Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro
Mayo de 2025.

Plan de trabajo de la asignatura: Dramaturgia 1.
Asignatura del tercer semestre de la carrera.
Teórico práctica.
Ciclo formativo del plan de estudios.
Mtro. Héctor Berthier Sevilla

Presentación:

La dramaturgia es una de las materias que el plan de estudios establece como disciplinas obligatorias de elección.

Se trata de una asignatura teórico práctica, por lo que existe en ella una serie de aspectos teóricos por conocer, al mismo tiempo que se hacen ejercicios de escritura cuya finalidad es la comprensión de cómo funciona un texto escrito o producido para ser representado.

Como antecedente a esta área tenemos que en los dos primeros semestres de la materia el alumno habrá cursado Fundamentos de dramaturgia 1 y 2, por lo que se supone enterado de los conceptos elementales.

El programa está organizado en unidades y ambos cursos están organizados siguiendo el orden establecido en el programa de Dramaturgia 1 y 2.

Dramaturgia 1

Establecemos el concepto de dramaturgia procurando acordarlo de manera que incluya todo tipo de construcción pensada para la escena. Al mismo tiempo iniciamos los ejercicios con la petición de que escriban una escena que sirva como presentación personal, con información relativa a preguntas básicas como: ¿quién soy?, ¿cuál es mi origen o dónde crecí?, ¿qué me propongo hacer?

Cada una de estas presentaciones se comentan en grupo desde el punto de vista formal, procurando ver el orden y los criterios que cada autor decide poner en juego como creador, lo mismo que harán cuando hagan sus trabajos de dramaturgia.

Unidad 1, El fenómeno teatral. Reflexiones dirigidas a notar que el teatro sucede básicamente en la puesta en escena, y que la especialización por áreas obedece a una concepción del arte teatral propia de nuestro momento histórico, pero que no ha sido así siempre, ni tiene que ser así en lo futuro. La idea es valorar el lugar de la dramaturgia dentro del fenómeno de la puesta en escena, que siempre está presente aunque no exista un texto dramático tradicional.

Actividad: Lectura y análisis de un texto dramático.

2 semanas

Unidad 2 y 3. Las vemos juntas ya que se refieren a la estructura interna y externa del texto dramático. Desde mi punto de vista ambas estructuras son una sola y se corresponden. Hacemos lecturas de textos dramáticos de probada calidad en todos los aspectos, a partir de sugerencias de los propios estudiantes. Así hemos visto textos como Las brujas de Salem, La muerte de un viajante, de Arthur Miller; Los motivos del lobo, de Sergio Magaña; Las moscas, de Jean Paul Sartre; o Incendios, de Wajdi Mouawad.

Actividad: listado de recursos dramáticos. Descripción de la estructura de la obra buscando el significado que tiene y que obedece al mismo.

Descripción de la acción de la obra y de algunas de las principales escenas.

Ejercicio de dividir una escena en unidades y ordenarlas de diferentes maneras para notar el efecto dramático de cada cambio.

Al mismo tiempo hacemos ejercicios básicos para reflexionar acerca del diálogo dramático comparado con otros, las acciones dramáticas y las acciones físicas, y otros, para la comprensión de conceptos como acción, conflicto, circunstancias, personajes, carácter, etc.

4 semanas

Unidad 4, La estructura aristotélica.

Actividad: hacemos una lectura cuidadosa de la Poética tratando de distinguir los conceptos elementales que se manejan y definen en ella, además de entender el significado del planteamiento aristotélico, aclarando los malentendidos provocados por su interpretación alejada de los principios filosóficos de su autor, así como su uso como si fuera una preceptiva y no el planteamiento de la esencia del drama.

El ejercicio de esta unidad consiste en la realización de una trama por cada alumno y el análisis por otro alumno en ella, de aspectos de los expuestos en la Poética, como son el tipo de caracteres, si es intrincada o no, en qué consiste el vuelco de fortuna, si es simple o doble, etc.

10 semanas.

Con respecto al contenido de género, las temáticas tratadas en las obras que se verán en clase, así como los ejercicios presentados por los alumnos darán pie a reflexiones acerca de la problemática de las mujeres y de los hombres, enfatizándola y buscando asumir actitudes a favor de una mejor dinámica de género.

Evaluación

Para ambos cursos la manera de evaluar es que cumplan con por lo menos una exposición de algún tema o alguna obra; que lleven a cabo por lo menos 3 de los cuatro ejercicios correspondientes a cada semestre y que asistan con regularidad, y con ánimo de participar en las discusiones y comentarios, haciendo evidente que previamente hayan hecho las lecturas.

Ejercicios 60%

Exposición 20%

Participación 20%

Bibliografía:

ARISTÓTELES, Arte poética y Arte Retórica, Porrúa, México, "Sepan Cuantos..." No. 715, 1999.

BENTLEY, Eric, La vida del drama, Paidós, México, 1985.

CARDONA, P. (2000). La dramaturgia del bailarín o el cazador de mariposas.

CenidiDanza/INBAL/CONACULTA.

LAWSON, John Howard, Teoría y técnica de la dramaturgia, CUEC, México, s/f.

PALANT, Pablo, El texto dramático, Centro Editorial de América Latina, Argentina, 1968.

Merlo, M. C. (s. f.). A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE PLATÓN ENCONTRÓ ALLÍ. MÍMESIS ENTRE LÓGOS Y ALÉTHEIA. Praxis Filosófica Nueva Serie, 42, 33. Recuperado 7 de febrero de

2021, de

https://www.academia.edu/24955477/A_trav%C3%A9s_del_espejo_y_lo_que_Plat%C3%B3n_encontr%C3%B3_all%C3%AD_M%C3%ADmesis_entre_l%C3%B3gos_y_al%C3%A9theia

Tavira: Introducción a la poetica de Aristóteles. (s. f.). Recuperado 16 de mayo de 2023, de

<https://www.slideshare.net/KayoSoy/tavira-introduccion-a-la-poetica-de-aristoteles>