

COLEGIO DE LITERATURA
DRAMÁTICA Y TEATRO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Teorías Escénicas 1

Imparte: Dr. Eduardo Ari Guzmán
e-mail: eduardoguzman@filos.unam.mx

OBJETIVO

El estudiante reflexionará sobre la historiografía de la teoría escénica desde ejemplos concretos, tales como: el espacio escénico, la iluminación, la música y la actuación. Además de poner en práctica su capacidad crítica, reflexiva, creativa y de investigación teatral.

METODOLOGÍA

La asignatura se impartirá el día y la hora que marca el horario escolar aplicando el trabajo de aula invertida (el alumno estudiará en casa el tema, resolverá ejercicios y cuestionarios; diseñará mapas mentales, cuadros sinópticos, líneas de tiempo) y aplicará lo aprendido durante la clase presencial.

El curso descansa principalmente en el proceso histórico de las diversas teorías escénicas, para ello cada estudiante elegirá un tema que teorizará e investigará.

Se aplicará la gamificación del aula para una mejor experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se utilizará la plataforma de Google classroom para la entrega de actividades y para tener acceso al material de cada uno de los temas.

TEMARIO

	INTRODUCCIÓN
	<p>Criterios y parámetros de análisis teatral Panorama histórico de los sistemas de escenificación y de su interacción</p>
UNIDAD 1	LA ESCENA EN ANTIGÜEDAD
	<p>1.1 Teatro griego antiguo: Yuxtaposición de espacios escénicos. 1.2 Gran teatro romano: La frontalidad. 1.3 La condición de la mujer en el teatro griego y romano 1.4 Música, iluminación y actuación</p>
UNIDAD 2	LA ESCENA EN EL MEDIOEVO Y RENACENTISTA
	<p>2.1 El «espacio» en el drama litúrgico 2.2 El «espacio» en la <i>Commedia dell'arte</i> 2.3 Música, iluminación y actuación</p>
UNIDAD 3	LA ESCENA DRUANTE EL BARROCO
	<p>3.1 El «espacio» en el corral de comedias 3.2 El «espacio» en el teatro isabelino 3.3 El «espacio» en el teatro del gran siglo francés 3.4. Música, iluminación y actuación</p>
UNIDAD 4	LA ESCENA MODERNA
	<p>4.1 La normativa neoclásica: El drama burgués 4.2 Teatro a la Italiana 4.3 El teatro total de Wagner 4.4 El melodrama 4.5 Música, iluminación y actuación</p>

UNIDAD 5	LA ESCENA REALISTA Y NATURALISTA
5.1 Representación del espacio interior 5.2 Concepciones naturalistas 5.3 La alta comedia española 5.3 El simbolismo 5.4 Música, iluminación y actuación	

EVALUACIÓN

Entregas de actividades en Classroom	3 puntos
--------------------------------------	----------

Cada estudiante entregará en Classroom 3 actividades (cada actividad con un valor de 1 punto).

Participación en clase y comentario de lecturas	2 puntos
---	----------

Estos son los criterios que se tomarán en cuenta para obtener el puntaje:

1. Actividades realizadas durante la clase.
2. Participa con frecuencia en la discusión.
3. Sus argumentos son pertinentes y fundamentados.
4. Formula preguntas adecuadas al tema.
5. Demuestra respeto hacia su profesor y sus compañeros.
6. Estudió y se preparó para la clase.
7. Aporta información y material adicional.
8. Está atento y abierto a las opiniones y argumentos de sus compañeros.
9. Contesta las preguntas de su profesor y sus compañeros.

El estudiante puede elegir qué tipo de participación realizar de las opciones señaladas. Para obtener el puntaje deberá tener 4 participaciones (cada una con un valor de 0.5).

Entrega de una línea de tiempo	2 puntos
--------------------------------	----------

La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal sincrónica y diacrónica.

Las líneas de tiempo permiten organizar información en la que sea relevante el (los) período(s) de tiempo en el (los) que se suceden acontecimientos y son útiles para construir conocimiento sobre un tema de nuestro interés.

Lo primero es identificar el tema que funcione como eje rector.

Para elaborar una línea de tiempo sobre un tema particular, se deben identificar: los eventos y las fechas (iniciales y finales) en que estos ocurrieron (siglo, década, año, mes); los eventos en orden cronológico; seleccionar los datos relevantes sobre el tema estudiado; organizar los eventos en forma de diagrama y, por último, la revisión de bibliografía especializada en el tema.

Los pasos para elaborar una línea de tiempo comparativa

- **Identifica los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en forma comparativa**
- **Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de esos acontecimientos**
- **Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente para comprenderlos**
- **También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados en forma didáctica**

La línea de tiempo se puede diseñar en Power Point, Word, Canva, Genially, Prezi, Google presentaciones o en cualquier plataforma de su preferencia.

EXPOSICIÓN EN EQUIPO

3 puntos

La exposición será el equipo, cada uno puede estar conformado a partir de 2 integrantes y hasta 4 como máximo.

La exposición consiste en **dramatizar un acontecimiento histórico**, por ejemplo: un personaje de cualquier obra, el pasaje de la vida de un dramaturgo o dramaturga, actor o actriz, director o directora de escena, etc. La elección es libre. También puede ser una **entrevista ficticia**.

Aspectos por tomar en cuenta para obtener el porcentaje:

- Justificar el por qué eligió el acontecimiento histórico
- Cada equipo tendrá 10 minutos y máximo 15 minutos para la recreación de su tema
- Creatividad
- Juego de roles
- Mencionar datos históricos comprobables

Opcional: Apoyar la explicación con una presentación de su preferencia (ninguna diapositiva debe estar saturada de texto; equilibrio entre la imagen y el texto, no leer la diapositiva, el número de la fuente de la diapositiva debe estar entre el 25 y el 35, cuidar el contraste de colores de la diapositiva) o cualquier otro recurso (videos, audios, etc.)

Bibliografía básica

ALCAZAR, Josefina. *La cuarta dimensión del teatro: tiempo, espacio y video en la escena moderna*. México, INBA-CITRU, 1998.

BOBES NAVES, María del Carmen. *Semiótica de la escena. Análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo*. Madrid: Arco/Libros, 2001.

BREYER, Gastón. *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*. Buenos Aires, Ediciones infinito, 2005.

CRUCIANI, Fabrizio. *Arquitectura teatral*. México: Escenología, 1994.

GARCÍA BARRIENTOS, José Luis. *Cómo se comenta una obra de teatro*. 2ª. ed., Madrid: Síntesis, 2007.

GÓMEZ, Felisa de Blas. *El teatro como espacio*. Madrid. Fundación de arquitectos, 2009.

GÓMEZ, José Antonio. *Historia visual del escenario*. España: La avispa, 1997. PDF

GOUTMAN, Ana. *El espacio escénico: significación y medios*. México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2003. PDF

LUNA, Alejandro. *Espacios isabelinos*. México: Paso de Gato, 2008

Bibliografía complementaria

ADAME, Domingo. *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*. México: Universidad Veracruzana, 2005.

ALONSO DE, José Luis. *Manual de teoría y práctica teatral*. España: Castalia, 2012.

ARISTÓTELES. *Poética*. intr., versión y notas de Juan David García Bacca. México: UNAM, 2012.

BEARE, William. *La escena romana. Una breve historia del drama latino en los tiempos de la república*. Buenos Aires: Eudeba, 1972.

CARTWRIGHT, Kent. *Theatre and humanism: English drama in the sixteenth century*. New York: Cambridge University Press, 1999.

FREIRE LÓPEZ, Ana María. *El teatro español entre la Ilustración y el Romanticismo: Madrid durante la guerra de la independencia*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 2009.

GARCÍA PEINADO, Miguel Ángel. *El teatro en Francia y su evolución desde los inicios hasta finales del siglo XX: géneros, periodos, autores, obras, bibliografía*. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2005.

MOREIRA, Cristina. *La Commedia dell'arte, un teatro de artesanos: guiños y guiones dell'arte para el actor*. Buenos Aires: Inteatro, 2015. PDF

PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Trad. Fernando de Toro. Barcelona: Paidós, 1996 (Paidós Comunicación, 10).

PERINELLI, Roberto. *Apuntes Sobre historia del teatro occidental tomo 1*. Prólogo Jorge Dubatti. Argentina: Instituto Nacional del Teatro, 2011. PDF

RUELAS, Enrique. *Historia del arte escénico a través de los siglos, épocas y edades*. México: Escenología, 2012.

SERGUIEVNA KURGUINIAN, Maria. *Hacia una teoría dramática*. Trad. Armando Partida Tayzan. México: Paso de gato/Universidad Veracruzana, Instituto Cultural del Estado de Durango, 2010.