

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Departamento de Letras Inglesas

Análisis de textos en español II: Teatro
Viernes de 11:00 a 13:00
Semestre 2024-2
Gabriela Villanueva Noriega
gabriela villanueva@filos.unam.mx

PRESENTACIÓN

Como estudiantes de literatura, el teatro se presenta como un reto para la lectura debido a que es un género concebido para la representación. Por tanto, aprender a leer y analizar piezas dramáticas implica tener en mente el aspecto dual (como texto dramático y texto espectacular) de toda obra de teatro.

OBJETIVOS

El objetivo del curso es que los alumnos aprendan a leer a profundidad, analizar e interpretar piezas teatrales de manera autónoma e informada. En el curso se presentará y discutirá una selección de piezas teatrales a partir de la pregunta de cuáles son las particularidades del texto dramático frente a otros géneros literarios. Cada pieza se analizará desde el enfoque en sus elementos constitutivos para entender el texto como una construcción verbal compuesta de manera específica y susceptible de ser interpretada de maneras cambiantes a través del tiempo por medio de la puesta en escena.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El curso impulsará el aprendizaje autónomo acompañado por una comunidad de discusión. Las sesiones consistirán en una parte teórica y analítica a cargo de la profesora y otra parte centrada en la discusión crítica de las obras en cuestión para la cual se pedirá al estudiantado asistir con notas y preguntas derivadas de una lectura activa de las obras. A lo largo del semestre se llevarán a cabo breves actividades encaminadas a la redacción de comentarios sobre aspectos específicos de las obras discutidas. Tanto las actividades continuas como los materiales de lectura y audiovisuales se compartirán a través de un aula virtual en Google Classroom, independientemente de la modalidad en la que se lleven a cabo las actividades.

Casi todo el trabajo continuo (excepto la lectura) se llevará a cabo en las sesiones semanales de 2 horas. Las tareas y ejercicios breves durante la sesión tienen el objetivo de fomentar el intercambio de ideas a través de foros de discusión y grupos de trabajo, además de ayudar a los estudiantes a preparar el comentario crítico analítico de una pieza teatral. Este trabajo continuo equivaldrá un 30 % de la calificación mientras que el comentario crítico valdrá un 35% adicional.

Por último, el curso impulsará al alumnado a entrar en contacto con el fenómeno del montaje y la adaptación de las piezas teatrales mediante el análisis de adaptaciones teatrales de algunas de las obras vistas. Para la sección final del curso y su evaluación los estudiantes presentarán un ejercicio de análisis y adaptación de una escena (máximo 10 minutos) de alguna de las obras leídas. Este ejercicio y las entregas parciales para la presentación del mismo equivaldrán el 35% restante de la calificación. Los estudiantes pueden escribir dos reseñas teatrales (1 cuartilla) sobre obras que hayan visto a lo largo del semestre para poder acceder a puntos extras sobre la evaluación.

TEMARIO Y CALENDARIZACIÓN

Se- mana	Temas	Lecturas
1	Introducción al curso: Leer teatro ¿labor imposible? Análisis de los elementos teatrales. Texto dramático y espectacular. Puesta en escena y actualización.	Material de introducción: <i>Act without Words I</i> , Samuel Beckett. https://www.youtube.com/watch?v=Qb_eMMqUjTA
2	Entender la teatralidad. Teoría de géneros Poesía, narratividad y acción en el teatro ¿Cómo se construye la ficción en el teatro?	<i>Parece mentira</i> de Xavier Villaurrutia.
3	El espacio ficticio Espacio escénico vs. ficción Adentro y fuera del escenario Escenografía verbal.	<i>Un hogar sólido</i> de Elena Garro
4	Temporalidad La (no) unidad de tiempo Compresión El movimiento a través del tiempo en el teatro. ¿Cómo se comenta un texto teatral?	<i>Un hogar sólido</i> de Elena Garro
5	El universo ficticio de la obra Espacio y relaciones Registros y conflictos Oposiciones y jerarquías Planteamientos y conflictos La tragedia como forma teatral.	<i>La casa de Bernarda Alba</i> de Federico García Lorca
6	La construcción del personaje: Formas de caracterización Registro, vestuario, narración, acción. Lo explícito y lo implícito. Acotaciones, didascalias y apartes. El personaje en movimiento a través del tiempo.	<i>La casa de Bernarda Alba</i> de Federico García Lorca

7	Lenguaje y poesía en la obra de teatro Patrones de repetición Lenguaje figurado y la construcción ficticia. Motivos Símbolos ENTREGA DEL PRIMER COMENTARIO.	<i>La casa de Bernarda Alba</i> de Federico García Lorca
8	Leer desde otros ojos: La investigación de otros registros y épocas.	<i>Amor es más laberinto</i> , Sor Juana Inés de la Cruz
9	Motivos y temas recurrentes: Rastrear metáforas.	<i>Amor es más laberinto</i> , Sor Juana Inés de la Cruz
10	Tradiciones cómicas y trágicas.	<i>Amor es más laberinto</i> , Sor Juana Inés de la Cruz
11	Comicidad y distancia. Humor, parodia, sátira	<i>El eterno femenino</i> de Rosario Castellanos
12	Roles de género, teatro y cultura de masas.	<i>El eterno femenino</i> de Rosario Castellanos
13	La tradición teatral: Lecturas de la tragedia e intertextualidad	<i>Fedra y otra griegas</i> de Ximena Escalante
14	Reescrituras, tópicos y comprensión. Desacralización del texto teatral. Análisis enfocado en los proyectos finales.	<i>Fedra y otra griegas</i> de Ximena Escalante
15	La puesta en escena y la actualización de la pieza dramática.	Últimos ajustes para las presentaciones finales

16	Presentaciones	Presentaciones
----	----------------	----------------

Se espera un ingreso puntual a la sesiones y, de acuerdo con el artículo 6o del Reglamento general de exámenes de la UNAM, la asistencia al 80% de las clases es necesaria para la aprobación del curso. Con la finalidad de que todos trabajemos en un espacio seguro y convivial no se tolerará la discriminación, el acoso ni ningún tipo de violencia dentro del espacio del aula.

Todas las obras serán compartidas por la profesora en versión digital por medio del aula virtual en Classroom aunque se recomienda conseguir los libros en caso de ser posible.

LECTURAS OBLIGATORIAS:

- Villaurrutia, Xavier. “Parece mentira”, Obras, México, FCE, 2006.
 Garro, Elena. “Un hogar sólido”. *Teatro completo*, México, FCE, 2016.
 García Lorca, Federico. *La casa de Bernarda Alba*. Madrid, Alianza, 2012.
 De la Cruz, Sor Juana. “Amor es más laberinto”, *Obras completa IV*. México, FCE, 2004.
 Castellanos, Rosario. *El eterno femenino*, México, FCE, 2012.
 Escalante, Ximena. *Fedra y otras griegas*. México, El Milagro, 2004.

RECURSOS EN LÍNEA

- Actividades de difusión y cultura de Teatro UNAM: <http://teatrounam.com.mx/teatro/conferencias/>
 Canal de Teatro UNAM <https://www.youtube.com/user/teatrounam>
 National Theatre (UK) <https://www.nationaltheatre.org.uk/learning/at-home>
 Royal Shakespeare Company <https://www.rsc.org.uk/education/teacher-resources>
 Centro de Documentación Teatral del INAEM <http://teatroteca.teatro.es/>

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL:

- Brockett, Oscar y Robert J. Ball, *The Essential Theatre*, Australia, México: Thomson, Wadsworth, 2004.
 Brook, Peter, *El espacio vacío: arte y técnica del teatro*, Barcelona, Península, 1997.
 De Toro, Fernando. *Semiótica del teatro: Del texto a la puesta en escena*. Galerna, 1989.
 Dubatti, Jorge. *Introducción a los estudios teatrales*. Libros de Godot, 2011.
 Esslin, Martin, *An anatomy of drama*, Nueva York, Hill and Wang, 1977.
 García Barrientos, José Luis. *Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método*, Fundamentos, 2007.
 Hayman, Ronald, *Cómo leer un texto dramático*, versión al español de Susana Ibarra-Puig, Colección Molinos de viento, México, UAM, 1998.
 Leech, Clifford, *Tragedy*, Londres, Routledge, 1969.
 Tracón, Santiago. *Teoría del teatro: bases para el análisis de la obra dramática*. Fundamentos, 2006.
 Wickham, Glynne, *A History of the Theatre*, Cambridge, Cambridge UP, 1992.
 Zarilli, Philip B. et al, *Theatre Histories: An Introduction*, Nueva York, Routledge, 2006.