

Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Tronco común

Análisis de textos en español II: Teatro
Viernes de 17:00 a 19:00 horas
Semestre 2024-2
Mtra. Zeidy Zady Canales Violante
zeidycanales@filos.unam.mx

PRESENTACIÓN

A pesar de ser uno de los géneros centrales dentro del estudio de la literatura, el teatro representa diversas particularidades que dificultan su estudio. El texto dramático, al tener una dimensión performativa, necesita ser considerado desde una perspectiva compleja que tome en cuenta tanto su realidad textual como las posibilidades de representación que se encuentran en este texto. Es por esto que surge la necesidad de una materia que brinde al alumnado el aparato crítico y conocimientos necesarios para abordar el género dramático.

OBJETIVOS

El curso está diseñado con el objetivo general de acercar al alumnado a un entendimiento complejo y profundo del género dramático desde una perspectiva literaria. En primera instancia, esto comprenderá problematizar su entendimiento de lo que es literatura y la relación de ésta con el texto dramático. Asimismo, este curso pretende proveer al alumnado de diversas herramientas para poder acercarse al género dramático, así como, tomar una postura crítica y desarrollar un análisis interpretativo de textos dentro de este género. De esta forma, un objetivo primordial es levantar preguntas sobre textos dramáticos específicos. Esto para acercarse a un mejor entendimiento de lo que es un texto dramático y cuáles son los elementos, tanto textuales como performativos, que lo componen.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Puesto que el curso tiene como objetivo desarrollar las habilidades de lectura crítica y análisis de textos del alumnado, la estrategia metodológica principal será la lectura y análisis de los textos asignados para una comprensión e implementación los diferentes conceptos y temas centrales. De esta forma, las sesiones estarán divididas en dos partes, la primera es una parte expositiva en la que la profesora presentará los conceptos y temas centrales. Para la segunda parte, el alumnado será evaluado de forma continua a través de su participación en una discusión crítica sobre los textos. Esta discusión estará dirigida por un grupo de estudiantes seleccionados previamente, quienes deberán traer un comentario, notas y puntos a discutir para el texto que se les haya asignado. Estas discusiones le permitirán a los estudiantes desarrollar una idea central sobre algunos de los textos y generar un comentario crítico a mitad del semestre. También, a lo largo del semestre se llevarán a cabo breves actividades encaminadas a la redacción de comentarios sobre aspectos específicos de las obras discutidas.

Se invitará a los alumnos a aproximarse a la dimensión performativa de las obras por medio de ejemplos de puestas en escena y adaptaciones cinematográficas. Con esta intención, la segunda mitad del semestre se le pedirá al alumnado que desarrolle, en equipos, una propuesta de puesta en escena de un fragmento de las obras de menos de diez minutos. Este proyecto se

dividirá en entregas programadas para consolidar el proyecto con constante guía y retroalimentación por parte de la profesora y sus compañerxs.

Tanto las actividades continuas como los materiales de lectura y audiovisuales se compartirán a través de un aula virtual en Google Classroom. Sin embargo, es importante que el alumnado traiga el material de lectura, de preferencia impreso, a cada sesión.

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN

Comentario breve y orientación de la discusión sobre texto asignado 20%

Participación 10%

Actividades de evaluación continua 20%

Comentario crítico de mitad de semestre 20%

Proyecto final 30%

TEMARIO Y CALENDARIZACIÓN¹

Se- mana	Temas	Subtemas	Lecturas
1	I. El teatro y el drama	Introducción al curso El teatro como género literario Las particularidades del texto dramático	<i>Act without Words I</i> , Samuel Beckett.
2	II. El teatro y el drama	Teoría de géneros El texto dramático y la pieza teatral Teatralidad y performatividad	<i>Santificarás las fiestas.</i> de León Conchi
3	II. Elementos para el análisis de un texto dramático	El espacio escénico vs. el espacio dramático Espacio escénico vs. ficción Escenografía verbal.	<i>Un hogar sólido</i> de Elena Garro
4	II. Elementos para el análisis de un texto dramático	Temporalidad El tiempo como elemento discursivo en el texto dramático El movimiento a través del tiempo en el teatro.	<i>Un hogar sólido</i> de Elena Garro
5	II. Elementos para el análisis de un texto dramático (análisis de textos dramáticos)	¿Cómo comentar un texto teatral? Introducción al comentario crítico / analítico de teatro.	Ejercicios de análisis en torno a las obras vistas hasta esta sesión.

¹ La calendarización y los textos asignados están sujetos a cambios con previo aviso.

6	II. Elementos para el análisis de un texto dramático	El universo ficticio de la obra Anécdota, trama y tema Registros y conflictos Oposiciones y jerarquías	<i>Bodas de sangre</i> de Federico García Lorca
7	II. Elementos para el análisis de un texto dramático	La construcción del personaje: Formas de caracterización Acotaciones, didascalias y apartes. El personaje en movimiento.	<i>Bodas de sangre</i> de Federico García Lorca
8	II. Elementos para el análisis de un texto dramático	El uso del lenguaje en el texto dramático Motivos y símbolos como herramientas de creación de significado	<i>Bodas de sangre</i> de Federico García Lorca
9	II. Elementos para el análisis de un texto dramático	Motivos y temas recurrentes: Rastrear metáforas.	<i>La vida es sueño</i> de Calderón de la Barca
10	III Géneros dramáticos	La lectura de los clásicos: como aproximarse a otros registros y épocas.	<i>La vida es sueño</i> de Calderón de la Barca
11	III Géneros dramáticos	Tradiciones cómicas y trágicas.	<i>La vida es sueño</i> de Calderón de la Barca
12	IV. Enfoques teóricos del análisis textual	Intertextualidad y reescritura en el texto dramático	<i>Edipo: nadie es ateo</i> de David Gaitán
13	IV. Enfoques teóricos del análisis textual	Análisis temático dentro de una obra El enfoque histórico y el enfoque semiótico La reescritura como propuesta de lectura.	<i>Edipo: nadie es ateo</i> de David Gaitán

14	IV. Enfoques teóricos del análisis textual	Análisis temático dentro de una obra El montaje y la lectura como adaptación del texto dramático	Taller de análisis para los proyectos finales.
15	IV. Enfoques teóricos del análisis textual	La puesta en escena: la pieza dramática como teatro vivo	Últimos ajustes para las presentaciones finales
16	IV. Enfoques teóricos del análisis textual	Presentaciones	Presentaciones

Políticas de la clase

Se espera un ingreso puntual a las sesiones y se tomará asistencia en todas éstas. 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.

Dada la importancia de la participación constante y la sana convivencia se pretende crear un espacio seguro de tolerancia y respeto. Las burlas, ofensas y violencia de cualquier índole no serán permitidas. De igual forma, se invita al alumnado a hacer un uso responsable de la tecnología y la información obtenida durante la clase.

Existe una política de cero tolerancias ante la falta de ética académica: plagio, diversos tipos de fraude (copiar en exámenes, permitir que otros copien, entregar un mismo trabajo en diferentes asignaturas sin el consentimiento de los profesores involucrados, etcétera). En caso de que el alumno o alumna cometa uno de estos actos, el trabajo será evaluado con cero y se dará aviso a la Coordinación. En caso de que reincida, no podrá aprobar el curso.

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA:

- León, Conchi. *Santificarás las fiestas*. Ediciones El Milagro, 2010
 Garro, Elena. “Un hogar sólido”. *Teatro completo*, México, FCE, 2016.
 García Lorca, Federico. *Bodas de sangre*. Madrid, Alianza, 2012.
 Calderón de la Barca, Pedro. *La vida es sueño*. Madrid, Castalia, 2006.
 Gaitán, David. *Edipo: nadie es ateo*. México, Los textos de la Capilla, 2019.

NOTA: La profesora proporcionará todos los textos en copia digital a través de la plataforma Google Classroom.

ALGUNOS 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:

- Alatorre, Claudia Cecilia. *Análisis del drama*. Escenología, 1999.
- 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.
- García Barrientos, José-Luis. *Cómo se comenta una obra de teatro: Ensayo de método*. Paso de gato, 2012.
- García Barrientos, José-Luis. *El texto dramático*. Paso de gato, 2014.
- 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.
- Lagarce, Jean-Luc. *Ensayo. Teatro y poder en occidente*. Atuel, 2007.
- Mendoza, María Luisa, et. al. *3 conceptos de la crítica teatral*. UNAM, 1962.
- Monleón, José- *El rito de la fugacidad*. Paso de gato, 2010.
- Román Calvo, Norma. *Para leer un texto dramático: Del texto a la puesta en escena*. Editorial Pax México, 2003.
- Ryngaert, Jean-Pierre. *Introducción al análisis teatral*. Traducción de Cristina Piña Aldao, Ediciones Artes del Sur, 2000.
- Strauss, Botho. *Crítica teatral: las nuevas fronteras*. Gedisa, 2006.
- Tracón, Santiago. *Teoría del teatro: bases para el análisis de la obra dramática*. Fundamentos, 2006.
- Villegas, Juan. *La interpretación de la obra dramática*. Editorial Universitaria, 1971.
- Wickham, Glynne, *A History of the Theatre*, Cambridge, Cambridge UP, 1992.
- Zarilli, Philip B. et al, *Theatre Histories: An Introduction*, Nueva York, Routledge, 2006.