

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

PLANEACIÓN DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE DRAMATURGIA 1
SEMESTRE 2025-1

Profesora: Mtra. Nadia González Dávila

Semestre: Primero.

Área de conocimiento: Dramaturgia

Número de Créditos: 6

Carácter: Obligatoria

Horas por semana: 4

Tipo: Teórico

Modalidad: Curso

Duración: 16 semanas / 64 horas de clase

Ciclo: Introdutorio

Asignatura precedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Fundamentos de Dramaturgia 2

OBJETIVO

Definir la función del dramaturgo dentro del fenómeno teatral, identificar los elementos constitutivos de los textos dramáticos y adquirir la habilidad para manejarlos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el alumno conozca los principios, teorías y estructuras contenidos en los materiales de lectura elegidos con el fin de ampliar su perspectiva en relación al trabajo del dramaturgo y la visión del Teatro como un fenómeno social, artístico y formativo; con el fin construir una base sólida que sustente su desarrollo como creador teatral.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias cognitivas: reapropiación de esquemas cognitivos previamente adquiridos por medio de hechos evocables, términos y conceptos básicos sobre cada uno de los elementos que componen un drama. Entendimiento demostrativo de hechos e ideas por medio de la organización, la comparación, descripción, formulación y apropiación de ideas a partir de las lecturas y actividades designadas para comprender la teoría dramática. Generación de conocimiento nuevo. Presentación y defensa de opiniones juzgando la información, la validez de ideas y la calidad de una obra dramática, en relación con criterios establecidos.

Competencias procedimentales: Habilidades expositivas; análisis del contenido, técnicas y métodos para la creación de obras dramáticas y su relación con el proceso de la puesta en escena.

Competencias actitudinales: Conciencia del compromiso y la responsabilidad social que tiene el dramaturgo. Integración de los valores, los rasgos distintivos y las líneas de contenido designadas en los contenidos del curso. Implementación de un perfil profesional y de un código ético que guíe el quehacer profesional y la conducta personal de un dramaturgo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADOS

El alumno:

1. Vincula los aprendizajes adquiridos a lo largo de su proceso formativo previo con los contenidos de la asignatura.
2. Realiza inferencias claras acerca del concepto drama.
3. Distingue el quehacer teatral del dramaturgo del correspondiente al dramaturgista.
4. Reconoce los elementos básicos significativos del texto dramático clásico.
5. Observa las funciones de los diversos participantes del discurso dramático, siguiendo el modelo actancial, según lo proponen distintos autores.
6. Conoce los diversos modelos teóricos acerca de la construcción de personajes y los aplica para realizar ejercicios de creación dramática.
7. Desarrolla una propuesta de código ético y de valores que guíen su quehacer profesional y su conducta personal como futuro artista teatral.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

1. **Exposición oral y audiovisual por parte de los alumnos:** Comunicación oral, clara y eficaz, donde se exponen los conocimientos de un tema a partir de la consulta o investigación previa sobre el mismo. Se sugiere el empleo de recursos didácticos (presentaciones Power Point, video, grabaciones de voz, etc.).
2. **Trabajos de investigación documental:** Acopio de información por parte del estudiante a través de la consulta, lectura, análisis y discusión de material escrito y electrónico de manera que le permita establecer nuevas relaciones con los contenidos de la clase y formular conclusiones.
3. **Participación interactiva:** Intercambio de ideas entre el grupo y el docente a fin de resolver dudas, exponer inquietudes, formular preguntas y plantear soluciones a problemas.
4. **Trabajo cooperativo o en equipo:** División en pequeños equipos de trabajo que han de abocarse a desarrollar tareas, resolver problemas o elaborar productos a través de una actividad conjunta en la que los participantes habrán de involucrarse activamente y, posteriormente, compartir los productos o conclusiones desarrolladas.
5. **Lecturas obligatorias dirigidas:** Consiste en la lectura de documentos teóricos por parte de los participantes, bajo la guía del profesor. Se realizan pautas para profundizar en las partes relevantes del documento y se hacen actividades y comentarios al respecto.

Núm. Horas por Unidad		TEMARIO
Teor	Prac	Unidad 1 EL FENÓMENO ESCÉNICO Y LA DRAMATURGIA
9	0	
		1.1 Concepto de dramaturgia y dramaturgista. 1.2 El dramaturgo y su función dentro del concepto del espectáculo. 1.3 Las cualidades del dramaturgo. 1.4 La concepción del autor como criterio de: selección, síntesis y estructuración.
6	4	Unidad 2 ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO DRAMÁTICO
		2.1 El diálogo. 2.2 Las acotaciones. 2.3 Las divisiones del texto dramático. 2.3.1 Los actos. 2.3.2 Los cuadros. 2.3.3 Las escenas. 2.3.4 Otras formas. 2.4 Realización de ejercicios de uso de diálogo dramático y de acotaciones.
10	10	Unidad 3 EL MODELO ACTANCIAL
		3.1 Discusión sobre la acción y el personaje: Aristóteles, Henrik Ibsen y la teoría funcionalista. 3.2 El relato. 3.2.1 Análisis del cuento: Vladimir Propp. 3.2.2 Análisis de la obra dramática: Etienne Souriau. 3.2.3 El modelo actancial de Greimas.

		<p>3.2.4 El modelo actancial según Anne Ubersfeld.</p> <p>3.3 El modelo actancial.</p> <p>3.3.1 La pareja sujeto-objeto.</p> <p>3.3.2 La pareja Destinador-Destinario.</p> <p>3.3.3 La pareja Ayudante-Oponente.</p> <p>3.3.4 Los triángulos actanciales.</p> <p>3.3.4.1 El triángulo psicológico.</p> <p>3.3.4.2 El triángulo ideológico.</p> <p>3.3.4.3 El triángulo activo.</p> <p>3.3.5 Modelos múltiples.</p> <p>3.4 Análisis de textos dramáticos aplicando el modelo actancial.</p>
15	10	Unidad 4 EL PERSONAJE
		<p>4.1 Concepto de personaje en la teoría funcionalista.</p> <p>4.1.1 Descomposición y sincretismo.</p> <p>4.2 Concepto del personaje en el enfoque tradicionalista.</p> <p>4.2.1 Los tres aspectos del personaje.</p> <p>4.2.2 El discurso del personaje.</p> <p>4.2.3 Diversas clases de personajes.</p> <p>4.2.3.1 Por su participación en la acción.</p> <p>4.2.3.2 Por su complejidad.</p> <p>4.2.3.3 Por su significación.</p> <p>4.3 Ejercicios de creación de personajes.</p>
64	TOTAL DE HORAS	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia: Por tratarse de un proceso de trabajo en equipo, el alumno solo tendrá derecho a 4 faltas durante el semestre. En caso de enfermedad grave, accidente o situación familiar, deberá presentar un justificante por escrito.

Participación: Será parte de la calificación. Todos los alumnos serán evaluados de manera individual en cuanto a su participación en el trabajo de clase, tareas asignadas y desempeño en los procesos de creación dramática.

Evaluaciones parciales: Habrá tres evaluaciones parciales equivalente al 90% de la calificación:

Tareas, exposiciones y trabajos 1:	20 %
Tareas, exposiciones y trabajos 2:	20%
Tareas, exposiciones y trabajos 3:	20%
Total:	60%

La **evaluación final** se llevará a cabo por medio de un **trabajo final escrito 20%** y un **examen final escrito 20%**. En caso de no presentar el trabajo escrito o no asistir al examen final escrito, el alumno perderá el derecho a la calificación sumatoria y reprobará la asignatura.

COMENTARIOS SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para tener derecho a la **evaluación final**, el alumno debe haber **cumplido con todas las lecturas dirigidas, todas las entregas de todas las tareas, exposiciones y trabajos escritos**, sean estos asignados de manera individual o por equipos y **sin depender de la calificación obtenida en las mismas**.

La **evaluación sumativa** se realizará mediante la entrega de un **dossier digital** que contendrá todas las tareas realizadas en el semestre, además del trabajo escrito final.

Nota: No realizar la lectura programada y no entregar el trabajo o tarea en tiempo y forma equivale a 0 que será promediado con las otras entregas.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

El curso está diseñado a manera de **Seminario**: Se expondrán los conceptos y el alumno investigará y realizará la práctica a través de ejercicios escritos o ensayos breves, en los cuales argumentará su análisis. La revisión de los trabajos será individual y presencial durante las sesiones dedicadas a ello, tomando en cuenta los siguientes criterios: **Presentación, redacción, claridad, profundidad, capacidad analítica, comprensión y aplicación de los conceptos aprendidos en clase, además de excelente ortografía y puntuación.**

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- BOVES Naves, María del Carmen (Compiladora) *Teoría del teatro*, Arco/Libros, Madrid, 1997.
- BOVES Naves, María del Carmen "Introducción a la teoría del teatro" en *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 9-27).
- DEL TORO, Fernando, *Semiótica del teatro*, Galema, Buenos Aires, 1987.
- GREIMAS, Algirdas Julien, *Semántica estructural*, Gredos, Madrid, 1971.
- INGARDEN, Roman, "La funciones del lenguaje en el teatro" en *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 155-166).
- JAKOBSON, Roman, "Lingüística y poética" en *Ensayos de lingüística general*, Seix Barral, Barcelona, 1975: 347-95.
- KOWSAN, Tadeusz, "El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 121-154).
- MONOD, Richard, *Los textos de teatro*, Trad. del Equipo del Palacio de Convenciones, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1989.
- ROMÁN Calvo, Norma, *Para leer un texto dramático*, Árbol/UNAM, México, 2000.
- UBERSFELD, Anne, *Semiótica teatral*, Cátedra/Universidad de Murcia, España, 1989.
- VELTRUSKY, Jiri, "El texto dramático como uno de los componentes del teatro" *Teoría del teatro*, (Boves Naves 1997: 31-56).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARISTÓTELES:

_____ (1992) Poética, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Madrid, Gredos.

_____ (2000) Poética; (Versión bilingüe de García Bacca), México, UNAM.

BALL, David: (2017) *Backwards & Forwards. A Technical Manual for Reading Plays*, Southern Illinois University Press, Carbondale.

BENTLEY, Eric: (1979) (comp.) *The Theory of the Modern Stage*, New York, Penguin Books.

_____ (1991) *The Life of the Drama*; NY, Applause Theater Books. (Trad. Al español: *La vida del drama*; Barcelona, Paidós, 1982)

_____ (1992) *In Search of Theatre*; NY, Applause Theatre Books.

BERGSON, Henri: 1986) *La risa*; Barcelona, Ediciones Orbis.

BERISTÁIN, Helena, *Análisis estructural del relato literario*, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, México, 1984.

BOUSOÑO, Carlos: (1981) *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Madrid, Gredos. 2a. Ed.

EGRI, Lajos: (2009) *El arte de la escritura dramática. Fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones humanas*, México UNAM/CUEC; Trad. y prólogo: Silvia Peláez.

ELAM, Keir, *The semiotics of theatre and drama*, Routledge, Londres-Nueva York, 1994.

FREUD, Sigmund: (1990) *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial.

_____ (1966) *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza.

GARCÍA BARRIENTOS, José Luis:

_____ (2020) *Anatomía del drama. Una Teoría fuerte del teatro*, Madrid, Punto de vista Editores.

GOUHIER, Henri: (1965) *La obra teatral*, Buenos Aires, EUDEBA.

HERNÁNDEZ, Luisa Josefina:

_____ (1966) "Introducción" a Shakespeare, W. *El rey Lear*, (Trad. de L.J.H.), Xalapa, Universidad Veracruzana.

_____ (1976) "Apunte sobre el Siglo de Oro", en *Tramoya*, N°4, jul-sept; pp. 88-91.

_____ (1977) "Introducción" a Sternheim *Los calzones*; México, UNAM.

_____ (1979) "La pasión del poder: La tragedia del rey Macbeth", en *Thesis*, 2, julio, pp. 41-47.

- _____ (1982) “Apuntes para una adaptación de La Celestina”, en *Tramoya*, 24-25, abril septiembre, 1982, pp. 4-11.
- _____ [1997] *Beckett, sentido y método de dos obras*, México, FFyL/UNAM.
- _____ [2003] “Prólogo” a *El jardín de los cerezos* de Antón Chejov, Trad. Seki Sano y LJH. Xalapa, Universidad Veracruzana, “Ficción”; pp. 7-14.
- _____ [2006] *Una lectura de YERMA* de Federico García Lorca, Xalapa, Universidad Veracruzana.
- _____ [2011] “El Melodrama”, Ed. en Reyes Palacios, Felipe: *Los frutos de Luisa Josefina Hernández. Aproximaciones. Escritos de Teoría Dramática*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones filológicas.
- _____ [2011] “La tragicomedia”, en Reyes Palacios, Felipe, Ed.: *Los frutos de Luisa Josefina Hernández. Aproximaciones. Escritos de Teoría Dramática*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones filológicas.
- _____ (2015) *La mirada crítica de Luisa Josefina Hernández. Reseñas de crítica teatral y literaria, artículos misceláneos*, México, Paso de Gato/UNAM.
- HORACIO, Flaco Quinto: *Arte poética*, (Introd. Versión rítmica y notas: Tarsicio Herrera Zapién), México, UNAM.
- KITTO, H.D.F.: (1966) *Poiesis. Structure and Thought*, Berkeley/Los Angeles/Cambridge/London; University of California Press/Cambridge University Press.
- _____ (1969) *Form and Meaning in Drama*, London Methuen.
- _____ (2018) *Tragedia griega. Un estudio literario*. México, UNAM/CUEC; trad.: Miguel Bustos García (1986) *Greek Tragedy. A Literary Study*, London, Methuen.
- KNOWLES, John Kenneth: (1980) *Luisa Josefina Hernández: Teoría y práctica del drama*, México, UNAM.
- LAWSON, John Howard: (1995) *Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales*, Madrid, Publicaciones de la Asociación de directores de escena de España, Serie: Teoría y práctica del teatro, No. 9
- LOTMAN, Y.: (1979) *Estructura del texto Artístico*, Madrid, Istmo.
- MARTÍNEZ MONROY, Fernando: (1997) “Los elementos Estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.”, en *Coatepec*, Año 6, No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.
- MILLER, Arthur: (1964) “Introducción a Teatro”, Buenos Aires, Fabril Editora, pp. 7-60. (La versión original se encuentra en *Collected Plays o Plays: One*, New Cork, Methuen, 1988)
- _____ (1984) *El viajante en Beijing*, Madrid, Plaza & Janés
- _____ (1986) *Vueltas al tiempo*, Madrid, Tusquets, Col. Andanzas.
- _____ (1994) *The Theatre Essays of Arthur Miller*, New York, Methuen.

_____ (2002) *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Tusquets, Col. Marginales No. 208.

USIGLI, Rodolfo:(1940) *Itinerario de un autor dramático*, México, La casa de España en México.

VILLEGAS, Juan: (1991) *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa, Girol Books, Inc.

WELLEK, René y WARREN, Austin: (1985), *Teoría literaria*, Madrid, Gredos.

WRIGHT, Edward A., *Para comprender el teatro actual*, FCE, México, 1982.

WUNDT, Max (1983) “La ciencia literaria y la Teoría de la Concepción del mundo”, en Ermatinger, Et Al. *Filosofía de la Ciencia Literaria*; México, Fondo de Cultura Económica, pp. 427-452

YLLERAS, Alicia, *Estilística, poética y semiótica literaria*, Alianza Editora, Madrid, 1974.