

**Facultad de Filosofía y Letras
Colegio de Letras Modernas
Tronco común**

Análisis de textos en español II: teatro

viernes 17 a 19 hrs

Semestre 2024-2

Dr. Alejandro Arteaga Martínez
alejandroarteagam@filos.unam.mx

Objetivo general

Distinguir las características propias del teatro para poder analizar textos dramáticos a través de una lectura crítica.

Objetivos particulares

- Enunciar los elementos formales de un texto dramático.
- Reconocer la diversidad en la producción teatral a lo largo de la historia.
- Emplear los términos conceptuales propios del género dramático.
- Distinguir los géneros dramáticos y otras herramientas para el estudio de las obras teatrales.
- Redactar análisis críticos de un texto dramático.

Metodología

Las exposiciones del profesor se complementarán con el estudio de artículos y capítulos de libros referentes a los contenidos del temario. Además de los materiales teóricos, serán fundamentales las lecturas de obras teatrales para que, sobre ellas y en clase, se apliquen los procedimientos de análisis derivados de los conceptos propuestos. Se solicitarán trabajos escritos sobre ambos tipos de materiales.

Temario/Contenidos

1. EL TEATRO Y EL DRAMA
  - 1.1. Teatro
  - 1.2. Drama
2. ELEMENTOS PARA EL COMENTARIO DE TEXTOS DRAMÁTICOS
  - 2.1. Elementos formales
    - 2.1.1. Personaje
    - 2.1.2. Espacio
    - 2.1.3. Diálogo
    - 2.1.4. Acotaciones, didascalias y apartes
    - 2.1.5. Estructura: acto, escena, cuadro
  - 2.2. Elementos conceptuales
    - 2.2.1. Acción
    - 2.2.2. Conflicto
    - 2.2.3. Anécdota, trama y tema
    - 2.2.4. Tipos y trayectoria de personajes
    - 2.2.5. Tono y estilo

3. GÉNEROS DRAMÁTICOS
  - 3.1. Tragedia
  - 3.2. Comedia
  - 3.3. Tragicomedia
  - 3.4. Melodrama
  - 3.5. Drama moderno (Pieza)
  - 3.6. Farsa
4. CRITERIOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE TEXTOS
  - 4.1. Histórico
  - 4.2. Antropológico
  - 4.3. Lingüístico
  - 4.4. Semiótico
5. ANÁLISIS DE TEXTOS DRAMÁTICOS

Calendario de actividades

La cronología y los contenidos pueden estar sujetos a cambios.

Semana /sesión	Actividad
1	- Presentación del curso - Tema 1 - Exposición: aproximación a la historia del teatro en español
2	- Tema 1 - Exposición: el problema de la mimesis teatral - Lecturas: Aristóteles, <i>Poética</i> ; A. Garrido Domínguez, “El concepto de mimesis: hitos en la historia de un concepto” - Reporte de lectura de dos páginas sobre A. Garrido Domínguez
3	- Tema 2.1 - Exposición: elementos formales para el comentario de textos dramáticos - Lectura: C. Cruz Sobarso, <i>El duende</i>
4	- Temas 2.1 y 2.2 - Exposición: elementos formales y conceptuales para el comentario de textos dramáticos Lectura: E. Chías, <i>Güera es la patria (o los empleados insumisos nunca ganarán)</i>
5	- Temas 2.1 y 2.2 - Exposición: elementos formales y conceptuales para el comentario de textos dramáticos - Lecturas: C. Cruz Sobarso, <i>El duende</i> ; E. Chías, <i>Güera es la patria</i>
6	- Tema 3 - Exposición: los géneros dramáticos - Lectura: Ó. A. García, “Los géneros dramáticos: una reflexión sobre su historia” - Reporte de lectura de dos páginas sobre Ó. A. García.

7	- Tema 3 - Exposición: los géneros dramáticos - Lectura: M. Carrasco, <i>Morritz y el pequeño Mons</i>
8	- Tema 4 - Exposición: criterios teóricos y metodológicos para el análisis de textos dramáticos - Lecturas: A. Ubersfeld, <i>Semiótica teatral</i> ; V. Bujeiro, <i>La inocencia de las bestias</i>
9	- Tema 4 - Exposición: criterios teóricos y metodológicos para el análisis de textos dramáticos - Lecturas: A. Ubersfeld, <i>Semiótica teatral</i> ; A. Zúñiga, <i>Ruleta rosa</i>
10	- Tema 4 - Exposición: criterios teóricos y metodológicos para el análisis de textos dramáticos - Lectura: J. Chabaud, <i>Oc ye nechca (érase una vez)</i> - Comentario de texto sobre J. Chabaud
11	- Tema 4 - Exposición: criterios teóricos y metodológicos para el análisis de textos dramáticos - Lecturas: R. Ortiz, “La escena del crimen”; S. Navarro, <i>Antígona</i>
12	- Tema 4 - Exposición: criterios teóricos y metodológicos para el análisis de textos dramáticos - Lecturas: J. R. Alcántara Mejía, “Violencia de las políticas y políticas de la violencia: ética y estética desde el paradigma teatral”; A. Vázquez, <i>El hijo de mi padre</i>
13	- Tema 5 - Exposición: modelos de análisis de textos dramáticos - Lecturas: F. Domingo del Campo, “Una propuesta para el comentario de textos dramáticos”; G. Román, <i>Iridiscentes</i>
14	- Tema 5 - Exposición: modelos de análisis de textos dramáticos - Lecturas: J. L. García Barrientos, “Dramaturgia de <i>Luces de Bohemia</i> ”, en <i>Cómo se comenta una obra de teatro</i> ; J. Fábregas, <i>Comunidad minotauro</i>
15	- Recapitulación
16	- Examen o entrega del trabajo final

Formas de evaluación

- 30% participación activa en clase sustentada en los textos asignados.
- 40% comentarios escritos, los cuales deberán entregarse en la fecha indicada; los retrasos en la entrega se penalizarán con un punto menos de la calificación.
- 30% examen o trabajo final a convenir con el grupo.

Políticas de clase

Quien asiste al curso debe:

- ser puntual.
- considerar que la asistencia se toma desde la primera sesión del curso. Se requiere del 80% de asistencia para tener derecho a evaluación.
- evitar el uso del celular para fines personales durante las sesiones.
- redactar los trabajos escritos solicitados en Word, a doble espacio, en Times New Roman de 12 puntos.
- citar adecuadamente todas las fuentes utilizadas en los trabajos escritos para evitar el plagio. Quien incurra en plagio no aprobará el curso.
- cuidar al máximo la corrección gramatical. Cinco o más errores gramaticales u ortográficos se penalizarán con un punto menos de la calificación.

Bibliografía primaria

- Alatorre, Claudia Cecilia. *Análisis del drama*. Escenología, 1999.
- Alonso de Santos, José Luis. *La escritura dramática*. Castalia, 1998.
- Aristóteles. *Poética*. Alianza Editorial, 2004.
- Bentley, Eric. *La vida del drama*. Paidós, 1985.
- Bujeiro, Verónica. *La inocencia de las bestias*. Ediciones El Milagro, 2009.
- Carrasco, Maribel. *Morritz y el pequeño Mons*, en M. Carrasco, *La verdadera venganza del gato Boris*. Ediciones El Milagro / Conaculta, 2005, pp. 79-137.
- Chabaud, Jaime. *Oc ye nechca (Érase una vez)*, en J. Chabaud, *El kame hame ha. / Oc ye nechca*. Libros de Godot, 2013, pp. 49-86.
- Chías, Édgar. *Güera es la patria (o los empleados insumisos nunca ganarán)*, en É. Chías *Wera es la patria*. Libros de Godot, 2010, pp. 87-95.
- Cruz Sobarzo, Clarisa. *El duende*, en Sixto Castro Santillán, Carlos Talancón, Clarisa Cruz Sobarzo, H. Iván Arizmendi Galeno y Juan Pablo Cervantes, *Teatro de La Gruta XIV*. Pról. de Fernanda del Monte y Sergio Galindo. Fondo Editorial Tierra Adentro, 2014, pp. 91-143.
- Domingo del Campo, Francisca. “Una propuesta para el comentario de textos dramáticos”. *Didáctica*, vol. 14, 2022, pp. 108-128.
- Esslin, Martin. *An Anatomy of Drama*. Hill and Wang, 1977.
- Fábregas, Jorge. *Comunidad minotauro*, en J. Fábregas, *Comunidad minotauro*. Libros de Godot, 2014, pp. 9-70.
- García, Óscar Armando. “Los géneros dramáticos: una reflexión sobre su historia”, en Norma Román Calvo, coord., *Los géneros dramáticos, su trayectoria y su especificidad*. UNAM, 2007, pp. 19-24.
- García Barrientos, José Luis. *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*. Paso de Gato, 2012.
- Garrido Domínguez, “El concepto de mimesis: hitos en la historia de un concepto”, en *Narración y ficción: literatura e invención de mundos*. Iberoamericana / Vervuert, 2011, pp. 13-58.
- Grillo Torres, María Paz. *Compendio de teoría teatral*. Biblioteca Nueva, 2004.
- Guiochíns, Elena. *Mutis*. Ediciones El Milagro / Conaculta, 2005.
- Hayman, Ronald. *Cómo leer un texto dramático*. Traducción de Susana Ibarra-Puig. UAM, 1998.
- Lara, Itzel. *Treinta y tres nombres de Dios*. Ediciones El Milagro, 2011.

- MacGowan, Kenneth. *Las edades de oro del teatro*. Fondo de Cultura Económica, 1964.
- Navarro, Sayuri. *Antígona*, en S. Navarro y Gabriela Román, *Teatro de La Gruta XVI*. Fondo Editorial Tierra Adentro, 2016, pp. 9-44.
- Ortiz, Rubén, “La escena del crimen”, en Gabriel Yépez, coord., *Teatro y performatividad en tiempos de desmesura. Las artes escénicas y su incidencia en el contexto en el que se desarrollan*. Libros de Godot / CITRU, 2012, pp. 165-175.
- Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro*. Paidós, 2003.
- Rodríguez Adrados, Francisco. *Del teatro griego al teatro de hoy*. Alianza, 1999.
- Román Calvo, Norma. *Para leer un texto dramático: Del texto a la puesta en escena*. Editorial Pax México, 2003.
- Román, Gabriela. *Iridiscentes*, en Sayuri Navarro y G. Román, *Teatro de La Gruta XVI*. Fondo Editorial Tierra Adentro, 2016, pp. 45-90.
- Ryngaert, J.-P. *Introducción al análisis teatral*. Traducción de C. Piña. Ediciones Artes del Sur, 2000.
- Spang, Kurt. *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*. Ediciones de la Universidad de Navarra, 1991.
- Ubersfeld, Anne. *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Traducción de A. M. Córdoba. Galerna, 2002.
- Ubersfeld, Anne. *Semiótica teatral*. Traducción de F. Torres Montreal. Cátedra, 1989.
- Vázquez, Adrián. *El hijo de mi padre*, en A. Vázquez, *Los días de Carlitos*. Mala letra, 2014, pp. 63-113.
- Wickham, Glynne. *A History of the Theatre*. Cambridge UP, 1992.
- Zúñiga, Antonio. *Ruleta rosa*, en A. Zúñiga, *Ruleta rosa*. Libros de Godot / Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009, pp. 41-85.

Bibliografía complementaria

- Bobes Naves, M. C. *Semiología de la obra dramática*. Arco Libros, 1997.
- Brockett, Oscar y Robert J. Ball. *The Essential Theatre*. Thomson, Wadsworth, 2004.
- Brook, Peter. *El espacio vacío: arte y técnica del teatro*. 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.
- Fritsch, Luc. *Le grand livre du théâtre*. Eyrolles, 2014.
- Kitto, H.D.F. *Tragedia griega: un estudio literario*. UNAM, 2018.
- Leñero, Vicente. *Escribir sobre teatro*. Ediciones El Milagro, 2013.
- Partida Tayzan, A. *Modelos de acción dramática aristotélicos y no aristotélicos*. UNAM-Ítaca, 2004.
- Román Calvo, Norma. *El método actancial y su aplicación*. UNAM, 2007.
- Villegas, Juan. *La interpretación de la obra dramática*. Editorial Universitaria, 1971.