

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Filosofía y Letras **Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro**

Fundamentos de Teatrología 2

Semestre 2024-II

Dra. Rebeca Cabañas Maya

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Reconocer la labor hermenéutica que implica la búsqueda de significados profundos en los textos dramáticos, los cuales son (en muchos casos) el punto de partida para su interpretación en la puesta en escena y cómo a partir de su análisis es posible elaborar el texto de la representación considerando sus diferentes códigos (estructura dramática, aspecto del actor, espacio escenográfico), esto sin perder de vista la consonancia con la cultura hacia la que se encamina la representación.

OBJETIVO SECUNDARIO DEL CURSO

Desarrollar la investigación previamente propuesta en el proyecto elaborado durante el primer semestre, de manera que a partir de los resultados pueda formalizarse en un informe final.

METODOLOGÍA

- Presentación de la profesora de los conceptos básicos de cada tema.
- Algunos temas se trabajarán en equipo dentro o fuera de la clase y luego se hará una retroalimentación oportuna.
- Presentación en clase de avances, dudas o problemas con el desarrollo de la investigación, a fin de proponer soluciones por parte de los pares y /o la profesora.

EVALUACIÓN

La evaluación será constante a lo largo del curso mediante la entrega de tareas. Cada entrega deberá realizarse oportunamente para ser retroalimentada.

Los estudiantes llevarán a cabo su investigación de acuerdo al proyecto y cronograma previamente establecido, en el entendido de que puede haber modificaciones y en cierto punto del curso cada alumno o equipo presentará los avances de su investigación.

Al final del curso se hará entrega del reporte final de la investigación.

La suma total de los puntos acumulados equivaldrá a la calificación final.

TEMA	OBJETIVOS
Tema 1. La dimensión comunicativa del teatro	Objetivos
1.1 Los conceptos	Considerar el punto de partida conceptual desde la lingüística: el signo lingüístico y el triángulo de Bühler
1.2 La comunicación en el teatro	Discutir acerca de los rasgos de la comunicación en el teatro en comparación con otras modalidades de la comunicación.
1.3 El contexto y los receptores	Valorar el sentido de determinar qué queremos comunicar, a quién queremos comunicar, y cómo queremos / podemos / logramos comunicar

Tema 2. En busca del significado en el uso	Objetivos
2.1 La pragmática	Reconocer el sentido de analizar el lenguaje en su uso real por usuarios reales y competentes y como se refleja en los textos dramáticos.
2.2 Austin y el sentido de hacer cosas con palabras	Identificar el uso performativo de la lengua, considerando el contexto en que se realizan los actos de habla dentro del texto dramático.
Tema 3. El teatro como sistema cultural	Objetivos
3.1. El teatro como hecho cultural	Estudiar la propuesta de Erika Fischer-Lichte y reconocer el teatro como un código con referentes en los códigos culturales de donde emana.
3.2. Ubersfeld y la contradicción dialéctica del texto dramático	Texto dramático y texto de la representación como la paradoja que requiere distinguir “la realidad” del texto dramático y las posibles interpretaciones que de él se puedan hacer.
Tema 4. Interpretación de los datos y la redacción del informe	Objetivos
4.1 La evaluación de la investigación	Exponer de manera clara y breve los avances obtenidos y las dificultades, superadas o no, en el proceso de búsqueda metodológica de respuestas al tema la investigación.
4.2. La estructura del informe	Revisar la estructura básica de un informe de investigación y empezar a redactar el primer borrador.
Tema 5. La teatrología en acción	Objetivos
5.1. El dramaturgista, sus tareas y funciones dentro del proceso creativo	Estudiar cuáles pueden ser las funciones del dramaturgista en sus diferentes posibilidades de acción.
5.2. El crítico teatral como un observador consiente y conocedor	Identificar la función y relevancia del crítico teatral.
Tema 6. Modelos de análisis	Objetivos
6.1 El formalismo ruso	Exponer los principios básicos del formalismo ruso y aplicarlos al análisis de un texto dramático.
6.2 El estructuralismo	Exponer los principios básicos del estructuralismo y aplicarlos al análisis de un texto dramático. .
6.3 El materialismo histórico	Exponer los principios básicos del materialismo histórico y aplicarlos al análisis de un texto dramático.
6.4 El análisis psicológico	Exponer los principios básicos del análisis psicológico y aplicarlos al análisis de un texto dramático..
6.5 La teoría feminista	Exponer los principios básicos de la teoría feminista y aplicarlos al análisis de un texto dramático..

BIBLIOGRAFÍA

Para el proceso de investigación

- ÁLVAREZ-GAYOU JURGUENSON, Juan Luis 2003. *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. Ed, Paidós, México-Buenos Aires-Barcelona
- BELL, Judith, 2005 (2a ed.). *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales* Barcelona, Gedisa editorial,
- BLAXTER, Loraine et al. 2000. *Cómo se hace una investigación*. Ed. Gedisa, España
- CASSANY, Daniel 2007. *Affilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales*. Barcelona, Ed. Anagrama
- MENDIETA ALATORRE, Ángeles 2003 (27ª. ed.). *Métodos de investigación y manual académico* Ed. Porrúa, México
- MONTOLÍO, Estrella (coord.) 2002. *Manual práctico de escritura académica* Vol. I y II. España, Ed. Ariel,
- ORNA, Elisabeth y Stevens, Graham 2000. *Cómo usar la información en trabajos de investigación*. Ed. Gedisa, España
- SCHMELKES, Corina y ELIZONDO SCHMELKES, Nora. 2010. *Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis)*. (3ª. ed.) Oxford University Press, México, D.F.
- SEGURA LAZCANO, Gustavo A. 2001. *Una realidad investigada. Compendio de conceptos e instrumentos para la elaboración de trabajos universitarios*. Toluca, Univ. Autónoma del Edo. de México

Dimensión cultural y comunicativa del teatro

- AUSTIN, J. L. 1962. *Cómo hacer cosas con palabras*. (trad. Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi). España, Ed. Paidós
- BERTUCCELLI PAPI, M. 1996. *Qué es la pragmática*. (trad. Noemí Cortés López). Barcelona-Buenos Aires-México, Ed. Paidós. Col. Instrumentos Paidós
- BOBES NAVES, M. C. (comp. e introducción general) 1997. *Teoría del teatro*. Madrid, Arco/ Libros, S.L. Serie Lecturas
- CALSAMIGLIA, BLANCAFORT, H. y TUSÓN VALLS, A. 1999. *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. España, Ed. Ariel
- DOMENECH, F. (ed.) 2016 *Manual de dramaturgia*. Reproducción electrónica. New York, NY. :Digitalia Inc., [2020]
- FISCHER LICHTÉ, E. 1999. *Semiótica del teatro*. Madrid, Arco Libros
- KOWZAN, Tadeusz 1997. *El signo y el teatro*. (trad. M. C. Boves y Jesús G. Maestro). Madrid, Arco/ Libros, S.L. Colección Perspectivas
- MORENO FERNÁNDEZ, F. 1998. *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*. Barcelona, Ed. Ariel
- RENKENA, J. 1999. *Introducción a los estudios sobre el discurso*. (trad. María Luz Melón). México, Ed. Gedisa
- ROMÁN CALVO, N. 2001. *Para leer un texto dramático. Del texto a la puesta en escena*. México, UNAM-Árbol editorial
- SAN JOSÉ LERA, J. 2015. "Lucas Fernández 1514-2014. Del texto a la escena" en eHumanista 30 (2015): 41-82
- SAUSSURE, F. de 1985. *Curso de lingüística general*. México, Ed. Artemisa, Col. Obras maestras del pensamiento contemporáneo

- SERRANO, V. 2003 "La crítica teatral desde la universidad" 8-12 en *Las puertas del drama. Revista de la Asociación de autores de teatro*. No. 15,
- UBERSFELD, A. 1998 (3ª. ed.). *Semiótica teatral*. (trad. y adaptación Francisco Torres Monreal). Madrid, Cátedra-Universidad de Murcia
- VIEITES, Manuel F. 2016. "Teatro y comunicación. Un enfoque teórico" en UNED Revista Signa 25 (2016), págs. 1153-1178

Para modelos de análisis

- BARTHES, R. y otros 1982. "La lengua del relato" en *Análisis estructural del relato*. México, Premia editora, Col. La Red de Jonás
- CARRIEDO CASTRO, P. 2007. "Consideraciones en torno al marxismo, la literatura y el problema del realismo social" en *Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas* No. 15
- EAGLETON, T. 1988. *Una introducción a la teoría literaria*. México, Fondo de Cultura Económica
- ECO, U. 1997 (2ª.ed.). *Interpretación y sobreinterpretación*. Cambridge, UK, The Press Syndicate Of The University Of Cambridge. Con las colaboraciones de Richard Rorty, Jonathan Culler y Christine Brooke-Rose
- EICHENBAUM, B. "La teoría del método formal" en TODOROV, Tzvetan (compilador) 1978 (3ª.ed.) *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México, Siglo XXI, págs. 21-54
- FE, Marina (coordinadora) 1999. *Otramente: lectura y escritura feministas*. México, UNAM-FCE, Col. Lengua y estudios literarios.
- KLEIN HAGEN, H. y LÓPEZ ROMÁN, B. 2001. *Teorías feministas y sus aplicaciones al teatro feminista británico contemporáneo*. Ed. Comares
- Paraíso, Isabel 1995. *Literatura y psicología*. España, Ed. Síntesis
- RYAN, M. 1999. *Teoría literaria. Una introducción práctica*. Col Filología y Lingüística. España, Alianza
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. 2005. *Las ideas estéticas de Marx*. México, Ed. Siglo XXI
- SELDEN, RAMAN; WIDDOWSON, PETER Y BROKER, PETER. 2001 (3ª. ED.). *La teoría literaria contemporánea*. España, Ed. Ariel