

FUNDAMENTOS DE TEATROLOGÍA 1.

Profesor: Mtro. Tíbor Bak-Geler

Fundamentos de Teatrología 1 y 2, del Plan de Estudios vigente, pertenecen al Ciclo Introductorio y se abordan principalmente los pormenores técnicos y metodológicos de la investigación teórica en general referente al teatro. Temas que se retomarán en las asignaturas Seminario de Investigación y Titulación 1 y 2, impartidas hasta el séptimo y octavo semestre. Los conocimientos aquí adquiridos serán útiles para los alumnos a lo largo de sus estudios.

La asignatura, Fundamentos de Teatrología 1, también exige incluir y enfatizar sobre todas aquellas ciencias cuyo objeto de estudio es el fenómeno escénico. Es necesario abundar en ellas para que los estudiantes puedan tener una visión generalizada, más completa, desde donde y con qué criterios abordar su objeto de interés.

En el presente programa de trabajo se atenderán los temas señalados en el Plan de Estudios, pero, se complementarán con conocimientos pertinentes para la formación del teatrólogo, donde los procesos de investigación son herramientas de trabajo indispensables.

NOTA:

1. Consideramos importante abordar los contenidos de la asignatura desde la perspectiva de género, razón por la cual, tanto el temario como las actividades de evaluación, incluirán las aportaciones hechas por mujeres en el terreno artístico y de investigación, asimismo se discutirán de manera constante las problemáticas actuales de equidad de género.
2. La asignatura se impartirá de manera presencial y se apoyará de manera asincrónica por medio de correo electrónico y Google Classroom proporcionados por la Facultad de Filosofía y Letras.

OBJETIVOS:

- a) Introducir a los alumnos en el quehacer de la Teatrología con el fin de desarrollar sus capacidades de análisis en lo referente al fenómeno escénico.
- b) Proveerles con el instrumental teórico y de investigación necesarios para la labor que se realiza dentro del área de conocimiento.
- c) Abordar el evento escénico como objeto de estudio

TEMARIO:

1. ¿Qué es el teatro?

- 1.1. Los factores de los que se configura el teatro
- 1.2. Actividades de las que se configura el teatro
 - 1.2.1. ¿Quiénes lo hacen?
 - 1.2.2. ¿Para quién se hace? (El público)
 - 1.2.3. Conceptos: Teatral y Teatralidad
 - 1.2.4. Artes Escénicas

2. ¿Por qué el teatro es arte?

- 2.1. ¿Qué es el arte?

3. El estudio científico de las artes escénicas

- 3.1. Métodos de investigación
 - 3.1.1. Aparato crítico
 - 3.1.1.1. MCH
 - 3.1.1.2. APA
 - 3.1.2. Documentación
 - 3.1.3. Fichas
 - 3.1.4. ¿Por qué citar?

4. Las ciencias que estudian al teatro

4.1. Interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina

5. Teatrología

5.1.1. Definición de Teatrología (Theaterwissenschaft)

5.1.2. Estudio científico del teatro vs ciencia del teatro

NOTA: Tentativamente se calcula un promedio de 2.8 semanas por cada unidad.

EJERCICIOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE EL SEMESTRE:

Ejercicio N° 1:

Trabajo: Individual

Instrucciones: Acudiendo a distintas fuentes, el alumno realizará una investigación de los conceptos Teatro, Teatral, Teatralidad, Artes Escénicas y Arte.

Objetivos: Aproximar al estudiante al método de investigación documental, búsqueda, uso y registro de las fuentes; así como a la elaboración de un texto académico.

Generar en clase discusiones en torno a los conceptos investigados, de este modo fomentar la reflexión y la construcción de argumentos académicos.

Tiempo de realización: 4 días.

Ejercicio N° 2:

Trabajo: Individual

Instrucciones: El alumno realizará un compilado de las fuentes usadas en el ejercicio N° 1, mismas a las que dará el formato de alguno de los sistemas de citación vistos en clase.

Objetivo: Que el alumno comprenda y aprenda a usar los sistemas de citación de fuentes, con el fin de que refuerce sus conocimientos acerca de la investigación documental, al tiempo que conoce los elementos que conforman el aparato crítico dentro de un texto académico.

Tiempo de realización: 1 semana.

Ejercicio N° 3:

Trabajo: Individual

Instrucciones: El alumno verá una escenificación, de una obra previamente acordada en clase, con base en esta, se realizará un análisis de los factores que la configuran.

Objetivo: Aproximar al alumno al estudio del fenómeno escénico mediante el reconocimiento de los elementos compositivos de una escenificación, así como a la importancia de estos en el fenómeno escénico.

Tiempo de realización: 2 semanas.

Ejercicio N° 4:

Trabajo: Individual

Instrucciones: El alumno irá a ver una escenificación asignada en clase, con base en esta realizará un análisis de los elementos compositivos y el efecto que estos tienen en el espectador.

Objetivos: Que el alumno entienda la importancia que tiene el uso de distintos elementos en la puesta en escena para hacer llegar un mensaje en particular al espectador. Fomentar la observación y el análisis del fenómeno escénico.

Tiempo de realización: 2 semanas.

Ejercicio N° 5:

Trabajo: Individual

Instrucciones: En clase se asignará una obra, misma que el alumno verá, con base en esta, se realizará un análisis de los aspectos en los que se puede aplicar el conocimiento teatrológico.

Objetivos: Introducir al alumno en el estudio científico del teatro. Que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en clase con el fin de reforzarlos. Que el alumno aprenda a estructurar una investigación documental y una argumentación escrita.

Tiempo de realización: 2 semanas.

Ejercicio N° 6:

Trabajo: En equipo

Instrucciones: El alumno verá y leerá una obra previamente asignada en clase, se formarán equipos, cada uno con una ciencia asignada (filosofía, psicología, historia, etc.). Con base en dicha obra, cada uno de los grupos formados realizará, desde el campo científico asignado, la investigación y análisis de los elementos compositivos tanto de la escenificación como del texto.

Objetivos: Fomentar el análisis y reflexión en torno al fenómeno escénico y a las ciencias que se ocupan de él. Que el alumno logre discernir los distintos aspectos teóricos que conforman una investigación teatral. Introducir al alumno en la labor de investigación que realiza el área de teatrología. Fomentar el trabajo en equipo.

Tiempo de realización: 6 semanas.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA:

Exposición oral. Exposición audiovisual. Lecturas obligatorias. Trabajos de investigación. Intercambio de ideas con los estudiantes en clase. Asistencia a obras de teatro por medios virtuales.

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:

Valoración de los conocimientos enciclopédicos adquiridos durante el semestre por medio de la presentación de las tareas e investigaciones realizadas y su exposición, ya sean individuales o grupales. Las calificaciones obtenidas en cada uno de los cuatro trabajos antes mencionados tendrán un valor de 25%, que representa el 100% de la evaluación final. La participación en clase podrá agregar hasta un 10% en la calificación.

NOTA: Con el fin de complementar los trabajos arriba mencionados, se solicitarán de manera tentativa tareas adicionales.

BIBLIOGRAFÍA:

Manual para el alumno, México: Dirección General de Evaluación Educativa, UNAM. Colegio de Letras Modernas. 2014. El plagio estudiantil, material de apoyo para estudiantes, México: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. En: <http://modernas.filos.unam.mx/files/2014/06/El-plagio-estudiantil.pdf>

Amador, Roberto. 2009. “Arte y ciencia. El arte de pensar con arte”, (pensamiento), (palabra)... y obra, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, núm. 2, jul-dic, p. 4-5. En <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba/article/view/298>.

DUCROT, Oswald y Tzvetan Todorov. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. México, Siglo XXI, 1980.

DUCTOT, Oswald y Jean-Marie Schaeffer. Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Madrid, Editorial Arrecife Producciones, 1998.

Novo, María. 2008. “Ciencia y arte están vinculados en la aventura del conocimiento”, Tendencias 21. Ciencia, tecnología, sociedad y cultura, Madrid, 16 de febrero. En http://www.tendencias21.net/Ciencia-y-arte-estan-vinculados-en-la-aventura-delconocimiento_a2073.html

Fischer-Lichte, Erika. 2015. “La teatrología como ciencia del hecho escénico”, Investigación teatral. Revista de artes escénicas y performatividad, Xalapa: Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana, vol. 4-5, núms. 7-8, p. 8-32. En: <http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/1780/3221>

Toriz, Martha, “El desarrollo de la teatrología en Europa y Estados Unidos”, México, Citru (sin editar)

Toriz Proenza, Martha Julia. 2009. “La teatrología y las artes escénicas”, Domingo Adame (coord.), Actualidad de las artes escénicas, perspectiva latinoamericana, Xalapa: Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana, p. 78-92.

Pérez Puente, Leticia. 2013. “Internet para investigadores en humanidades. La búsqueda de artículos y libros en la Red”, Perfiles Educativos, México, ISSUE, UNAM, vol. XXXV, núm. 139, p. 190-201.

Rivera-García, Patricia. 1998. “Marco teórico, elemento fundamental en el proceso de investigación científica”, Tópicos de investigación y posgrado, México: FES Zaragoza, UNAM, vol. 5, núm. 4, mayo, p. 233-240. En: <http://bivir.uacj.mx/Reserva/Documentos/rva200334.pdf>

Seminario Artes Visuales y Multimedia. Revisión fuentes referenciales (bibliografía, videografía, referentes artísticos...), Valencia: Máster Artes Visuales y Multimedia, Dptos. Escultura y Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia. En: http://www.upv.es/laboluz/master/seminario2/textos/revision_bibliografica.pdf

Blaxter, Loraine, et. al. *Cómo se hace una investigación*. Barcelona: Gedisa, 2000.

Eco, Humberto. *Cómo hacer una tesis*. Ed. Gedisa, 7º reimpresión, España, 2005.

Garza Mercado, Ario. *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales y humanidades* México: El Colegio de México, 2007.

Quivy, Raymond y Campenhoudt, Luc Van, *Manual de Investigación en Ciencias Sociales*, Ed. Limusa, 4º reimpresión, México, 1999.

Calabrese Omar, Trd. Rosa María Premat, Lorenzo Vilches, *El lenguaje del arte*, Paidós Ibérica, Barcelona, 1997, 279 pp.

Crítica de teatro:

<https://www.somoselmedio.com/2018/11/08/le-hemos-dado-la-espalda-al-publico/>

NOTA: La bibliografía se complementa con lo señalado en el Tomo II del Plan de Estudios de la asignatura. El material bibliográfico y fuentes de información destinados para evaluación y discusión de clase, será proporcionado por el docente, en formatos electrónicos como PDF y JPG, o bien, enlaces a páginas y plataformas en línea como YouTube, Vimeo, Scribd, Academia.edu, entre otros, y serán difundidos por medio de Google Classroom y Google Drive.