

Programa semestral de la materia:

HISTORIA DEL ARTE TEATRAL 1.

DRA. NORMA T. LOJERO VEGA

MODALIDAD: **Presencial.**

Semestre: **2025-1**

Historia del Arte Teatral 1: Teatro griego y latino.

Duración: 32 clases de 2 horas cada una, total 64 horas al semestre.

Martes y jueves de 2:00 a 4:00 pm. Colegio: Literatura Dramática y Teatro, FFyL, UNAM.

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: Distinguir y analizar los diversos elementos que constituyen el fenómeno teatral en la cultura mediterránea de la antigüedad (Grecia y Roma) a través de aquellas fuentes que reconstruyen el hecho escénico tales como: el texto dramático, el edificio teatral, la iconografía y diversos testimonios escritos.

Objetivos particulares de la materia impartida por la Dra. Norma Lojero:

- 1.- Buscar de manera conjunta, con el grupo de primer ingreso, los modos de compartir las experiencias en el proceso de encuentro universitario.
- 2.- Acercar a las y los estudiantes al recorrido histórico del arte teatral mediante la reflexión y aproximación con nuestra cultura, historicidad y temporalidad. Estrechar vínculos con las condiciones históricas de la Pandemia Covid19.
- 3.- Participar de manera activa con intervenciones, dudas, reflexiones e inquietudes, lo cual permitirá a la profesora enfatizar y profundizar en los aspectos que denoten mayor dificultad en la comprensión de los temas expuestos.
- 4.- Reflexionar y distinguir las ventajas del proceso reflexivo en contraste a la acumulación de datos e información de la temática a tratar.

5.- Experimentar la lectura como un proceso creativo vinculado con su vida personal y con la práctica en el escenario. El acto de leer involucra: escribir, escuchar, percibir, ver, observar, crear.

6.- Generar propuestas visuales que vinculen los contenidos del curso con otras manifestaciones artísticas, principalmente: música, pintura y arquitectura.

Contenidos temáticos: Lecturas complementarias de diversos autores (filósofos en su mayoría)

Unidad 1.- *Mythos*, rito, ritual, teatro. Símbolo, tiempo, historicidad.

Memoria, condición humana, proceso de aprendizaje.

Origen del teatro en la Grecia antigua. Vínculos con nuestras culturas prehispánicas.

Orígenes de la cultura griega: tragedia, comedia, drama satírico.

Formas de producción: espacios, técnicas, modos de representación, textos.

Unidad 2.- Aristóteles: *Arte Poética*, *mimesis*.

Paul Ricoeur: triple *mimesis*.

Características y relaciones entre Lírica, Épica y Dramática.

Unidad 3.- La tragedia más allá de la idea del destino. La tragedia un asunto de la condición humana (finitud, labilidad e incoincidencia)

Los grandes trágicos: Esquilo: *La orestiada*, *Prometeo encadenado*

Sófocles: *Edipo*, *Antígona*

Eurípides: *Fedra*, *Medea*, *Hipólito*

Película: *Medea* de Lars Von Trier

Documental de Grecia, Documental de Roma

Visita virtual al Templo Mayor (Diosa Coyolxauhtli) y al Museo de Antropología (Diosa Coatlicue)

Visita virtual al Museo de San Carlos, Visita virtual a la Academia de San Carlos.

Unidad 4.- La comedia

Aristófanes: *Las ranas*, y *Lisístrata*.

Unidad 5.- La comedia nueva

Menandro: *El misántropo*

Unidad 6.- Teatro Latino

Condiciones históricas, orígenes. Roma

Plauto: *La comedia de la olla*

Terencio, Séneca

Unidad 7.- Arte Poética (Epístola a los pisones) de Horacio
Condiciones históricas y repercusiones escénicas

Durante todo el semestre cada estudiante leerá y expondrá, por lo menos un canto de *La Ilíada* y uno de *La Odisea* de Homero.

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

BIBLIOGRAFÍA*

ARISTÓFANES. *Comedias I y II*, trad. Luis Gil Fernández. Madrid, 2015.

_____ *Ranas*, trad. Pablo Ingberg. Buenos Aires: Losada, 2008.

**ARISTÓTELES. *Poética*, trad. Juan David García Bacca. 2ª edición, México: UNAM, 2000.
Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.

**BECKER, Udo. *Enciclopedia de los símbolos*, trad. José Antonio Bravo, México: Océano de México, 1998.

CHIARINI, G., et. al. *Introduzione al teatro latino*. Italia: Mondadori Università, 2004.

COBALEDA, Mariate. *El simbolismo del toro. La lidia como cultura y espejo de la humanidad*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

COTTRELL, Leonard. *El toro de Minos*, trad. Margarita Villegas de Robles. México: Fondo de Cultura Económica, Breviarios, tercera reimpresión, 1974.

ESQUILO. *Tragedias*, trad. Fernando Segundo Brieva Salvatierra. Buenos Aires: Losada, 3ª edición, 1970.

EURÍPIDES. *Tragedias I, II, y III*, trad. A. Medina, et. al. Madrid: Gredos, Biblioteca Clásica, 2015.

_____ *Hipólito*, versión de Rubén Bonifaz Nuño. México: UNAM, 1998. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.

GRAVES, Robert. *Los mitos griegos I y II*, trad. Luis Echávarri. México: Alianza Editorial, 9ª reimpresión.

HOMERO. *La Ilíada*. Trad. E. Crespo. Madrid: Gredos, 2015.

- _____ *La Odisea*. Trad. J. M. Pabón. Madrid: Gredos, 2015.
- HORACIO, *Odas y Épodos. Sátiras. Epístolas. Arte Poética*, trad. Francisco Montes de Oca. México: Editorial Porrúa, S. A., Sepan Cuantos, núm. 240, 1992.
- **JAEGER, Werner, *Paideia. Los ideales de la cultura griega*, México: Fondo de Cultura Económica,
- JEAN-NOËL, Robert. *Los placeres en Roma*, trad. Manuel García Viñó. Madrid: Editorial EDAF, 1992.
- **JULIEN, Nadia. *Enciclopedia de los mitos*, trad. José Antonio Bravo. México: Océano de México, 1997.
- KIRK, G. S. *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas*, trad. Teófilo de Loyola. Barcelona: Paidós, 2006.
- KOTT, Jan. *El manjar de los dioses. Una interpretación de la tragedia griega*, trad. Juan Tovar. México: ERA, 1977.
- LOJERO, Norma. "La representación: una forma de mirar y de mirarse" y "Dos lecturas de Edipo rey. Freud (sublimación) y Ricoeur (objeto cultural)" en *Paul Ricoeur. La semántica metafórica*. Coord. María Rosa Palazón. México: UNAM, FFyL, Primer aliento, 2010.
- MENANDRO, *Comedias*, versión de Arturo Ramírez Trejo. México: UNAM, 1979. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.
- _____ *El Misántropo*, Buenos Aires, Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1965.
- NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*, trad. Andrés Sánchez Pascual. Madrid: Alianza Editorial, Biblioteca de autor, 2000.
- PETRIE, A. *Introducción al estudio de Grecia*, trad. Alfonso Reyes. México: Fondo de Cultura Económica, Breviarios 121, 9ª reimpresión, 1978.
- PLAUTO. *Anfitrión. La comedia de la olla*, trad. Pedro Voltes Bou. Madrid, 4ª edición, 1978.
- REYES, Alfonso. *Junta de sombras. Estudios Helénicos*. México: Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, 2009.
- _____ *Grecia*. México: Fondo de Cultura Económica, 2012.
- RICOEUR, Paul. *Finitud y culpabilidad*, trad. Alfonso García Suárez y Luis M. Valdés Villanueva, Argentina: Taurus, 1991.
- SÉNECA. *Tragedias II*, versión de Germán Viveros. México: UNAM, 2001. Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana.
- SÓFOCLES. *Tragedias*, trad. A. Alamillo. España: Gredos, Biblioteca Clásica, 2015.
- TERENCIO, *Comedias*, Barcelona, Iberia, 1953.

VERNANT, Jean-Pierre, *et. al.*, *Mito y tragedia en la Grecia Antigua vol. II*, trad. Ana Iriarte.

Madrid: Paidós, 2002.

**XIRAU, Ramón. *Introducción a la historia de la filosofía*, 6ª reimpresión de la 13ª edición,

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

*Esta bibliografía es fundamental para el curso. De la mayoría de los textos yo proporciono archivos en Pdf, o fotocopias, otros se descargan de internet. Quienes puedan generar su propia biblioteca lo pueden hacer en archivos digitales. No es obligatorio comprar todos los libros. También deben consultar en el Plan de estudios la Bibliografía básica y complementaria sugeridas para esta materia.

**Estos libros deberán tenerlos todas y todos los estudiantes, son herramientas básicas para cada clase, en el formato según sus posibilidades: digital, impreso o fotocopiado.