic y John Cage.

- a) Epistemología: *performance*, teatro, *lo performativo* y la *performatividad*.
- b) Teatralidad y reateatralización del teatro a principios del siglo XX

Segunda unidad: Fundamentos para una teoría de la *performance*

- a) Experiencia ritual como espacio umbral
- b) Teorías del juego y experiencia festiva
- c) El teatro ambientalista de Richard Schechner

Tercera unidad: Estética de *lo performativo*

- a) La puesta en escena. Su condición estética
- b) Semiótica teatral y teatro postdramático.

- c) Estética y teatro *performativo*: *materialidad, medialidad y esteticidad* de la puesta en escena.

5. EVALUACIÓN

El curso comprende tres (3) evaluaciones parciales que conforman un 60% de la nota final del curso y un trabajo final que comprende el otro 40% restante. Las evaluaciones parciales abarcan cada unidad temática y el trabajo final engloba la puesta en práctica de los conocimientos a lo largo del curso con la elección de un autor en particular.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Artaud, Antonin. 2001. *El teatro y su doble*. Ediciones Edhasa, Bs. As.
- Boenisch, Peter. 2002. *körPERformance 1.0 Theorie und Analyse von Körper und Bewegungsdarstellungen im zeitgenössischen Theater*. e:podium, München.
- Brozas Polo, María Paz. 2003. *La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX*. Ñaque Editora, Ciudad Real.
- Carlson, Marvin. 1996. *Performance. A critical introduction*. Routledge, New York and London.
- Fischer-Lichte, Erika. 1999. *Semiótica del teatro*. Arco/Libros, Madrid.
- Fischer-Lichte, Erika. 2004. *Ästhetik des Performativen*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
- Goldberg, RoseLee. 1992. *Performance art*. Destino Ediciones, Barcelona.
- Klein, Gabriele/Sting, Wolfgang. 2005. *Performance. Positionen zur zeitgenössischen szenischen Kunst*. [Transcript Verlag](#).
- Kotte, Andreas. 2005. *Theaterwissenschaft*. Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien.
- Laban, Rudolf. 1987. *El dominio del movimiento*. Editorial Fundamentos, Madrid.
- Lehmann, Hans-Thies. 1999. *Postdramatisches Theater*. Frankfurt a. M.
- Schechner, Richard. 2002. *Performance Studies. An Introduction*. Routledge, New York.
- Schechner, Richard. 2000. *Performance: teorías y prácticas interculturales*. UBA-Libros del Rojas, Bs. As.
- Schechner, Richard. 1988. *El Teatro Ambientalista*. Árbol Editorial, S. A., Ciudad de México.
- Sánchez, José. 1999. *La escena moderna: manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias*. Madrid: Akal.
- Sánchez, José Antonio. 2002. *Dramaturgias de la imagen*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Sontag, Susan. 1976. *Aproximación a Artaud*. Ediciones Lumen, Barcelona.
- Veinstein, André. 1962. *La puesta en escena. Su condición estética*. Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires.

A la bibliografía que se adjunta a continuación hay que agregarle algunos textos que se entregarán a principio del semestre. Se trata, en su gran mayoría de traducciones del alemán y el inglés.