

Programa semestral de la materia:

TALLER DE CRÍTICA TEATRAL 1.

DRA. NORMA T. LOJERO VEGA

MODALIDAD: Presencial

Semestre: **2025-1**

Colegio: Literatura Dramática y Teatro, FFyL, UNAM.

Presencial: Curso de 16 semanas: 16 sesiones de 4 horas cada una, total 64 horas al semestre, en modalidad presencial. Viernes de 3:00 a 7:00 pm.

MODALIDAD PRESENCIAL: El semestre presencial se reconfigurará de acuerdo a las condiciones de emergencia sanitaria nacional, local y universitaria. Las dinámicas de relación en los espacios se tendrán que modificar y adecuar a los protocolos de seguridad, así como los tiempos de permanencia en cada sesión. En esta asignatura lo prioritario radica en preservar la integridad de cada estudiante, bajo principios éticos y compromiso profesional.

Objetivo general de acuerdo al programa del plan de estudios: Realizar la redacción de críticas en torno al hecho teatral o cinematográfico, considerando éstos como producto de aspectos políticos, estéticos, económicos, mediante el análisis de los elementos constitutivos de la puesta en escena y de la relación espectáculo-público.

Objetivos particulares del curso que imparte la Dra. Lojero.

- 1.- Asumir una postura ética y un compromiso social en tanto la función de la crítica hermenéutica en nuestra sociedad mexicana.
- 2.- Desarrollar una mirada crítica que permita asumir una postura ética y comprometida entre el ejercicio profesional de las y los estudiantes con su sociedad.
- 3.- Las y los estudiantes aprenderán a distinguir, con herramientas hermenéuticas, las manifestaciones artísticas, en particular la “representación teatral” con sus transformaciones en tiempos de Pandemia Covid19, y las obras cinematográficas (cortos o largometrajes).
- 4.- Distinguir y analizar en las artes escénicas y cinematográficas los factores susceptibles de crítica, en tanto un camino epistemológico y de reconocimiento.
- 5.- Ejercitar la actividad crítica asumida como un proceso creativo de reconfiguración a partir de la reflexión del espectáculo teatral. Establecer los vínculos entre diversas manifestaciones artísticas: pintura, narrativa, poesía, cine, fotografía.

6.- Aproximarse a la experiencia de la escritura mediante la crónica, reseña, ensayos crítico-reflexivos, desde el ámbito personal hasta el teatral y cinematográfico, sin excluir diversas manifestaciones artísticas.

7.- Ejercitar el proceso de lectura-escritura en el trabajo diario que cada estudiante realiza, para configurar un proceso creativo, con dos géneros literarios: la crónica y la biografía.

8.- Apropriación de la escritura como un proceso de conocimiento de sí mismos (identidad), en vínculo con la biografía (se elegirá un personaje para indagar al respecto).

9.- Conocer los cambios de la crítica teatral en relación a la historicidad y temporalidad del espectador (crítico o lector), siglos XX-XXI, condiciones y cambios ante la Pandemia Covid19.

Contenidos temáticos:

Durante todo el curso se ejercitará la revisión y análisis de cortometrajes: nacionales y extranjeros: Análisis de las obras como proceso creativo.

Se implementarán actividades lúdicas para el desarrollo creativo en la escritura, de acuerdo al perfil del grupo.

Unidad 1.- Crítica: significado, sentido y aplicaciones (finales del siglo XIX, siglo XX, y XXI)

Ámbitos de la crítica: reseña, crónica, ensayo, epístolas y biografía. Características y distinciones entre sí.

Se ejercitará la Crónica y la Biografía principalmente.

Introducción a la Hermenéutica ricoeuriana aplicada al ejercicio de la crítica teatral y cinematográfica en México.

Crónica de las visitas virtuales a: Antiguo Colegio de San Ildefonso, reconocimiento y selección de murales de Orozco. (Se elegirán 2 museos más de acuerdo al perfil del grupo).

Unidad 2.- Entrenamiento de la mirada: hacia el acto de distinguir.

Momentos de cambio en la crítica mexicana. Relación ética y: artes escénicas, medios de comunicación, plataformas de difusión, condiciones actuales para emitir juicios críticos.

Introducción al análisis hermenéutico aplicado a la crítica.

Unidad 3.- Momento histórico, precomprensión y visión del crítico.

Lenguaje y discurso en la crítica de acuerdo al momento histórico.

Análisis del cortometraje: función, sentido, tipos.

Estructuras internas y externas en la obra teatral y cinematográfica (semejanzas y diferencias)

Elementos estructurales susceptibles de interpretación en la crítica teatral y cinematográfica.

Unidad 4.- Proceso de interpretación (proceso creativo)

Percepción y gusto

Desarrollo y entrenamiento de la mirada que distingue.

Distinción de los elementos discursivos en teatro y cine: contenidos, modos, estilos, técnica cinematográfica y teatral susceptible de elección para el ejercicio crítico.

Unidad 5.- Interpretación (de la percepción a la reflexión). Traducción: de la mirada a la escritura.

Crítica actual en México.

Postura del crítico: ética y manifestación artística.

Automatización y pérdida de sentido. Fusión de horizontes en la interpretación.

Evaluación. En el curso se desarrollarán actividades durante todas las sesiones, de tal modo que la participación de cada estudiante y sus procesos serán la base de la calificación. La tendencia del trabajo individual y por equipos se perfilará a la autoevaluación crítica y argumentada en diálogo con el grupo.

Entregaré semanalmente los materiales en Pdf, o impresos, también habrá material en internet.

BIBLIOGRAFÍA*

BENJAMIN, Walter. *El autor como productor*, trad. Bolívar Echeverría. México: ITACA/UACM, 2004.

_____ *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, trad. Andrés E. Welkert. México: ITACA/UACM, 2003.

BEUCHOT, Mauricio. *Breve historia de la ética*. México: Editorial Torres Asociados, 2010.

BLANCO, José Joaquín. *Ciudad de México. Espejos del siglo XX*. México: ERA/Conaculta- INAH.

BOURDIEU, Pierre. *El sentido social del gusto*, trad. Alicia B. Gutiérrez. Argentina: Siglo Veintiuno Editores Argentina, S.A., 2010.

- CARBONELL, Dolores y MIER, Luis J. *3 Crónicas del Teatro en México*. México: INBA, 1988.
- CARDOSA Y ARAGÓN, Luis. *Crónicas cinematográficas: 1935-1936*. México: UNAM, 2010.
- CASTELLANOS, Cerda Vicente. *La experiencia estética en el cine*. México: UNAM, Facultad de Ciencias políticas y Sociales, 2004.
- FIGUEROA, Gabriel. *Memorias*. México: UNAM/DGE/Equilibrista, 2005.
- FORSTER, *et. al.*, *Oficio de escritor*, trad. José Luis González. México: ERA, 2002, 9ª reimpresión.
- GARCÍA Canclini, Néstor Coord. *Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México*. México: IMCINE/CONACULTA, 1994.
- GONZÁLEZ Casanova, Manuel. *El cine que vio Fósforo*. Alfonso Reyes y Martín Luis Guzmán. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- GONZAGA Urbina, Luis. *Crónicas*. México: UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, número 70, 1995.
- GUBERN, Román. *El eros electrónico*. México: Grupo Santillana, 2006, 5ª reimpresión.
- GUTIÉRREZ Nájera, Manuel. *Cuentos, Crónicas y Ensayos*. México: UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario, número 20, 1992.
- HERRERA, Alejandro, y José Alfredo Torres. *Falacias*. México: Editorial Torres Asociados, 2ª edición, 2007.
- HUACUJA del Toro, Malú. *Los artistas de la técnica*. México: Plaza y Valdés, 1997.
- IBARGÜENGOITIA, Jorge. *El libro de oro del teatro mexicano*. México: Ediciones El Milagro/Universidad Autónoma Metropolitana, 2ª edición, 2011.
- ITA de, Fernando. *Telón de fondo*. México: Conaculta, Colección Periodismo Cultural, 1999.
- KANT, Immanuel. *Crítica del juicio*. Tomo 2, trad. Pedro Ribas. Barcelona: Gredos, 2014.
- MEIER, Annemarie. *El cortometraje: el arte de narrar, emocionar y significar*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2013.
- MONSIVÁIS, Carlos. *Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza*. México: ERA, Bolsillo, 2013.
- _____ *A ustedes les consta. Antología de la crónica en México*. México: ERA, 1998, 11ª reimpresión.
- MUSACCHIO, Humberto. *Historia crítica del periodismo mexicano*. México: Colección Kiosco, 2016.
- OLGUÍN, David. *Olga Harmony. Memorias*. México: Ediciones El Milagro/CONACULTA, 2006.
- RANCIÈRE, Jacques. *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*, trad. Núria Estrach. Barcelona: Laertes, 2003.
- REYES, Alfonso y Guzmán, Martín Luis. *Fósforo, crónicas cinematográficas*. México:

CONACULTA/IMCINE, 2000.

RICOEUR, Paul. *Crítica y convicción*, trad. Javier Palacio Tauste. España: Editorial Síntesis, 1995.

_____ *Historia y narrativa*, trad. de Gabriel Aranzueque Sauquillo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1999.

_____ *Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II*, trad. Pablo Corona. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

_____ *El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica*, trad. Alejandrina Falcón, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2003.

_____ *La metáfora viva*, trad. Agustín Neira, 2ª edición. Madrid: Ediciones Cristiandad: Trotta, 2001.

_____ *Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico*. Traducción de Agustín Neira. 3ª edición. México: Siglo XXI editores, 2000.

_____ *Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de ficción*. Traducción de Agustín Neira. 2ª edición. México: Siglo XXI editores, 1998.

_____ *Tiempo y narración III. El tiempo narrado*. Traducción de Agustín Neira. 3ª edición. México: Siglo XXI editores, 2003.

RIVAS, Carolina. *Cine paso a paso. Metodología del autoconocimiento*. México: FONCA/CONACULTA/CUEC, 2010.

*Las y los estudiantes también podrán consultar la Bibliografía que proporciona el plan de estudios.