

Programa de asignatura Taller de Crítica Teatral I, (2025-2)

Profesora: María Bertha Alegría Martínez Ramírez (Alegría Martínez)

Introducción

La creación de montajes escénicos requiere de una interlocución abierta a partir de textos críticos que reflejen el análisis, la reflexión y diversos puntos de vista orientados a nutrir la relación entre artistas, creativos, técnicos y espectadores dentro del contexto de cada obra y del momento en que ésta se realiza.

La necesidad de un trabajo profesional escrito, en torno a la expresión teatral y cinematográfica, exige la observación, el estudio, el análisis, la lectura y el diálogo en torno a determinadas obras, ante la posibilidad de incidir en su difusión, desarrollo y memoria, así como en la expansión de la experiencia derivada de estas disciplinas artísticas más allá del escenario y la pantalla.

Descripción de Taller

La asistencia a funciones de obras teatrales y cinematográficas, la lectura, la investigación, el diálogo, el análisis, y la escritura de textos que permitan poner en práctica lo observado y expuesto durante la observación de estos materiales, así como la conversación con algunos de sus creadores, y lo aprendido durante el transcurso de las clases, nutrirán los textos escritos por las personas asistentes al taller, enfocado a escribir hoy, desde lo que estas disciplinas artísticas provenientes de épocas remotas y actuales nos revelan.

A partir de que el Taller de crítica teatral es una materia optativa, por lo que las personas inscritas provienen de distintos semestres de la carrera, se trabajarán diferentes géneros relacionados con la materia, de una manera acorde al mejor aprovechamiento de cada estudiante, que tanto en grupo como de manera individual en clase, avanzarán de acuerdo a su cumplimiento en la asistencia, la entrega de cada trabajo y su posterior corrección hasta que esté en condiciones de salir a la luz.

Se conjugará el estudio de los distintos temas, una vez impartidos los conocimientos básicos o iniciales, a partir de las necesidades de investigación y análisis que exijan las obras que se puedan observar en grupo.

Requisitos

El taller involucra la asistencia a clase, la lectura y el estudio de los distintos materiales derivados de cada montaje o cinta elegida para su análisis, así como la escritura de distintos artículos de opinión, incluido su proceso de corrección, hasta

cumplir con el objetivo de estar en condiciones de ser leídos por personas externas al taller.

El trabajo exige por lo tanto la dedicación de cada estudiante, tanto en la lectura, como en la observación activa de las obras acordadas, la investigación, la escritura y la retroalimentación en grupo, actividades que requieren preparación fuera de clase.

Criterios de evaluación

La obtención de conocimientos y buenos resultados dependerá de la asistencia y puntualidad, tanto a clase, como a las distintas funciones acordadas en grupo, incluida la participación activa de cada estudiante y la entrega de los materiales con su correspondiente avance en cuanto a correcciones de forma y fondo.

A partir de que el taller implica un proceso continuo de trabajo enfocado a pulir cada material hasta expresar adecuadamente lo que se desea comunicar, la evaluación es también parte de este proceso que inicia desde la primera clase y avanza, conforme se cumpla debidamente con la entrega de los distintos trabajos acordados hasta finalizar cada semestre.

Resultados del aprendizaje

Identificar figuras referentes en la materia y sus aportaciones.

Conocer diferentes formas de abordar la nota informativa y la crónica enfocados a la crítica.

Emplear correctamente el vocabulario, la sintaxis y en general la estructura de un artículo de opinión.

Proponer una ruta de investigación propia sobre los distintos lenguajes artísticos involucrados en cada obra para su análisis.

Reflejar el conocimiento teórico y práctico que permitirá el desarrollo de la crítica escénica.

Contenido

A partir de un somero análisis del nivel de cada grupo y sus necesidades, que permitirán conocer aquello que se requiere trabajar con mayor énfasis, se abarcarán los siguientes temas.

Definición de la nota informativa, la crónica y la reseña

Características, diferencias y utilidad de cada género

Elementos de análisis

Elementos estructurales

Descripción y anécdota

La importancia de los géneros

Elementos de análisis en los montajes

El hallazgo de la escritura y la voz propia

Objetivo del texto

El proceso de trabajo rumbo al estilo de escritura.

Lenguajes involucrados en cada obra

Voces autorizadas

La opinión de K. Stanislavzki

Subjetividad vs Conocimiento

La retroalimentación

Nuestra crítica

Desglosar el espectáculo

Procesos de creación

Fuentes de investigación

Valoración

Lo intelectual, lo sensorial, lo moral

Creación de contenido

Herramientas constitutivas

El debate sobre la metodología

Parámetros críticos de análisis y evaluación

El terreno ético

Contextos

La aportación

Redes y tecnología

La determinación del medio

Sector del público al que se dirige el texto

Diversidad

Bibliografía

A partir de que cada obra teatral o cinematográfica requerirá la lectura de distintas publicaciones relacionadas con el objeto de estudio y de que se realizarán lecturas de diversos artículos periodísticos y críticos, también relacionados con el tema, el lenguaje artístico, la cinta o el montaje determinados, además de los títulos que se verán en clase, la bibliografía comprende los siguientes textos.

- De la Parra Antonio. *El crítico imaginario*. 1. Edición gratuita. Primera Feria del Libro Teatral. Paso de Gato. 2007.
- Alonso Enrique. Cachirulo. *Conocencias* de Edición conmemorativa 50 años. Colección Escenología A.C. Director Edgar Ceballos. 1998
- Altamirano Ignacio Manuel. *Obras completas*. VII. Crónicas, Tomo 1. Tribunal Superior de Justicia. Dirección General de Publicaciones. Conaculta. 2011.
- Jiménez Rueda Julio. *El México que yo sentí*. (1896-1960). Testimonios de un espectador de buena fe. Edición de Guillermo Sheridan. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Dirección General de Publicaciones. 2001.
- Reyes Palacios Felipe. *La mirada de Luisa Josefina Hernández*. Reseñas de crítica teatral y literaria. Artículos misceláneos. Serie Historia. Editorial Paso de Gato. Universidad Nacional Autónoma de México. 2015.
- Seligson Esther. *Para vivir del Teatro*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 2008. Ediciones El milagro. 2006.
- Rabell Malkah. *Voces en el tiempo*. Colección Periodismo Cultural. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1998.
- Kwant R.C. *La crítica hace al hombre*. Ediciones Carlos Lolhlé. Buenos Aires. 1878.
- Leñero Vicente. *Los pasos de Jorge*. Ciudad de México: Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1989.
- Reyes de la Maza Luis. *El teatro en México durante el Segundo Imperio (1862-1867)*. Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. Estudios y Fuentes del Arte en México. Imprenta Universitaria.
- García Tsao Leonardo. *Cómo acercarse al cine*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Editorial Limusa Noriega. 1989.

- Bergman Ingmar. Linterna mágica. Memorias. Colección Andanzas. Editorial Tusquets. 1988

-0-

-Barba Eugenio. Quemar la casa. Orígenes de un director. Traducción de Ana Woolf. Quinta del Agua Ediciones. S.A. de C.V. 2012.

-Bachelard Gaston. La poética del espacio. Breviarios. Fondo de Cultura Económica. 2002.

-Alcázar Josefina. La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en la escena moderna. INBA. CITRU. 1998.

-Cardero Navarrete Luis. ¿Qué es la crítica de cine? Editorial Síntesis. Madrid. 2013.

-De Bacque Antoine. Nuevos cines. Nueva crítica. El cine en la era de la globalización. Paidós. 2006.

-Quentin Tarantino. Meditaciones de cine. Reservoir Books.

-David Jenkins, Los directores de cien. Editorial Blume.

-0-