

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO**

PLANEACIÓN DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE DRAMATURGIA 2
SEMESTRE 2024-2

Profesora: Mtra. Nadia González Dávila

Semestre: Segundo.

Área de conocimiento: Dramaturgia

Número de Créditos: 6

Carácter: Obligatoria

Horas por semana: 4

Tipo: Teórico

Modalidad: Curso Presencial

Duración: 16 semanas / 64 horas de clase

Ciclo: Introductorio

Asignatura precedente: Fundamentos de Dramaturgia 1

Asignatura subsecuente: Diseño y Producción 1 (Obligatoria de elección)

OBJETIVO

Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el alumno conozca y aplique los principios, teorías y estructuras contenidos en los materiales de lectura elegidos con el fin de ampliar su perspectiva en relación al trabajo del dramaturgo y la visión del Teatro como un fenómeno social, artístico y formativo; con el fin construir una base sólida que sustente su desarrollo como creador teatral.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias cognitivas: reapropiación de esquemas cognitivos previamente adquiridos por medio de hechos evocables, términos y conceptos básicos sobre cada uno de los elementos que componen un drama. Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la organización, la comparación, descripción, formulación y apropiación de ideas a partir de las lecturas y actividades designadas para comprender la teoría dramática. Generación de conocimiento nuevo. Presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la validez de ideas y la calidad de una obra dramática, en relación con criterios establecidos.

Competencias procedimentales: Desarrollar habilidades creativas y expresivas que integren los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos para el diseño de personajes y la escritura de una situación teatral.

Competencias actitudinales: Conciencia del compromiso y la responsabilidad social que tiene el dramaturgo. Integración de los valores, los rasgos distintivos y las líneas de contenido designadas en los contenidos del curso. Implementación de un perfil profesional y de un código ético que guíe el quehacer profesional y la conducta personal de un dramaturgo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADOS

El alumno:

1. Vincula los aprendizajes adquiridos a lo largo de su proceso formativo previo, con los contenidos de la asignatura.
2. Realiza inferencias claras acerca del estilo y los géneros dramáticos, su relación con la realidad y con las obras teatrales.
3. Reconoce elementos significativos del estilo y género en textos dramáticos de diferentes períodos históricos.
4. Reconoce algunos modelos teóricos para construcción de obras teatrales y los aplica para realizar ejercicios de creación de personajes y de escritura de situaciones dramáticas.
5. Desarrolla una propuesta de código ético y de valores que guíen su quehacer profesional y su conducta personal como futuro artista teatral.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

1. **Exposición oral y audiovisual por parte de los alumnos:** Comunicación oral, clara y eficaz, donde se exponen los conocimientos de un tema a partir de la consulta o investigación previa sobre el mismo. Se sugiere el empleo de recursos didácticos (presentaciones Power Point, video, grabaciones de voz, etc.).
2. **Trabajos de investigación documental:** Acopio de información por parte del estudiante a través de la consulta, lectura, análisis y discusión de material escrito y electrónico de manera que le permita establecer nuevas relaciones con los contenidos de la clase y formular conclusiones.

3. **Participación interactiva:** Intercambio de ideas entre el grupo y el docente a fin de resolver dudas, exponer inquietudes, formular preguntas y plantear soluciones a problemas.
4. **Taller:** Desarrollo y elaboración de un trabajo eminentemente práctico para la adquisición de habilidades procedimentales propias de la asignatura. Está orientado al ejercicio y ensayo de habilidades específicas hasta su dominio.
5. **Trabajo cooperativo o en equipo:** División en pequeños equipos de trabajo que han de abocarse a desarrollar tareas, resolver problemas o elaborar productos a través de una actividad conjunta en la que los participantes habrán de involucrarse activamente y, posteriormente, compartir los productos o conclusiones desarrolladas.
6. **Lecturas obligatorias dirigidas:** Consiste en la lectura de documentos teóricos por parte de los participantes, bajo la guía del profesor. Se realizan pautas para profundizar en las partes relevantes del documento y se hacen actividades y comentarios al respecto.

Núm. Horas por Unidad		TEMARIO
Teor	Prac	Unidad 1 LA ESTRUCTURA DEL TEXTO DRAMÁTICO
6	6	1.1 Concepto de estructura. 1.2 Estructura aristotélica o de formato cerrado. 1.3 Estructura no aristotélica o de formato abierto.
12	20	Unidad 2 INTRODUCCIÓN A LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS
		2.1 La conformación del estilo: estilo personal y estilo de las épocas. 2.2 El concepto de género y su contexto histórico. 2.3 Elementos genéricos del texto dramático. 2.3.1 La intención del autor. 2.3.2 El tema. 2.3.3 Manera de relatar la historia. 2.3.4 Desarrollo del conflicto o acción. 2.3.5 El personaje. 2.3.6 La resolución del personaje ante el conflicto. 2.3.7 El lenguaje. 2.4 Los géneros. 2.4.1 La tragedia. 2.4.2 La comedia. 2.4.3 El drama o pieza. 2.4.4 El melodrama. 2.4.5 La farsa. 2.4.6 Los Subgéneros (Tragicomedia, obra didáctica, etc.)
10	10	Unidad 3 EL PROCESO CREATIVO DEL DRAMATURGO

	<p>3.1 Observación, imaginación, creación de un conflicto, manejo de diálogos.</p> <p>3.2 Creación de una situación dramática.</p> <p>3.2.1 Desarrollo de un conflicto a partir de un ejercicio práctico de escritura.</p>
--	--

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ARISTÓTELES, *Poética*, Traducción y notas de Eilhard Schlesinger, Emecé, Buenos Aires, 1947.

BARRY, Jackson G, *Estructura Dramática, Modelando la experiencia*, Universidad de California, Buenos Aires, 1970.

BENTLEY, Eric, *La vida del drama*, Paidós, México, 1985.

BOVES Naves, María del Carmen (Compiladora) *Teoría del teatro*, Arco/Libros, Madrid, 1997.

BRECHT, Bertolt, "*Pequeño organón para teatro*" en *La política en el teatro*, Alfa Argentina, Buenos Aires, 1972: 63-100.

DIEZ Borque José María y Luciano García Lorenzo (Compiladores), *Semiología del teatro*, Planeta, Barcelona, 1975.

ECO, Umberto, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Lumen, Barcelona, 1987.

ESSLIN, Martín, *An anatomy of drama*, Hill and Wang, New York, 1994.

URRUTIA, Jorge, "*De la imposible imposibilidad de la crítica teatral y de la reivindicación del texto literario*" en *Semiología del teatro*, 1975: 269-291.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AGUILAR Rivero, Mariflor, *Teoría de la ideología*, UNAM, México, 1984.

FOKKEMA, D. W. y Elrud Ibsch, *Teorías de la literatura del siglo XX, Estructuralismo, Marxismo. Estética de la recepción, Semiótica*, Cátedra, Madrid, 1984.

TOMASHEVSKII, Boris, "*Los géneros dramáticos*" Traducción y comentarios de Armando Partida, en *Fuentes Humanísticas*, UAM Azcapotzalco, año 10 No. 18, 1er semestre de 1999: 83-99 (1º ed. 1925)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia: No será parte de la calificación como criterio, pero el alumno solo tendrá derecho a 4 faltas durante el semestre. En caso de enfermedad grave, accidente o situación familiar, deberá presentar un justificante por escrito.

Participación: Será parte de la calificación. Todos los alumnos serán evaluados de manera individual en cuanto a su participación en el trabajo de clase, tareas asignadas y desempeño en los procesos de creación dramática.

Evaluaciones parciales: Habrá tres evaluaciones parciales equivalente al 60% de la calificación:

Tareas, exposiciones y trabajos 1: 20 %
Tareas, exposiciones y trabajos 2: 20%
Tareas, exposiciones y trabajos 3: 20%
Total: 60%

La **evaluación final** se llevará a cabo por medio de un **examen escrito sobre su trabajo final: 40%**

COMENTARIOS SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para tener derecho a la **evaluación final**, el alumno debe haber cumplido con **todas las lecturas dirigidas, todas las entregas de todas las tareas y trabajos escritos**, sean estos asignados de manera individual o por equipos. **Nota: No realizar la lectura programada y no entregar el trabajo o tarea en tiempo y forma equivale a 0 que será promediado con las otras entregas.**

La **evaluación sumativa** se realizará mediante la entrega de un **dossier digital** que contendrá todas las tareas realizadas en el semestre, además del trabajo final y un examen escrito sobre el mismo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El curso está diseñado a manera de **Seminario**: Se expondrán los conceptos y el alumno investigará y realizará la práctica a través de ejercicios escritos o ensayos breves, en los cuales argumentará su análisis. La revisión de los trabajos será individual y presencial durante las sesiones dedicadas a ello, tomando en cuenta los siguientes criterios: **Presentación, redacción, claridad, profundidad, capacidad analítica, comprensión y aplicación de los conceptos aprendidos en clase, además de excelente ortografía y puntuación.**

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- BOVES Naves, María del Carmen (Compiladora) *Teoría del teatro*, Arco/Libros, Madrid, 1997.
- BOVES Naves, María del Carmen "Introducción a la teoría del teatro" en *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 9-27).
- DEL TORO, Fernando, *Semiótica del teatro*, Galema, Buenos Aires, 1987.
- GREIMAS, Algirdas Julien, *Semántica estructural*, Gredos, Madrid, 1971.
- INGARDEN, Roman, "La funciones del lenguaje en el teatro" en *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 155-166).
- JAKOBSON, Roman, "Lingüística y poética" en *Ensayos de lingüística general*, Seix Barral, Barcelona, 1975: 347-95.
- KOWSAN, Tadeusz, "El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 121-154).
- MONOD, Richard, *Los textos de teatro*, Trad. del Equipo del Palacio de Convenciones, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- ROMÁN Calvo, Norma, *Para leer un texto dramático*, Árbol/UNAM, México, 2000.
- UBERSFELD, Anne, *Semiótica teatral*, Cátedra/Universidad de Murcia, España, 1989.
- VELTRUSKY, Jiri, "El texto dramático como uno de los componentes del teatro" *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 31-56).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARISTÓTELES:

- _____ (1992) *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Madrid, Gredos.
- _____ (2000) *Poética*; (Versión bilingüe de García Bacca), México, UNAM.
- BALL, David: (2017) *Backwards & Forwards. A Technical Manual for Reading Plays*, Southern Illinois University Press, Carbondale.
- BENTLEY, Eric: (1979) (comp.) *The Theory of the Modern Stage*, New York, Penguin Books.
- _____ (1991) *The Life of the Drama*; NY, Applause Theater Books. (Trad. Al español: *La vida del drama*; Barcelona, Paidós, 1982)

- _____ (1992) *In Search of Theatre*; NY, Applause Theatre Books.
- BERGSON, Henri:1986) *La risa*; Barcelona, Ediciones Orbis.
- BERISTÁIN, Helena, *Análisis estructural del relato literario*, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, México, 1984.
- BOUSOÑO, Carlos:(1981) *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Madrid, Gredos. 2a. Ed.
- EGRI, Lajos: (2009) *El arte de la escritura dramática. Fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas*, México UNAM/CUEC; Trad. y prologo: Silvia Peláez.
- ELAM, Keir, *The semiotics of theatre and drama*, Routledge, Londres-Nueva York, 1994.
- FREUD, Sigmund: (1990) *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial.
- _____ (1966) *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis:
- _____ (2020) *Anatomía del drama. Una Teoría fuerte del teatro*, Madrid, Punto de vista Editores.
- GOUHIER, Henri: (1965) *La obra teatral*, Buenos Aires, EUDEBA.
- HERNÁNDEZ, Luisa Josefina:
- _____ (1966) “Introducción” a Shakespeare, W. *El rey Lear*, (Trad. de L.J.H.), Xalapa, Universidad Veracruzana.
- _____ (1976) “Apunte sobre el Siglo de Oro”, en *Tramoya*, N°4, jul-sept; pp. 88-91.
- _____ (1977) “Introducción” a Sternheim *Los calzones*; México, UNAM.
- _____ (1979) “La pasión del poder: La tragedia del rey Macbeth”, en *Thesis*, 2, julio, pp. 41-47.
- _____ (1982) “Apuntes para una adaptación de *La Celestina*”, en *Tramoya*, 24-25, abril septiembre, 1982, pp. 4-11.
- _____ [1997] *Beckett, sentido y método de dos obras*, México, FFyL/UNAM.
- _____ [2003] “Prólogo” a *El jardín de los cerezos* de Antón Chejov, Trad. Seki Sano y LJH. Xalapa, Universidad Veracruzana, “Ficción”; pp. 7-14.
- _____ [2006] *Una lectura de YERMA de Federico García Lorca*, Xalapa, Universidad Veracruzana.
- _____ [2011] “El Melodrama”, Ed. en Reyes Palacios, Felipe: *Los frutos de Luisa Josefina Hernández. Aproximaciones. Escritos de Teoría Dramática*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones filológicas.
- _____ [2011] “La tragicomedia”, en Reyes Palacios, Felipe, Ed.: *Los frutos de Luisa Josefina Hernández. Aproximaciones. Escritos de Teoría Dramática*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones filológicas.

- _____ (2015) La mirada crítica de Luisa Josefina Hernández. Reseñas de crítica teatral y literaria, artículos misceláneos, México, Paso de Gato/UNAM.
- HORACIO, Flaco Quinto: Arte poética, (Introd. Versión rítmica y notas: Tarsicio Herrera Zapién), México, UNAM.
- KITTO, H.D.F.: (1966) Poiesis. Structure and Thought, Berkeley/Los Angeles/Cambridge/London; University of California Press/Cambridge University Press.
- _____ (1969) Form and Meaning in Drama, London Methuen.
- _____ (2018) Tragedia griega. Un estudio literario. México, UNAM/CUEC; trad.: Miguel Bustos García (1986) Greek Tragedy. A Literary Study, London, Methuen.
- KNOWLES, John Kenneth: (1980) Luisa Josefina Hernández: Teoría y práctica del drama, México, UNAM.
- LAWSON, John Howard: (1995) Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales, Madrid, Publicaciones de la Asociación de directores de escena de España, Serie: Teoría y práctica del teatro, No. 9
- LOTMAN, Y.: (1979) Estructura del texto Artístico, Madrid, Istmo.
- MARTÍNEZ MONROY, Fernando: (1997) “Los elementos Estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.”, en Coatepec, Año 6, No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.
- MILLER, Arthur: (1964) “Introducción a Teatro”, Buenos Aires, Fabril Editora, pp. 7-60. (La versión original se encuentra en Collected Plays o Plays: One, New Cork, Methuen, 1988)
- _____ (1984) El viajante en Beijing, Madrid, Plaza & Janés
- _____ (1986) Vueltas al tiempo, Madrid, Tusquets, Col. Andanzas.
- _____ (1994) The Theatre Essays of Arthur Miller, New York, Methuen.
- _____ (2002) Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001), Barcelona, Tusquets, Col. Marginales No. 208.
- USIGLI, Rodolfo:(1940) Itinerario de un autor dramático, México, La casa de España en México.
- VILLEGAS, Juan: (1991) Nueva interpretación y análisis del texto dramático, Ottawa, Girol Books, Inc.
- WELLEK, René y WARREN, Austin: (1985), Teoría literaria, Madrid, Gredos.
- WRIGHT, Edward A., *Para comprender el teatro actual*, FCE, México, 1982.
- WUNDT, Max (1983) “La ciencia literaria y la Teoría de la Concepción del mundo”, en Ermatinger, Et Al. Filosofía de la Ciencia Literaria; México, Fondo de Cultura Económica, pp. 427-452
- YLLERAS, Alicia, *Estilística, poética y semiótica literaria*, Alianza Editora, Madrid, 1974.

PERFIL PROFESIONAL DE LA MTRA. NADIA GONZÁLEZ DÁVILA

Egresada del CLDyT, de la UNAM, y Maestra en Pedagogía Sistémica, por el CUDEC. Colaboró con Mireya Cueto en: *NAHUI OLLIN*, *La Leyenda de los Soles*; representando a México en el IX Festival Mundial de Teatros de Marionetas. Guionista y directora de escena de *Bizbirije*, en Canal ONCE TV y de *El Espacio de Tatiana*, en TELEVISA. Guionista de *La increíble historia del Niño de Piedra*, premio Ariel 2016 a la Mejor Película de Animación. Facilitadora de talleres de escritura de Cine para Infancias, en el IMCINE; en la Corporación Ojo de Pescado, en Chile; en la SOGEM, el CCC y con Vientos Culturales A.C. Asesora para la programación 2020 del *Programa de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes*, del INBAL. Consultora creativa de la serie en producción *El Chavo Animado 3D*. Asesora creativa de *Katsumi y el Dragón*, nominada a Mejor Obra Teatral Infantil en los premios Metro – 2020 y ganadora del premio a Mejor Vestuario. En 2021 realizó la adaptación de *Guille y el Nagual*, basada en el original de Emilio Carballido, actualmente en cartelera. Creadora del concepto escénico de la obra *Huellas de Manglar*, ganadora del *Premio Lech Hellwig Gorzinsky* y del premio a mejor diseño de producción en el FITU 2018. Ha publicado en las revistas *Artes Escénicas*, *Paso de Gato*, la *Revista de la ASSITEJ Internacional*, y colaboró como traductora en el *Youth Theatre Journal*, de la American Alliance for Theatre and Education. Ha sido becaria en tres ocasiones del PECC del IMCINE para la escritura y desarrollo de largometrajes dedicados a público infantil.