

PLAN DE TRABAJO

Facultad de Filosofía y Letras

**Colegio de Letras Modernas / Departamento de Letras
Francesas**

TEATRO Y SOCIEDAD FRANCESES DEL SIGLO XX
Seminario de Estudios Literarios

Enero-Mayo 2024 -Viernes de 3 a 5 pm-

IMPARTE: Horacio Almada Anderson

horacioalmada@filos.unam.mx
Ciudad de México, 2024-2.

INTRODUCCIÓN.

El teatro es una necesidad de las sociedades que lo crean. Desde los inicios de la tradición teatral moderna occidental, el teatro ha sido espejo de la sociedad; estudiarlo es estudiar el entramado que lo genera: sus necesidades, sus intenciones, y más importante aún, aspira a ser “una poética de la sociedad, inseparable de una lectura de lo ideológico en sus posibilidades textuales”.¹

El teatro no solo es una práctica literaria, es, antes que nada, una práctica escénica. Los dramaturgos llegan no solo por los ojos de los lectores, sino por los oídos de los espectadores. El estudio de los signos escénicos que están sembrados en el texto literario nos habla de sus posibilidades escénicas, de los espectáculos insertos en el único resto que nos queda para su reconstrucción en el tiempo-espacio.

Recordando la línea de *Hamlet* que define al teatro como un espejo que refleja lo que el espectador ve en el constructo escénico, el “mirror-up to nature” (Acto III, escena 3), en este seminario-taller analizaremos a partir de la *sociocrítica*, los estudios semióticos del teatro y los de las prácticas escénicas, tres textos dramáticos franceses del siglo XX: *Knock*, de Jules Romains (1923) de Albert Camus, *Les justes* (1948) y, de Yasmina Reza *Art*. (1994)

En particular, en la segunda mitad del siglo XX, son los directores de la puesta en escena quienes generan el mayor interés entre los asistentes al teatro y entre los estudiosos del fenómeno teatral: personajes como Peter Brook, Patrice Chéreau y Antoine Vitez. Otras formas de hacer teatro, como las de la creadora de una de las compañías más importantes de nuestro tiempo: Ariane Mnouchkine y el *Teatro del Sol* merecen un espacio aparte.

La aparición de la revista *Avant-Scène* y las publicaciones de *Actes-Sud* le dan una nueva vida a este *élan* teatral de la cultura francesa de la segunda mitad del siglo XX. El teatro se escucha, se observa... también se lee; y si tiene uno el conocimiento necesario, al momento de la lectura, se hace una *mise en imagination*, que activa los elementos para-textuales de la literatura dramática.

¹ Claude Duchet, F. Gaillard, “Introduction to sociocriticism”, *Substance*, nº15, 1976, citado en: Patrice Pavis, *Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, sociología*, Paidós, Barcelona, 1998, p. 427

OBJETIVO (del plan de estudios)

Al terminar el estudio de los contenidos de esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de realizar diversas lecturas críticas desde perspectivas variadas, por medio de análisis estilísticos, discursivos, teóricos, sociocríticos, intersemióticos y, en general, interdisciplinarios del corpus presentado en el seminario. Todo eso, tiene como fin que el alumno profundice de manera informada y coherente sobre los fenómenos literarios presentados, desarrolle sus competencias lingüísticas en francés (oral y escrito) en un nivel profesionalizante y construya un discurso propio que lo sitúe frente a lo literario como fenómeno plural, multidisciplinario y multifactorial.

OBJETIVOS (de este plan de trabajo)

Al finalizar el seminario-taller las y los estudiantes:

- distinguirán los diferentes elementos constitutivos del texto dramático
- desarrollarán su capacidad para reconocer el texto literario como una potencia de sus posibilidades escénicas
- podrá analizar sus elementos y signos espectaculares
- tendrán las habilidades para plantear un análisis del texto dramático y de los espetáculos potenciales del mismo

TEMAS

1. Elementos constitutivos del teatro 2
2. Semiótica teatral 2
3. *Les Justes*, de Albert Camus
4. *Art*, de Jazmina Reza

METODOLOGÍA

- Estudiaremos las obras de Camus y Reza. Las y los estudiantes harán una primera lectura de las obras para poderlas comentar y analizar. Los textos se leerán en clase

en voz alta, para completar el estudio desde una perspectiva escénica. Se tendrán lecturas teórico metodológicas para conseguir los objetivos deseados

- Repasaremos los principios esenciales del estudio de la semiótica teatral para después reconocerlos en las obras que se analizarán. Para conseguirlo las y los estudiantes realizarán 4 lecturas a lo largo del semestre y tendrán que entregar un control de lectura (1 cuartilla, a mano, en francés) en las fechas señaladas más adelante.
- Al final del semestre las y los estudiantes entregarán una reflexión escrita sobre su proceso en este seminario y una autoevaluación (5 cuartillas a mano, en francés).
- Estudiaremos las obras Albert Camus y Yasmina Reza, *Les Justes* y *Art*. Las y los estudiantes harán una primera lectura de las obras para poderlas comentar y analizar. Los textos se leerán en clase en voz alta, para completar el estudio desde una perspectiva escénica.

Lecturas:

23 febrero: Ubersfeld, Anne, *Lire le théâtre II, L'école du spectateur*, Belin, Paris, 1996, pp. 197-234

15 marzo: Larthomas, Pierre, *Le langage dramatique*, Paris, Puf, 2021, pp 81-106

29 marzo: Larthomas, Pierre, *Le langage dramatique*, Paris, Puf, 2021, pp 410-430

26 abril: Pavis, Patrice, *L'analyse des spectacles, Théâtre, mime, danse, cinema*, Paris, Armand Colin, pp. 209-234

EVALUACIÓN

Proceso (reflexión escrita): 30%

Se entrega al final de semestre, en francés

Asistencia, participación en clase: 30%

Reportes de lectura (en francés) 15%

Práctica (lectura) en clase: 25%

Para obtener calificación final no podrán tener más de tres faltas.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

Camus, Albert, *Les justes*, Paris, Folio, 1973, 108 pp.

Corvin, Michel, *Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre*, Paris, Bordas, 1991, 940 pp.

Degaine, André, *Histoire du théâtre dessinée*, Paris, Nizet, 2000, 448 pp.

Fritsch, Leo, *Le grand livre du théâtre: Histoire et société. Genres et institutions. Auteurs et comédiens. Mise en scène et dramaturgie*, Paris, Eyrolles, 2018, 528 pp.

Larthomas, Pierre, *Le langage dramatique*, Paris, PUF, 2016, 480 pp.

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle, en: https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-theatre-du-xviiie-au-xxie-siecle_1f50ac94-5e1e-11ea-9c85-d7ef360e0ffd/, última visita: 25 de marzo 2022

Le théâtre au XXème siècle, en: https://www.clg-fabre-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-fabre-vitrolles/spip/IMG/pdf/Le_theatre_au_XXeme_siecle-2.pdf, última visita: 25 de marzo 2022

Pavis, Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin, 2019, 669pp.

-----, *L'analyse des spectacles, Théâtre, mime, danse, cinéma*, Paris, Armand Colin, 2021, 448 pp.

Petite histoire du théâtre, en: https://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/05_ARTS_DU_SPECTACLE_VIVANT/RESSOURCES_ACCOMPAGNEMENT/textes/pdf/petite_histoire_theatre.pdf, última visita 25 de marzo 2022

-----, *Petite histoire du théâtre*, última visita 25 de marzo 2022

Reza, Yasmina, *Art*, Paris, Albin Michel, 2009, 136 pp.

Romains, Jules, *Knock, où le Triomphe de la médecine*, Paris, Folio, 1998, 152 pp.

Sternberg, Patricia, Antonina García, *Sociodrama, who's in your shoes?*, Wesport, Praeger, 286 pp.

Ubersfeld, Anne, *Lire le théâtre*, Paris, Éditions sociales, 1977, 309 pp.