

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **TEORÍA Y ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO I: Interpretación y herramientas analíticas**

Clave:	Semestre: 1°	Área: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	4	64
	4	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. Con esta asignatura, a cursarse a lo largo de la licenciatura, los alumnos estarán capacitados para leer e interpretar textos dramáticos. De ahí su vinculación con las asignaturas de Lengua Española, Historia del Teatro, Historia de la Cultura y Plástica Teatral, las que proporcionan herramientas para que aprendan a contextualizar; para la formulación y articulación de las ideas, así como para el desarrollo de su universo referencial y su comprensión de los elementos del acontecer ficcional. Igualmente se pretende que sean capaces de reconocer que en el escenario, se parta o no de un texto escrito, ellos serán signos que conformarán una dramaturgia escénica, y como tal producirá un sinfín de significados y será leída por el espectador, lo cual hace necesaria su vinculación a la asignatura de Actuación, pues ésta les permite en la práctica

entender su función discursiva dentro del proceso creativo.

Con esta asignatura el alumno entenderá que toda lectura implica una interpretación y toda interpretación necesita una metodología responsable para que el análisis del texto se realice a partir de los elementos que el mismo texto da para su decodificación. Se busca que los alumnos comprendan que todo texto está inserto en una realidad y es el resultado de un diálogo con ésta (época, marco cultural, manifestaciones políticas, sociales y artísticas). Y es precisamente en este diálogo, en su expresión, que se reinterpreta, se construye y se revelan las distintas formas de estructurar al mundo. Esta asignatura es la primera de las seis que se imparten por semestre en la Licenciatura.

En este primer semestre se busca introducir al alumno en los conceptos y las herramientas teóricas necesarias que se usarán para analizar un texto dramático. El alumno desarrollará su capacidad analítica para leer, identificar, decodificar y reinterpretar los elementos intrínsecos al texto: su estructura y su contenido como una propuesta estética e ideológica que plantea una postura frente al mundo que significa. El alumno será capaz de entender el texto dramático como una unidad, cuyo origen y fin, más allá de la literatura, es la representación.

A lo largo del semestre se leerán varias obras de teatro clásico, lo más representativo de los períodos comprendidos en la época griega, romana y la Edad Media, el fin es que el alumno pueda usar el método de análisis en obras cuya estructura es muy específica y refleja toda una forma de estructurar el mundo, así como toda una tradición en la cultura occidental; asimismo se apoyará el proceso con diversas lecturas de narrativa y poesía, para ampliar su mundo referencial.

El alumno conocerá e identificará las características estructurales del texto dramático, como el espacio y el tiempo, la forma dialogada y las acotaciones. Aprenderá a usar el marco conceptual para el análisis particular de cada obra: anécdota, trama, tema, símbolo y discurso.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Manejar y aplicar las herramientas metodológicas necesarias para el análisis e interpretación responsable de un texto dramático.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO	16	0
2	TEATRO GRIEGO	16	0
3	TEATRO ROMANO	16	0
4	TEATRO MEDIEVAL	16	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer los problemas que implica la lectura e interpretación de un texto y desarrollará una actitud responsable para la traducción de éste hacia las necesidades estéticas, poéticas y discursivas del hecho escénico. b) Analizar las características estructurales del texto dramático: su carácter sintético, el tiempo y el espacio dramáticos, entre otras. c) Aplicar el marco conceptual para el análisis e interpretación del texto dramático: anécdota, trama, tema, símbolo y discurso. d) Leer acciones y situaciones dramáticas, no sólo palabras. <p>Contenidos específicos: 1.1 El problema de la interpretación. 1.2 Características estructurales del texto dramático. 1.3 Marco conceptual para el análisis de un texto dramático.</p>
UNIDAD 2	<p>TEATRO GRIEGO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Aplicar las herramientas adquiridas para analizar obras de teatro griegas.</p> <p>b) Realizar trabajo de investigación, con la finalidad de contextualizar y decodificar las obras de teatro griegas.</p> <p>c) Conocer a los dramaturgos más representativos de esa época y sus obras.</p> <p>d) Entender estructuralmente cómo funcionan la tragedia y la comedia griegas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 El teatro en Grecia: rito y mito; estructuración de la realidad, e influencias en el teatro actual.</p> <p>2.2 La tragedia clásica: estructura y conceptos básicos. Esquilo, Sófocles y Eurípides.</p> <p>2.3 La comedia clásica: estructura y conceptos básicos. Aristófanes y Menandro.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>TEATRO ROMANO</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro romano.</p> <p>b) Realizar trabajo de investigación, con la finalidad de contextualizar y decodificar las obras de teatro romano.</p> <p>c) Conocer a los dramaturgos más representativos de esa época y sus obras.</p> <p>d) Entender estructuralmente cómo funciona la comedia nueva.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 El teatro en Roma: influencias y rasgos del hecho dramático.</p> <p>3.2 La comedia nueva.</p> <p>3.3 Autores más representativos: Plauto, Terencio y Séneca.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>TEATRO MEDIEVAL</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro medieval.</p> <p>b) Realizar trabajo de investigación, con la finalidad de contextualizar y decodificar las obras de teatro medieval.</p> <p>c) Conocer los textos dramáticos más representativos de esa época.</p>

Contenidos específicos:

- 4.1 Antecedentes y contexto histórico.
- 4.2 Cristianismo: cosmovisión y arte.
- 4.3 Formas teatrales en la Edad Media.
- 4.4 *El auto de los reyes magos, La danza de la muerte y La farsa del Maese Pathelin.*
- 4.5 Hrosvitha de Gandersheim.

Metodología de trabajo:

Las sesiones serán un espacio para la reflexión y el análisis de diversos textos dramáticos a partir de las herramientas metodológicas que se les proporcionan para su interpretación. Para tal efecto se trabajará individual y grupalmente, propiciando la investigación, la formulación de sus ideas en torno a las lecturas y su propia postura; el debate y la exposición, respectivamente. Por lo tanto, se requiere la lectura previa de todos los materiales marcados como bibliografía básica, así como sus análisis por escrito, para que tengan un punto de partida (una premisa) que permita su participación en clase. Igualmente, se organizarán pequeños grupos de trabajo con la finalidad de desarrollar ejercicios que posibiliten a los alumnos enriquecer sus lecturas individuales de las obras analizadas y de las lecturas no dramáticas, para que aprendan a establecer conexiones y aprendan a apropiarse de aquello que les resulta “desconocido o incomprensible”.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Entrega de todos sus reportes (análisis escritos de los textos).
- d) Participación en clase.
- e) Trabajo individual y grupal de investigación.
- f) Exposiciones.

2. Forma de acreditación:

- a) Por equipos elaborarán una dramaturgia a partir de un texto no dramático, visto en clase. De esta manera se evidenciará la comprensión que tienen de los elementos que hacen a un texto ser dramático, tendrán que usar las herramientas analíticas para la creación, tomando decisiones estéticas y discursivas, partiendo de lo que quieren decir como artistas.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO

- 1) Borges, Jorge Luis: "Pierre Menard, autor del Quijote", del libro *Ficciones*; Alianza Editorial; Madrid, 2000; pp. 41-55.
- 2) Shaked, Gershon: "La obra de teatro, puerta al diálogo cultural", del libro *La obra de teatro fuera de contexto*; Scolnicov, Ana; Holand, Peter (comps.); Editorial Siglo XXI; México, 1991; pp. 17-38.
- 3) Dostoievski, Fiódor: *Crimen y castigo*, Editorial Cátedra, Madrid, 2008.
- 4) Böll, Heinrich: *Opiniones de un payaso*, Editorial Seix Barral, México, 2006.

TEATRO GRIEGO

- 1) Esquilo: *Prometeo encadenado*, en "Tragedias completas" Ed. Cátedra, Madrid, 2001, pp. 427-486.
- 2) Enríquez, José Ramón: *El Fuego*, Editorial UAP, Puebla, 1985.
- 3) Eurípides: *Las Bacantes*, en "Diecinueve tragedias", Editorial Porrúa, México, 1993, pp. 471-495.
- 4) Sófocles: *Electra*, en "Tragedias. Vol. II", CSIC, Madrid, 1991, pp. 97-180.
- 5) Aristófanes: *La asamblea de las mujeres*, Editorial BOSCH, Barcelona, 1986.
- 6) Menandro: *El misántropo*, en "Comedias", Editorial Gredos, Madrid, 1986, pp.145-201.

Novelas:

- 1) Gide, André: *Prometeo mal encadenado*, Editorial Fontamara, México, 2007.
- 2) Revueltas, José: *Los motivos de Caín*, Ediciones ERA, México, 1979.
- 3) Nabokov, Vladimir: *Lolita*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1991.
- 4) Kertész, Imre: *Kaddish por el hijo no nacido*, Editorial Acantilado, Barcelona, 2007.

TEATRO ROMANO

- 1) Plauto: *Comedia de la Olla*, en "Comedias", Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 121-161.
- 2) Terencio: *El eunuco*, en *Comedias*, Editorial CSIC, Madrid, 1991, pp. 99-197.
- 3) Séneca: *Medea*, en "Tragedias", Editorial Gredos, Madrid, 2001.
- 4) Eurípides: *Medea*, en "Diecinueve tragedias", Editorial Porrúa, México, 1993, pp. 59-95.

Película: *Medea*, de Lars von Trier.

Novelas:

- 1) Yourcenar, Marguerite: *El denario del sueño*, Editorial Alfaguara, Madrid, 1971.
- 2) Rulfo, Juan: *Pedro Páramo*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1993.
- 3) Dürrenmatt, Friedrich: *Griego busca griega*, Editorial Tusquets, Barcelona, 1999.
- 4) Jelinek, Elfriede: *Deseo*, Ediciones Destino, Buenos Aires, 2004.

TEATRO MEDIEVAL

- 1) Anónimo: *El auto de los reyes magos*, www.cervantesvirtual.com
- 2) Anónimo: *La danza de la muerte*, www.cervantesvirtual.com
- 3) Anónimo: *La farsa del Maese Pathelin*; www.cervantesvirtual.com
- 4) de Gandersheim Hrotsvitha, *Resurrección de Drusiana y Calímaco*, Editorial FCE, México 1990, pp. 139-153.
- 1) M. Gómez, Nora: "La literatura y el arte infernal", y Nathan Bravo, Elía: "La pobreza como un ideal medieval"; en *Discursos y representaciones en la Edad Media*, UNAM/COLMEX, México, 1999, pp. 411-423 y 575-583.

Novelas:

- 1) Müller, Herta: *Todo lo que tengo lo llevo conmigo*, Ediciones Siruela, Madrid, 2010.
- 2) Kawabata, Yasunari: *Lo bello y lo triste*, EMECE Editores, Argentina, 2003.
- 3) Conrad, Josef: *El corazón de las tinieblas*, Terramar Ediciones, Buenos Aires, 2007.
- 4) Elizondo, Salvador: *Farabeuf*, Editorial Cátedra, Madrid, 2000.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alatorre, Claudia Cecilia: *Análisis del drama*, Escenología, A.C. México, 1991.
- 2) Aristóteles: *La poética*, Editorial Colofón, México, 2001.
- 5) Angenot, Marc; Bessière, Jean; Fokkema, Douwe; Kushner, Eva, *Teoría Literaria*, Siglo XXI, México, 1993.
- 6) Barthes, Roland; Greimas, A.J.; Eco Umberto, ET. AL., *Análisis*

- estructural del relato*, Ediciones Coyoacán, México, 2006.
- 7) Degaine, André, *Histoire du theatre*, Librairie Nizet, Saint Genouph, 1992.
 - 8) Eco, Umberto, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Editorial Lumen, Barcelona, 1981.
 - 9) Eco, Umberto, *Obra abierta*, Editorial Ariel, Barcelona, 1985.
 - 10) Graves, Robert, *Los mitos griegos I y II*, Alianza Editorial, Madrid, 1998.
 - 11) Guiraud, Pierre, *La semiología*, Editorial Siglo XXI, México, 2001.
 - 12) Jakobson, Roman, *Lingüística y poética*, Editorial Cátedra, Madrid, 1983.
 - 13) Kayser, Wolfgang, *Interpretación y análisis de la obra literaria*, Editorial Gredos, Madrid, 1992.
 - 14) McGowan; Lemnitz, *Las edades de oro del teatro*, Editorial FCE, México, 1997.
 - 15) Nietzsche, Friedrich, *El origen de la tragedia*, Editorial Porrúa, México, 2006.
 - 16) Scolnicov, Hanna; Holland, Peter, *La obra de teatro fuera de contexto*, Editorial Siglo XXI, México, 1991.

Obras:

- 1) Esquilo: *Tragedias completas*, Editorial Cátedra, Madrid, 2001.
- 2) Eurípides: *Diecinueve tragedias*, Editorial Porrúa, México, 1993.
- 3) Sófocles: *Tragedias*, Editorial Gredos, Madrid, 1998.
- 4) Aristófanes: *Las once comedias*, Editorial Porrúa, México, 2006.
- 5) Menandro: *Comedias*, Editorial Gredos, Madrid, 2000.
- 6) Plauto: *Comedias*, Editorial Porrúa, México, 2005.
- 7) Terencio: *Comedias completas*, Editorial Colihue, Buenos Aires, 2007.
- 8) Séneca: *Tragedias volumen I y II*, Editorial Gredos, Madrid, 1997.
- 9) de Gandersheim Hrotsvitha, *Los seis dramas*, Editorial FCE, México 1990.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; lingüista especializado en teatro y con experiencia docente.