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

PLANEACIÓN DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE DRAMATURGIA 2
SEMESTRE 2025-2

Profesora: Mtra. Nadia González Dávila
Semestre: Segundo.
Área de conocimiento: Dramaturgia
Número de Créditos: 6
Carácter: Obligatoria
Horas por semana: 4
Tipo: Teórico
Modalidad: Curso Presencial
Duración: 16 semanas / 64 horas de clase
Ciclo: Introductorio
Asignatura precedente: Fundamentos de Dramaturgia 1
Asignatura subsecuente: Diseño y Producción 1 (Obligatoria de elección)

OBJETIVO

Valorar la importancia de los lenguajes que confluyen en la puesta en escena.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el alumno conozca y aplique 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: Desarrollar habilidades creativas y expresivas que integren los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos para el diseño de personajes y la escritura de una situación teatral.

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 estilo y los géneros dramáticos, su relación con la realidad y con las obras teatrales.
3. Reconoce elementos significativos del estilo y género en textos dramáticos de diferentes períodos históricos.
4. 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. **Taller**: Desarrollo y elaboración de un trabajo eminentemente práctico para la adquisición de habilidades procedimentales propias de la asignatura. Está orientado al ejercicio y ensayo de habilidades específicas hasta su dominio.
5. **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.
6. **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 LA ESTRUCTURA DEL TEXTO DRAMÁTICO**
6	**6**	1.1 Concepto de estructura. 1.2 Estructura aristotélica o de formato cerrado. 1.3 Estructura no aristotélica o de formato abierto.
12	**20**	**Unidad 2 INTRODUCCIÓN A LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS**
		2.1 La conformación del estilo: estilo personal y estilo de las épocas. 2.2 El concepto de género y su contexto histórico. 2.3 Elementos genéricos del texto dramático. 2.3.1 La intención del autor. 2.3.2 El tema. 2.3.3 Manera de relatar la historia. 2.3.4 Desarrollo del conflicto o acción. 2.3.5 El personaje. 2.3.6 La resolución del personaje ante el conflicto. 2.3.7 El lenguaje. 2.4 Los géneros. 2.4.1 La tragedia. 2.4.2 La comedia. 2.4.3 El drama o pieza. 2.4.4 El melodrama. 2.4.5 La farsa. 2.4.6 Los Subgéneros (Tragicomedia, obra didáctica, etc.)
10	**10**	**Unidad 3 EL PROCESO CREATIVO DEL DRAMATURGO**

	3.1 Observación, imaginación, creación de un conflicto, manejo de diálogos. 3.2 Creación de una situación dramática. 3.2.1 Desarrollo de un conflicto a partir de un ejercicio práctico de escritura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ARISTÓTELES, *Poética*, Traducción y notas de Eilhard Schlesinger, Emecé, Buenos Aires, 1947.
BARRY, Jackson G, *Estructura Dramática, Modelando la experiencia*, Universidad de California, Buenos Aires, 1970.
BENTLEY, Eric, *La vida del drama*, Paidós, México, 1985.
BOVES Naves, María del Carmen (Compiladora) *Teoría del teatro*, Arco/Libros, Madrid,1997.
BRECHT, Bertolt, *"Pequeño organón para teatro" en La política en el teatro*, Alfa Argentina, Buenos Aires, 1972: 63-100.
DIEZ Borque José María y Luciano García Lorenzo (Compiladores), *Semiología del teatro*, Planeta, Barcelona, 1975.
ECO, Umberto, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Lumen, Barcelona, 1987.
ESSLIN, Martín, *An anatomy of drama*, Hill and Wang, New York, 1994.
URRUTIA, Jorge, *"De la imposible imposibilidad de la crítica teatral y de la reivindicación del texto literario" en Semiología del teatro*, 1975: 269-291.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AGUILAR Rivero, Mariflor, *Teoría de la ideología*, UNAM, México, 1984.
FOKKEMA, D. W. y Elrud Ibsch, *Teorías de la literatura del siglo XX, Estructuralismo, Marxismo. Estética de la recepción, Semiótica*, Cátedra, Madrid, 1984.
TOMASHEVSKII, Boris,*"Los géneros dramáticos" Traducción y comentarios de Armando Partida, en Fuentes Humanísticas*, UAM Azcapotzalco, año 10 No. 18, 1er semeste de 1999: 83-99 (1º ed. 1925)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia: No será parte de la calificación como criterio, pero el alumno solo tendrá derecho a 4 faltas durante el semestre. En caso de enfermedad grave, accidente o situación familiar o personal, 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 las presentaciones por equipos.

Evaluaciones parciales: Habrá tres evaluaciones parciales equivalente al 60% 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 sumativa se llevará a cabo por medio de un **examen escrito 20**% y un **trabajo final 20%.**

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, presentaciones orales y trabajos escritos**, sean estos asignados de manera individual o por equipos. **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 oralmente (y por equipos) los conceptos sobre la teoría de géneros dramáticos y el alumno investigará y realizará la práctica de análisis de obras teatrales correspondientes al género, a través de ejercicios escritos, 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 prologo: 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.

PERFIL PROFESIONAL DE LA MTRA. NADIA GONZÁLEZ DÁVILA

Egresada del CLDyT, de la UNAM, tiene el grado de Maestría en Pedagogía Sistémica, por el CUDEC. Colaboró con Mireya Cueto en la creación de la obra: *NAHUI OLLIN*, *La Leyenda de los Soles*; representando a México en el IX Festival Mundial de Teatros de Marionetas. Guionista, y directora de escena de *Bizbirije,* en Canal ONCE TV y de *El Espacio de Tatiana*, en TELEVISA. Guionista de *La increíble historia del Niño de Piedra*, premio Ariel 2016 a la Mejor Película de Animación. Facilitadora de Talleres de Escritura de Cine para Infancias, en el IMCINE; en el Seminario Internacional *La Infancia quiere Cine,* en Chile; en la SOGEM, el CCC y con Vientos Culturales A.C. Ponente en 1er y 2º Coloquios*: El títere y las Artes* Escénicas, en la UV. Asesora para la programación 2020 del *Programa de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes*, del INBAL. Consultora creativa de la escritura de guiones para la serie *El Chavo Animado 3D.* Asesora creativa de *Katsumi y el Dragón,* nominada a Mejor Obra Teatral Infantil en los premios Metro 2020, y ganadora del premio a Mejor Vestuario. En 2021 realizó la reescritura de la obra *Guille y el Nagual*, basada en el original de Emilio Carballido, con temporada teatral ese mismo año. Creadora del concepto escénico de la obra *Huellas de Manglar,* ganadora del *Premio Lech Hellwig Gorzinsky* y del premio a mejor diseño de producción en el FITU 2018, con diversas temporadas teatrales. Ha sido becaria del PECC del IMCINE en 2017, 2019 y 2023. Fue seleccionada en 2024 para participar en el programa ACCESS: *Children´s Television Writing Program,* organizado por WB-Discovery-Cartoon Network. Ha publicado en las revistas *Artes Escénicas, Paso de Gato*, la *Revista de la ASSITEJ Internacion*al, y colaboró como traductora en el *Youth Theatre Journal*, de la American Alliance for Theatre and Education.