

PLAN DE TRABAJO

Facultad de Filosofía y Letras

**Colegio de Letras Modernas / Departamento de Letras
Francesas**

TEATRO Y SOCIEDAD FRANCESES DEL SIGLO XX
Seminario de Estudios Literarios

Agosto-Noviembre 2024 -Martes de 3 a 5 pm-

IMPARTE: Horacio Almada Anderson

horacioalmada@filos.unam.mx
Ciudad de México, 2025-1.

INTRODUCCIÓN.

El teatro es una necesidad de las sociedades que lo crean. Desde los inicios de la tradición teatral moderna occidental, el teatro ha sido espejo de la sociedad; estudiarlo es estudiar el entramado que lo genera: sus necesidades, sus intenciones, y más importante aún, aspira a ser “una poética de la sociedad, inseparable de una lectura de lo ideológico en sus posibilidades textuales”.¹

El teatro no solo es una práctica literaria, es, antes que nada, una práctica escénica. Los dramaturgos llegan no solo por los ojos de los lectores, sino por los oídos de los espectadores. El estudio de los signos escénicos que están sembrados en el texto literario nos habla de sus posibilidades escénicas, de los espectáculos insertos en el único resto que nos queda para su reconstrucción en el tiempo-espacio.

Recordando la línea de *Hamlet* que define al teatro como un espejo que refleja lo que el espectador ve en el constructo escénico, el “mirror-up to nature” (Acto III, escena 3), en este seminario-taller analizaremos a partir de la *sociocrítica*, los estudios semióticos del teatro y los de las prácticas escénicas, tres textos dramáticos franceses del siglo XX: *Knock*, de Jules Romains (1923) de Albert Camus, *Les justes* (1948) y, de Yasmina Reza *Art*. (1994)

En particular, en la segunda mitad del siglo XX, son los directores de la puesta en escena quienes generan el mayor interés entre los asistentes al teatro y entre los estudiosos del fenómeno teatral: personajes como Peter Brook, Patrice Chéreau y Antoine Vitez. Otras formas de hacer teatro, como las de la creadora de una de las compañías más importantes de nuestro tiempo: Ariane Mnouchkine y el *Teatro del Sol* merecen un espacio aparte.

La aparición de la revista *Avant-Scène* y las publicaciones de *Actes-Sud* le dan una nueva vida a este *élan* teatral de la cultura francesa de la segunda mitad del siglo XX. El teatro se escucha, se observa... también se lee; y si tiene uno el conocimiento necesario, al momento de la lectura, se hace una *mise en imagination*, que activa los elementos para-textuales de la literatura dramática.

¹ Claude Duchet, F. Gaillard, “Introduction to sociocriticism”, *Substance*, nº15, 1976, citado en: Patrice Pavis, *Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, sociología*, Paidós, Barcelona, 1998, p. 427

OBJETIVO (del plan de estudios)

Al terminar el estudio de los contenidos de esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de realizar diversas lecturas críticas desde perspectivas variadas, por medio de análisis estilísticos, discursivos, teóricos, sociocríticos, intersemióticos y, en general, interdisciplinarios del corpus presentado en el seminario. Todo eso, tiene como fin que el alumno profundice de manera informada y coherente sobre los fenómenos literarios presentados, desarrolle sus competencias lingüísticas en francés (oral y escrito) en un nivel profesionalizante y construya un discurso propio que lo sitúe frente a lo literario como fenómeno plural, multidisciplinario y multifactorial.

OBJETIVOS (de este plan de trabajo)

Al finalizar el seminario-taller las y los estudiantes:

- tendrán una perspectiva del desarrollo del teatro francés en el siglo XX, no solo desde la perspectiva literaria, sino también dramática y espectacular
- serán capaces de hacer una lectura minuciosa, profunda, de una obra de teatro, desde la perspectiva de la sociocrítica
- desarrollarán su capacidad para reconocer el texto literario como una potencia de sus posibilidades escénicas, y podrán analizar sus elementos y signos espectaculares

TEMAS

1. Elementos constitutivos del teatro
2. Semiótica teatral
3. Historia del teatro moderno francés: dramaturgia y escena
4. La dramaturgia de Jules Romains, el teatro de boulevard y su obra *Knock* de 1923

METODOLOGÍA

Para poderlo lograr el objetivo, en el primer semestre (de dos)

- Revisaremos los elementos constitutivos del teatro:
 1. Personaje
 2. Fábula o trama

3. Lenguaje

- Repasaremos los principios esenciales del estudio de la semiótica teatral para después reconocerlos en las obras que se analizarán. Para conseguirlo las y los estudiantes realizarán 5 lecturas a lo largo del semestre y tendrán que entregar un control de lectura (1 cuartilla, a mano, en francés) en las fechas señaladas más adelante.
- Las y los estudiantes harán 4 equipos para realizar cada uno una investigación sobre el desarrollo teatral de la modernidad en Francia. Tendrán que hacer una exposición (en francés) de ello en clase. Las fechas se señalan más adelante.
- Estudiaremos la obra de Jean Giraudoux, *La guerre de Troie n'aura pas lieu*. Las y los estudiantes harán una primera lectura para poderla comentar y analizar. La obra se leerá en clase en voz alta, para completar el estudio desde una perspectiva escénica.
- Al final del semestre las y los estudiantes entregarán una reflexión escrita sobre su proceso en este seminario y una autoevaluación (5 cuartillas a mano, en francés).

En el segundo semestre:

- Estudiaremos dos obras en el semestre 2025-2. Se anunciará a la mitad del semestre 2025-1 qué obras se atenderán para que las y los estudiantes consigan los textos. Las y los estudiantes harán una primera lectura de las obras para poderlas comentar y analizar. Los textos se leerán en clase en voz alta, para completar el estudio desde una perspectiva escénica.

Lecturas:

1. 8 septembre: **Fritsch, Luc**, *Le grand livre du théâtre*, Paris, Eyrolles, 2014, pp. 403-484
2. 22 septembre: **Ubersfeld, Anne**, *Lire le théâtre I*, Belin, Paris, 1996, pp. 11-42
3. 29 septembre: **Ubersfeld, Anne**, *Lire le théâtre II, L'école du spectateur*, Belin, Paris, 1996, pp. 9-106
4. 6 octobre: **Ubersfeld, Anne**, *Lire le théâtre II, L'école du spectateur*, Belin, Paris, 1996, pp. 197-234; **Larthomas, Pierre**, *Le langage dramatique*, Paris, Puf, 2021, pp 7-15
5. 13 octobre: **Ubersfeld, Anne**, *Lire le théâtre III, Le dialogue de théâtre*, Belin, Paris, 1996, pp. 69-116; pp. 160-164

Exposiciones

22 septembre. **Equipo 1:** El teatro francés entre 1900 y 1928

29 septembre. **Equipo 2:** El teatro francés entre 1928 y 1945

6 octobre. **Equipo 3:** El teatro francés de 1946 a 1975

13 octobre. **Equipo 4:** El teatro francés de 1976 al 2000

EVALUACIÓN

Proceso (reflexión escrita): 25%

Se entrega al final de cada semestre

Asistencia, participación en clase: 35%

Práctica en clase: 40%

(Exposición, lectura en voz alta, reportes de lectura)

Para obtener calificación final no podrán tener más de tres faltas.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

Corvin, Michel, *Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre*, Paris, Bordas, 1991, 940 pp.

Degaine, André, *Histoire du théâtre dessinée*, Paris, Nizet, 2000, 448 pp.

Fritsch, Leo, *Le grand livre du théâtre: Histoire et société. Genres et institutions. Auteurs et comédiens. Mise en scène et dramaturgie*, Paris, Eyrolles, 2018, 528 pp.

Giraudoux, Jean, *La guerre de Troie n'aura pas lieu*, Québec, Bibliothèque électronique du Québec, s.f., disponible en:

https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Giraudoux_La_guerre_de_Troie_naura_pas_lieu.pdf (17 mayo 2024)

Larthomas, Pierre, *Le langage dramatique*, Paris, PUF, 2016, 480 pp.

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle, en: https://etudiant.lefigaro.fr/article/le-theatre-du-xvii-e-au-xxi-e-siecle_1f50ac94-5e1e-11ea-9c85-d7ef360e0ffd/, última visita: 25 de marzo 2022

Le théâtre au XXème siècle, en: https://www.clg-fabre-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-fabre-vitrolles/spip/IMG/pdf/Le_theatre_au_XXeme_siecle-2.pdf, última visita: 25 de marzo 2022

Pavis, Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin, 2019, 669pp.

-----, *L'analyse des spectacles, Théâtre, mime, danse, cinema*, Paris, Armand Colin, 2021, 448 pp.

Petite histoire du théâtre, en: https://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/05_ARTS_DU_SPECTACLE_VIVANT/RESSOURCES_ACCOMPAGNEMENT/textes/pdf/petite_histoire_theatre.pdf, última visita 25 de marzo 2022

Sternberg, Patricia, Antonina García, *Sociodrama, who's in your shoes?*, Wesport, Praeger, 286 pp.

Ubersfeld, Anne, *Lire le théâtre*, Paris, Éditions sociales, 1977, 309 pp.