

Programa semestral de la materia:

TALLER DE CRÍTICA TEATRAL 2.

DRA. NORMA T. LOJERO VEGA

Colegio: Literatura Dramática y Teatro, FFyL, UNAM.

Semestre: **2024-2**

MODALIDAD: [Presencial/ Virtual/Híbrida](#)

[Presencial](#): Curso de 16 semanas: 16 sesiones de 4 horas cada una, total 64 horas al semestre, en modalidad presencial. Viernes de 3:00 a 7:00 pm.

[NOTA](#): Este programa corresponde a cualquiera de las 3 modalidades que puedan tener lugar durante el Semestre 2024-2.

MODALIDAD PRESENCIAL: El semestre presencial se reconfigurará de acuerdo a las condiciones de emergencia sanitaria nacional, local y universitaria. Las dinámicas de relación en los espacios se tendrán que modificar y adecuar a los protocolos de seguridad, así como los tiempos de permanencia en cada sesión. En esta asignatura lo prioritario radica en preservar la integridad de cada estudiante, bajo principios éticos y compromiso profesional.

Objetivo general de acuerdo al programa del plan de estudios: Realizar la redacción de críticas en torno al hecho teatral o cinematográfico, considerando éstos como producto de aspectos políticos, estéticos, económicos, mediante el análisis de los elementos constitutivos de la puesta en escena y de la relación espectáculo-público.

Objetivos particulares del curso que imparte la Dra. Lojero.

- 1.- Comprender, explicar, analizar e interpretar desde una perspectiva hermenéutica, las manifestaciones artísticas, en particular la representación teatral, y las obras cinematográficas (cortos o largometrajes).
- 2.- Ejercitar la escritura hacia una mirada crítica, asumida como un proceso creativo de reconfiguración a partir de la reflexión, y así establecer los vínculos entre diversas manifestaciones artísticas: pintura, narrativa, poesía, cine, fotografía.
- 3.- Experimentar la escritura mediante la construcción de una voz narrativa creada a partir del ejercicio epistolar.
- 4.- Desarrollar el proceso de lectura-escritura mediante un “otro” construido *poiéticamente* en búsqueda de un “modo” particular de decir (estilo).
- 5.- Apropiación de la escritura como un proceso de conocimiento de sí mismo (identidad)
- 6.- Establecer vínculos entre el pasado y la actualidad al momento de analizar la obra, para una reconfiguración *poiética* (lector-escritor, espectador-creador), siglos XX-XXI.

Contenidos temáticos:

Los ejes temáticos que conforman el curso son:

— voz propia, —“entre el decir y el hacer...”, —crítica y convicción.

Durante todo el curso se ejercitará la revisión y análisis de cortometrajes: nacionales y extranjeros. Abstracción del discurso para distinguir y expresar con claridad el tema de las obras.

Análisis de las obras como proceso creativo.

Práctica del discurso epistolar y ensayístico durante todo el curso.

Unidad 1.- Análisis hermenéutico aplicado a la crítica de diversas manifestaciones artísticas.

—Configuración del personaje de ficción-identidad narrativa y personal.

—Aplicación de los 2 ámbitos estructurales de las obras dramáticas y cinematográficas (el interno y el externo) para el análisis crítico.

—Práctica del discurso epistolar para la construcción de una voz narrativa.

Unidad 2.- Crítica y convicción.

Reconocimiento del proceso creativo (personal) que deviene en obra (escritura, actuación, dirección, producción, etc.)

Limitaciones autoimpuestas en el proceso creativo: “tachaduras”, autocensura, confidencias.

Lo original y espontáneo frente a la selección y reescritura.

Distinguir la propia voz de las “imposiciones” o “represiones”.

Convicción y manifestación creativa.

Unidad 3.- Hacia una crítica reflexiva: apropiación del proceso creativo.

Desarrollo y aplicación del estilo personal en los ensayos críticos.

Postura del crítico: ética y manifestación artística.

Lineamientos “estéticos”: ética y poiesis (de acuerdo a los intereses del grupo se programará una clase especial)

Crítica y convicción hacia una transformación personal y colectiva.

Evaluación. En el curso se desarrollarán actividades durante todas las sesiones, de tal modo que la participación de cada estudiante y sus procesos serán la base de la calificación. El avance del trabajo individual y por equipos se perfilará a la autoevaluación crítica y argumentada en diálogo con el grupo.

Apoyo virtual: Contaremos con el **Classroom** para compartir los materiales de estudio. Todos los textos obligatorios para el curso y algunos opcionales los subiré al salón virtual para que puedan contar con ellos sin necesidad de fotocopiar (es opcional) o de comprarlos (opcional).

BIBLIOGRAFÍA*

- BENJAMIN, Walter. *El autor como productor*, trad. Bolívar Echeverría. México: ITACA/UACM, 2004.
- _____ *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, trad. Andrés E. Welkert. México: ITACA/UACM, 2003.
- BEUCHOT, Mauricio. *Breve historia de la ética*. México: Editorial Torres Asociados, 2010.
- BLANCO, José Joaquín. *Ciudad de México. Espejos del siglo XX*. México: ERA/Conaculta-INAH.
- BOURDIEU, Pierre. *El sentido social del gusto*, trad. Alicia B. Gutiérrez. Argentina: Siglo Veintiuno Editores Argentina, S.A., 2010.
- CARBONELL, Dolores y MIER, Luis J. *3 Crónicas del Teatro en México*. México: INBA, 1988.
- CARDOSA Y ARAGÓN, Luis. *Crónicas cinematográficas: 1935-1936*. México: UNAM, 2010.
- CASTELLANOS, Cerda Vicente. *La experiencia estética en el cine*. México: UNAM, Facultad de Ciencias políticas y Sociales, 2004.
- FIGUEROA, Gabriel. *Memorias*. México: UNAM/DGE/Equilibrista, 2005.
- FORSTER, *et. al.*, *Oficio de escritor*, trad. José Luis González. México: ERA, 2002, 9ª reimpresión.
- GARCÍA Canclini, Néstor Coord. *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México: IMCINE/CONACULTA, 1994.
- GONZÁLEZ Casanova, Manuel. *El cine que vio Fósforo*. Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- GONZAGA Urbina, Luis. *Crónicas*. México: UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, número 70, 1995.
- GUBERN, Román. *El eros electrónico*. México: Grupo Santillana, 2006, 5ª reimpresión.
- GUTIÉRREZ Nájera, Manuel. *Cuentos, Crónicas y Ensayos*. México: UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, número 20, 1992.

- HERRERA, Alejandro, y José Alfredo Torres. *Falacias*. México: Editorial Torres Asociados, 2ª edición, 2007.
- HUACUJA del Toro, Malú. *Los artistas de la técnica*. México: Plaza y Valdés, 1997.
- IBARGÜENGOITIA, Jorge. *El libro de oro del teatro mexicano*. México: Ediciones El Milagro/Universidad Autónoma Metropolitana, 2ª edición, 2011.
- KANT, Immanuel. *Crítica del juicio*. Tomo 2, trad. Pedro Ribas. Barcelona: Gredos, 2014.
- MEIER, Annemarie. *El cortometraje: el arte de narrar, emocionar y significar*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2013.
- MONSIVÁIS, Carlos. *Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza*. México: ERA, Bolsillo, 2013.
- _____. *A ustedes les consta. Antología de la crónica en México*. México: ERA, 1998, 11ª reimpresión.
- MUSACCHIO, Humberto. *Historia crítica del periodismo mexicano*. México: Colección Kiosco, 2016.
- OLGUÍN, David. *Olga Harmony. Memorias*. México: Ediciones El Milagro/CONACULTA, 2006.
- RANCIÈRE, Jacques. *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*, trad. Núria Estrach. Barcelona: Laertes, 2003.
- REYES, Alfonso y Guzmán, Martín Luis. *Fósforo, crónicas cinematográficas*. México: CONACULTA/IMCINE, 2000.
- RICOEUR, Paul. *Crítica y convicción*, trad. Javier Palacio Tauste. España: Editorial Síntesis, 1995.
- _____. *Historia y narrativa*, trad. de Gabriel Aranzueque Sauquillo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999.
- _____. *Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II*, trad. Pablo Corona. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- _____. *El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica*, trad. Alejandrina Falcón, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2003.
- _____. *La metáfora viva*, trad. Agustín Neira, 2ª edición. Madrid: Ediciones Cristiandad: Trotta, 2001.
- RIVAS, Carolina. *Cine paso a paso. Metodología del autoconocimiento*. México: FONCA/CONACULTA/CUEC, 2010.

*Las y los estudiantes también podrán consultar la Bibliografía que proporciona el plan de estudios.