

Programa de asignatura
Taller de Dramaturgia Experimental

1. Identificación

Nombre Escuela:	Escuela de Artes y Humanidades
Nombre Departamento:	Humanidades
Nombre Programa:	Núcleo de formación institucional
Nombre Programa Académico:	Taller de Dramaturgia Experimental
Nombre Programa Académico (En inglés):	Experimental Dramaturgy Workshop
Materia Prerrequisito:	Ninguna
Semestre De Ubicación:	Libre
Código CINE:	XX
Código EAFIT:	HL1404
Intensidad Horaria Semanal	3 Horas
Intensidad Horaria Semestral	48 Horas
Créditos	3
Características	No suficientable

---

2. Justificación

La presencia de lo dramaturgia en los entornos contemporáneos excede el ámbito de la representación teatral, cruza los campos del escenario artístico y se convierte en soporte y estrategia de los acontecimientos mediáticos, políticos y de entretenimiento. En tal sentido, cualquier disciplina del conocimiento puede apelar al uso de los recursos de creación de la dramaturgia como instrumento para la expresión y producción de contenidos como soporte de fondo de diversos lenguajes de representación.

Como parte de la línea de escrituras creativas, este curso se propone como un espacio para la interrogación de los acontecimientos existenciales o sociales, desde la subjetividad, la estética y los lenguajes del arte, con miras a incentivar la producción de piezas relevantes, en su tratamiento y significación, de problemas que atañen a la vida contemporánea, vista en su integración como planeta, territorio, hogar, desde ámbitos públicos y privados de la interacción humana. La expresión última evoca, sobre todo, la idea de estar destinados, como comunidades, a convivir y encarar diversas formas de conflictos con sus consabidas consecuencias, tal como lo expuso ya Aristóteles desde la antigüedad, cuando caracterizó a la tragedia griega o drama ático.

Ahora bien, el texto dramático, en contraste con una novela o un ensayo, muestra una poética de la acción, en la que los personajes en, sin que intervenga un narrador, emiten

parlamentos e interacciones de diversa índole, al igual que signos no verbales. En su conjunto, una obra se fragmenta mediante actos, cuadros o escenas; así como se indica el modo de representación sugeridos por el autor mediante didascalias. Lo anterior configura una especie de puesta en escena en papel que determina las condiciones de enunciación del discurso, o una propuesta virtual para la representación.

El hecho de que una parte importante del arte de todos los tiempos haya adoptado la dramaturgia como forma expresiva, y que se evidencie en diversos formatos en el mundo contemporáneo mediante estéticas asociadas como las del cine y el video, nos conduce a proponer herramientas y maneras de apropiación que aportan al estudiante una perspectiva de investigación-creación, y de reflexión crítica asociada al texto dramático.

3. Objetivo general de la asignatura

El curso aporta al estudiante la adquisición de fundamentos conceptuales y herramientas dramáticas para crear piezas para la representación en distintos soportes de creación como el teatro, la expresión audiovisual y performática que potencie los recursos del texto dramático, en el sentido amplio, para la puesta en escena de planteamientos de carácter existencial, crítico o de relevancia en los entornos contemporáneos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Al culminar esta materia, el estudiante habrá fortalecido las siguientes competencias genéricas y habrá avanzado en los siguientes resultados de aprendizaje:

4.1 Competencia genérica:

EMPATÍA: capacidad para comprender, relacionarse y ser sensibles con los demás; enfrenar los conflictos y facilitar la resolución participativa de problemas.

PENSAMIENTO CRÍTICO: capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos.

PENSAMIENTO ANTICIPATORIO:

capacidad para lidiar con la incertidumbre mediante la creación y evaluación de múltiples opciones futuras.

PENSAMIENTO SISTÉMICO:

capacidad para analizar sistemas complejos y pensar cómo están integrados dentro de distintos dominios y escenarios.

4.2 Resultados de aprendizaje

- Escribe textos de dramaturgia que vinculan categorías formales con aspectos temáticos y de significación social contemporánea.
- Compone textos para la escena desde aspectos inherentes a los géneros dramáticos, modernos contemporáneos como personaje, acción dramática, estructura, diálogos y didascalias.
- Realiza ejercicios de experimentación creativa desde la dramaturgia textual para formatos no convencionales o de apropiación de tecnologías de la representación.
- Interpreta problemas contemporáneos mediante la creación de textos de dramaturgia para diversas artes representativas —teatro, video experimental y performance, como componentes y medios de representación experimental.

5. Contenidos:

1. Acción dramática y discurso
2. Componentes de la dramaturgia
3. La noción de personaje dramático
4. Texto y subtexto
5. Poéticas dramatúrgicas
6. Dramaturgia del acontecimiento social
7. Dramaturgias expandidas
8. Identidad de género y escritura dramática

6. Cronograma

Unidad	Sesión	Temas
	1	Presentación y pacto pedagógico
1.	2	Mímesis y diégesis.
	3	Acción dramática y discurso
2.	4	Componentes de la dramaturgia
	5	La noción de personaje
	6	Espacios y representaciones
3.	7	Poéticas dramatúrgicas
	8	Texto y representación
	9	Texto y subtexto
	10	Dramaturgia expandida

4.	11	Dramaturgia del acontecimiento social
	12	Dramaturgia audiovisual
5.	13	Identidad de género y escritura dramática
	14	Edición y entrega de textos
	15	Dramaturgia actoral. Taller de dirección y puesta en escena
6.	16	Presentación de piezas de dramaturgia experimental.

7. Criterios de evaluación académica

Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación
Incorpora al ejercicio de la escritura las nociones de la dramaturgia textual, audiovisual y performática para la creación artística.	Reconoce las diversas formas de la dramaturgia, moderna y posmoderna, como soporte y estrategia de un acontecimiento destinado a la representación.
	Demuestra el manejo de recursos dramáticos para la creación de piezas en distintos formatos, audiovisual, sonoro, teatral, per formatico.
Utiliza los mecanismos de representación dramática para enriquecer la expresión de la existencia como fuente de aproximación crítica de los acontecimientos.	Experimenta la dramaturgia como una estrategia retórica para movilizar ideas y argumentos desde la emotividad artística.
	Elabora piezas dramáticas que propician la expresión vital y la subjetividad hacia con relevancia temática y pertinencia discursiva y estética.
Escribe textos dramáticos como un recurso para la comunicación de experiencias sociales y para la expresión política.	Maneja las posibilidades de significación de un texto dramático para representar problemas que atañen al entorno social y político.
	Argumenta en torno a las opciones de la dramaturgia para la reflexión crítica dotada de significación de valor estético y comunicativo.
Realiza piezas de dramaturgia con un criterio expandido de las poéticas de representación que vinculan diversos lenguajes y medios.	Conoce la pertinencia de nuevos medios y entornos para ampliar el concepto de la dramaturgia experimental.
	Utiliza de manera simultánea códigos lingüísticos, verbales y no verbales, para proponer piezas que amplifican el concepto de teatralidad.

8. Bibliografía General

- ABIRACHED, Robert. La crisis del personaje moderno. Madrid: Imprenta la comunidad, 1994.
- ARIZA, Blandón, Cajamarca, Martínez, Moyano, García, Viviescas y otros. Teatro colombiano contemporáneo. México Revista Paso de Gato, Volumen 24, 2006.
- ARISTÓTELES. La Poética. Trad. García Bacca. México: Editores Mexicanos Unidos. 1985.
- BECKETT, Samuel. Esperando a Godot. Trad. Ana María Moix. Barcelona: Tusquets, 1988.
- BOBES NAVES, María del Carmen. Semiología de la obra dramática. Madrid: Arcos/libros, 1997.
- CAJIAO GONZÁLEZ, Fernando, Historia del teatro en Colombia. Bogotá: Colcultura. 1986
- DE TORO, Alfonso. Texto – Mensaje – Recipiente. “análisis semiótico estructural de textos narrativos, dramáticos y Líricos de la literatura española hispanoamericana y francesa de los siglos XVI, XVII y XX. Buenos Aires, Galerna, 1988
- DE TORO, Fernando. "Semiótica del teatro"; Del texto a la puesta en Escena. Buenos Aires: Galerna, 1992
- . Intersecciones: Ensayos sobre teatro. Madrid: Iberoamericana, 1999.
- DÍAZ, Henry. La sangre más transparente. En Antología Crítica del teatro breve hispanoamericano. Medellín: Universidad de Antioquia, María Mercedes Jaramillo y Mario Yepes editores, 1997.
- Dubatti, Jorge. Cartografía teatral. Introducción al teatro comparado. Buenos Aires: Textos básicos Atuel, 2008
- Concepciones del teatro; Poéticas teatrales y bases epistemológicas. Buenos Aires: COLIHUE, Universidad, 2009.
- DUCROT, Oswald y TODOROV. Diccionario enciclopédico de las ciencias del Lenguaje. Trad. Enrique Pezzoni. México: Siglo XXI, 1974
- DUQUE MESA, Fernando, Peñuela Ortiz, Fernando y Jorge Prada. Investigación y praxis teatral en Colombia. Bogotá: Colcultura. 1993
- HELBO, André. Teoría del Espectáculo. Trad. Antonio Bonnano, Buenos Aires: Galerna, 1989.
- ISSER, Wolfgang. Rutas de la interpretación. Trad. Ricardo rubio Ruiz. México: Fondo de cultura Económica, 2005.
- TEATRO COLOMBIANO CONTEMPORANEO. Guadalupe años Sin cuenta, teatro La candelaria. Bogotá: Tres culturas, 1985.
- LINKENBERG, Jean-Marie. Manual de Semiótica General. Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2006.
- LEMUS OBREGÓN, Marina. Geografía del teatro en América Latina; un relato histórico. Bogotá: Luna Libros, 2010
- Teatro en Colombia 1831 – 1886; práctica teatral y sociedad. Bogotá. Ariel, 1998
- Teatro colombiano, reflexiones teóricas para su historia. Medellín: ATEATRO, separata, 2008.

- ORTIZ-OSÉS, Andrés. Visiones del mundo; "Interpretaciones del sentido". Bilbao: universidad de Deusto, 1995
- PAVIS, Patrice. El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós, 2000.
- "Diccionario de Teatro". Dramaturgia, estética, Semiología. Trad. Fernando de Toro. Barcelona: ediciones Paidós. 1983
- RICOEUR, Paul. Del texto a la acción. "Ensayos de Hermenéutica II". Traducido por Pablo corona. Buenos Aires, Fondo de cultura Económica, 2ª edición, 2010.
- RIVERA, Virgilio Ariel. La composición Dramática. México: UNAM, 1989.
- RUBIANO Orjuela, Fabio. La penúltima cena. Medellín. Universidad de Antioquia, premios nacionales de Cultura, 2005.
- SÁNCHEZ GIRALDO, Saúl. De la tragedia Griega al drama moderno. Medellín: Instituto de Filosofía U. DE A, 2008.
- SOFOCLES. Antígona. En Las siete tragedias. Trad. De Ángel María Garibay. México: Porrúa, 2003.
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Dramaturgias de la imagen. Castilla: Ed. Universidad de Cuenca, 1999.
- UBERSFELD, Anne. Semiótica teatral. Trad. Francisco Torres Monreal. Madrid: Cátedra/universidad de Murcia. 1993
- La escuela del espectador. Trad. Silvia Ramos. Publicaciones de la asociación de directores de escena de España. 1999.
- USIGLI, Rodolfo. El gesticulador. México: lecturas mexicanas, 1983
- VELTRUSKY, Jirí. El drama como Literatura, Trad. Milena Grass. Buenos Aires: Galerna / IITCTL. 1990
- VILLEGAS, Juan Nueva interpretación y análisis del texto dramático. Canadá: Girol Books, Inc. 1991.

9. Requisitos del proceso de aseguramiento de la calidad

Versión número:	X
Fecha elaboración:	X
Responsable:	X