

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 II: Análisis comparativo

Clave:	Semestre: 2°	Campo: 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: Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo es una asignatura teórica ubicada en el área de Cultura Teatral. En este segundo semestre, se da seguimiento a la metodología adquirida y aplicada en el primero. Se continúa con la lectura, el análisis y la interpretación de obras dramáticas, así como de textos narrativos y poesía. En este semestre los alumnos leerán obras del Renacimiento, siendo ésta la última época a tratar, debido a la fuerte aportación que dejó este periodo al teatro; luego se leerán textos dramáticos de otras épocas sin un orden específico para que el alumno vea cómo es posible aplicar sus herramientas para el análisis en cualquier tipo de obra. El alumno, en este semestre, leerá textos dramáticos contemporáneos, tanto mexicanos como de otras partes del mundo; asimismo se le introducirá a la lectura de textos dramáticos del mundo oriental, para que puedan aplicar sus

herramientas analíticas a obras que plantean, por su concepción cultural y su complejidad, retos interpretativos, para lo cual las asignaturas de Historia del Teatro e Historia de la Cultura les serán muy útiles.

Asimismo, junto a la asignatura de Lengua Española, el alumno ampliará sus técnicas de investigación, haciendo análisis comparativos, no sólo entre dos o más textos dramáticos, sino también entre lenguajes distintos al dramático. El alumno, en este semestre identificará un lenguaje teatral y lo podrá contraponer a un lenguaje cinematográfico, visual, musical y dancístico, con el fin de que pueda nutrir los referentes que le permitan una flexibilidad y apertura a las distintas poéticas y su mancuerna con la poética teatral.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Utilizar las herramientas analíticas para la lectura e interpretación de cualquier texto y época, sea o no dramático.
- b) Realizar análisis comparativos entre distintos lenguajes y poéticas, para nutrir su método de análisis e interpretación y para tomar conciencia de su quehacer como productor de sentido en el hecho escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	TEATRO DEL RENACIMIENTO	16	0
2	UNA MIRADA OCCIDENTAL AL TEATRO ORIENTAL Y DE MEDIO ORIENTE	16	0
3	TEATRO CONTEMPORÁNEO	16	0
4	ANÁLISIS COMPARATIVO	16	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	TEATRO DEL RENACIMIENTO

	<p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro renacentista. b) Identificar a los dramaturgos más representativos de esa época, al igual que sus obras. c) Comprender estructuralmente cómo funciona la tragedia moderna. d) Identificar toda clase de manifestaciones artísticas dadas en esta época para la reflexión del lenguaje teatral producido en la misma y el producido por su propia época. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 El teatro renacentista: expansión, recuperación del antropocentrismo. 1.2 Relaciones entre las artes y la literatura dramática. 1.3 Condiciones y características de la representación. 1.4 España: contexto histórico, semblanza de los autores y aportaciones al teatro. 1.5 Italia: contexto histórico, semblanza del autor, aportaciones al teatro. <i>La Commedia dell'Arte</i>. 1.6 Inglaterra: contexto histórico, cosmovisión, semblanzas de los autores y aportaciones al teatro. 1.7 El teatro isabelino y jacobino: espacio, tiempo y la rueda de la fortuna.
<p>UNIDAD 2</p>	<p>UNA MIRADA OCCIDENTAL AL TEATRO ORIENTAL Y DE MEDIO ORIENTE</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Utilizar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro de Oriente y Medio Oriente. b) Identificar textos y dramaturgos representativos de sus culturas y sus épocas. c) Identificar de toda clase de manifestaciones artísticas dadas en estas culturas y sus épocas para la reflexión del lenguaje teatral producido en éstas y el producido en su propia cultura. <p>Contenidos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Teatro árabe. Islam y cultura árabe. Tawfiq al-Hakim, semblanza del autor. 2.2 Teatro japonés: Bunraku, Noh, Kabuki. Chikamatsu Monzaemon, semblanza del autor. 2.3 Teatro hindú. Nacimiento del teatro y formas teatrales en la India. Kalidasa, semblanza del autor.

<p>UNIDAD 3</p>	<p>TEATRO CONTEMPORÁNEO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aplicar las herramientas metodológicas para analizar obras de teatro contemporáneo. b) Identificar las nuevas poéticas y lenguajes dramáticos y su relación con las manifestaciones artísticas y sociales. c) Identificar textos y dramaturgos importantes del mundo teatral contemporáneo. d) Nutrirse de toda clase de manifestaciones artísticas y sociales dadas en nuestra época para la reflexión del lenguaje teatral actual, tanto en México como en el mundo. <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Tendencias de forma y contenido en el teatro contemporáneo. 3.2 Alemania, España, Argentina, Francia, Estados Unidos y Polonia: autores representativos y semblanza. 3.3 ¿Cómo se escribe el teatro en México? 3.4 Tradición y vanguardia: algunos de los autores más representativos de la escena nacional actual y semblanza.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>ANÁLISIS COMPARATIVO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar en forma y contenido lenguajes y poéticas distintas, para nutrir y poner en práctica las posibles traducciones que se desprendan de éstas al hecho escénico. <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 El texto más allá de la escritura y la oralidad. 4.2 Fronteras y puentes entre los distintos lenguajes artísticos. 4.3 La premisa o hipótesis como punto de partida para la comparación. 4.4 La interdisciplina en el hecho escénico y en el texto dramático.</p>

Metodología de trabajo:

Las sesiones serán un espacio para el análisis de diversos textos dramáticos y no dramáticos a partir de las herramientas metodológicas que se les dio en el primer semestre. Para tal efecto se trabajará individual y grupalmente, propiciando la investigación y el debate permanente que les permita expresar y defender sus ideas y la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos teóricos.

En este semestre, se suman actividades que implican trabajo de investigación y la inclusión de lenguajes no dramáticos, como el cine, la ópera, la música, las artes plásticas, el ensayo, etc. Esto hará posible ampliar su marco referencial e ir reconociendo las diferencias y las similitudes entre los distintos lenguajes artísticos y sus distintas formas de estructurar el proceso creativo. Por lo tanto, se requiere la lectura previa de todos los materiales marcados como bibliografía básica sus análisis por escrito; ver las películas solicitadas; así como su asistencia a todos los eventos y exposiciones que se pidan durante el semestre. Igualmente, se organizarán ejercicios con la finalidad de desarrollar su interés por los distintos lenguajes artísticos y sus medios de expresión, para enriquecer su propio quehacer y poder establecer, como creadores, una relación que les permita estar en constante diálogo con su realidad social, cultural y artística.

Asimismo se fomentará en los alumnos su capacidad de analizar obras de arte con códigos distintos, para promover en ellos la interdisciplinariedad y la creación de nuevas poéticas que les permitan expresarse como artistas dentro del teatro y reflexionar acerca de lo que hace al teatro ser teatro, y cómo las tendencias de su época modifican las estructuras dramáticas “tradicionales”.

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) Asistencia obligatoria a todas las exposiciones, conciertos y obras de teatro que se indiquen.
- e) Ver las películas de manera obligatoria.
- f) Participación en clase.
- g) Trabajo individual y grupal de investigación.
- h) Exposiciones.

2. Forma de acreditación:

En este semestre será necesario cumplir con dos trabajos, uno individual y el otro por equipo:

Para el primero, el alumno escogerá alguna de las obras analizadas, tanto en el primer como en el segundo semestre. Su trabajo consistirá en comparar esta obra con otra dramaturgia que haya tomado a la primera como modelo —en su concepción temática, en su reutilización de un personaje, etc. —y una obra, ajena al lenguaje teatral, con las mismas características. Por ejemplo: *Electra*, de Sófocles (como base); *El luto le sienta a Electra*, de Eugene O’Neill (como dramaturgia comparada) y la película de *Electra*, de Kakoyanis (como la obra ajena al lenguaje teatral).

Para el segundo, las dramaturgias entregadas por los equipos formados en el primer semestre, serán intercambiadas entre éstos y tendrán que llevarlas al hecho escénico, lo que les permitirá entender cómo son leídos y cómo esa lectura se codifica para la representación.

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:

TEATRO DEL RENACIMIENTO

- 1) De Rojas, Fernando: *La Celestina*, Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 2002.
- 2) Maquiavelo: *La Mandrágora*, Editorial Cátedra, Madrid, 1999, pp. 181-242.
- 3) Marlowe, Christopher: *Fausto*, en "Tragedias", Editorial Origen, México, 1984, pp. 139-189.
- 4) Shakespeare: *Hamlet*, Ediciones Sin Nombre, México, 2009.
- 5) Shakespeare: *Como les guste*, Editorial Norma, Buenos Aires, 1991.
- 6) Jonson, Ben: *Volpone o el zorro*, Editorial Bosch, Barcelona, 1996.

Ópera: *Faust*, de Charles Gounod.

Novelas:

- 1) Rilke, Rainer Maria: *Historias del Buen Dios*, Editorial Jus, México, 2000.
- 2) Andrezejewski, Jerzy: *Las puertas del paraíso*, Editorial Pre-textos, Valencia, 2004.
- 3) Carpentier, Alejo: *Viaje a la semilla*, Editorial Atalanta, España, 2008.
- 4) Márai, sándor: *El último encuentro*, Editorial Salamandra, Barcelona, 2007.

UNA MIRADA OCCIDENTAL AL TEATRO ORIENTAL Y DE MEDIO ORIENTE

- 1) Tawfiq al-Hakim: *La gente de la caverna*, Instituto Hispano Árabe de Cultura, España, 1963.
- 2) Monzaemon, Chikamatsu: *Los amantes suicidas de Amijima*, Editorial Trotta, Madrid, 2001.
- 3) Kalidasa: *El reconocimiento de Sakuntala*, Editorial Ateneo, México, 1971.
- 4) Película: *Dolls*, de Takeshi Kitano.

Novelas:

- 1) Mahfuz, Naguib: *El callejón de los milagros*, Ediciones Martínez Roca, España, 2004.
- 2) Yoshimoto, Banana: *Kitchen*, Editorial Tusquets, México, 2009.
- 3) Mishima, Yukio: *Confesiones de una máscara*, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2007.
- 4) Tagore, Rabindranath: *El jardinero*, Edimat Libros, Madrid, 2007.

TEATRO CONTEMPORÁNEO

- 1) *Negro animal tristeza*, de Anja Hilling:
<http://www.goethe.de/kue/the/bib/bib/esindex.htm>
- 2) Sanchís Sinisterra, José: *El lector por horas*, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2007.
- 3) Spregelburd, Rafael: *La estupidez*, Editorial Atuel/Teatro, Buenos Aires, 2004.
- 4) Minyana, Philippe: *¿A dónde vas, Jeremías?*, en "Teatro Francés Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México, 2000, pp. 479-525.
- 5) Kushner, Tony: *Ángeles en América*, en "Teatro Norteamericano Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México 2003, pp. 207-313.
- 6) Gombrowicz, Witold: *Ivonne, princesa de Borgoña*, en "Teatro Polaco Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México 1996, pp. 135-205.
- 7) Mancebo del Castillo, Gerardo: *Las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho (o de cómo los elefantes aprendieron a jugar a las canicas)*, en "Antología didáctica del Teatro Mexicano (1964-2005)", UNAM/UAM/EÓN, México, 2008, pp. 329-392.
- 8) Olguin, David: *Belice*, en "Antología didáctica del teatro mexicano (1964-2005)", UNAM/UAM/EÓN, México, 2008, pp. 393-449.
- 9) Musalem, Verónica: *La nueva Alejandría*, Ed. Paso de Gato (Cuadernos de Dramaturgia Mexicana), México, 2008.
- 10) Ortiz Monasterio, Luis Enrique: *Demetrius o la caducidad*, Ed. Paso de Gato (Cuadernos de Dramaturgia Mexicana), México, 2010.
- 11) Chías, Edgar: *El cielo en la piel*, Ediciones Anónimo Drama, México 2004.
- 12) Ayhlón, Luis: *Entre Poe y un cadáver*, Editorial EÓN, México 2005, pp. 59-106.

13) Berman, Sabina: *Feliz nuevo siglo Doktor Freud*, Ed. Paso de Gato núm. 42, México, 2010.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Lecturas”: el maestro dispondrá de las exposiciones, conciertos, óperas, obras de teatro, coreografías, espectáculos circenses, etc. que estén en el momento y buscará los textos dramáticos y no dramáticos apropiados a éstas para su comparación.

Novelas:

- 1) Orwell, George: *Rebelión en la granja*, Editorial Destino, México, 2005.
- 2) Bernanos, Georges: *Diario de un cura rural*, Biblioteca Contemporánea, España, s/f.
- 3) Lagerkvist, Pär: *Barrabás*, Editorial Orbis, España, 1982.
- 4) Castellanos, Rosario: *Oficio de tinieblas*, Editorial Planeta, España, 1999.

Bibliografía complementaria:

Unidad I: Teatro del Renacimiento

- 1) Rueda, Lope de: *Pasos*, Editorial Cátedra, Madrid, 1989.
- 2) Shakespeare: *Obras completas*, Editorial Losada, Barcelona, 2008.
- 3) Jonson, Ben: *El Alquimista*, Editorial Icaria, España, 1983.
- 4) Middleton, Thomas y Rowley, Willieam: *El Contrapaso*, Editorial Milagro, México, 1992.

Unidad II: Una mirada occidental al teatro oriental y de Medio Oriente

- 1) Tawfiq al-Hakim: *Tres obras*, COLMEX/UNAM, México, 1983.
- 2) Mishima, Yukio: *La mujer del abanico. Seis piezas de teatro noh moderno*, Editorial Mandrágora, Buenos Aires, 1959.

Unidad III: Teatro contemporáneo

- 1) **Alemania:** Buchsteiner: *Noreste*; Steinbuch: *Cabeza muerta*; Schimmelpfenning: *En la calle Greifswalder*, <http://www.goethe.de/kue/the/bib/bib/esindex.htm>
- 2) **Argentina:** *Teatro argentino contemporáneo*, varios autores, Editorial FCE, México, 1992.
- 3) **Francia:** Copi: *Un visita inoportuna*; Guy Foissy: *Dirección gritadero*; Grumberg, Jean-Claude: *Los pelirrojos*, en “Teatro Francés Contemporáneo”, Ediciones El Milagro, México, 2000.
- 4) **Polonia:** Glowacki, Janusz: *Antígona en Nueva York*; Maciag, Rafal: *El bufón*; Falk, Feliks: *El concierto*, en “Teatro Polaco Contemporáneo”, Ediciones El Milagro, México, 1996.
- 5) **Estados Unidos:** Shepard, Sam: *Loco amor*; Jesurun, Jhon: *Filoctetes*;

Mamet, David: *El criptograma*, en "Teatro Norteamericano Contemporáneo", Ediciones El Milagro, México, 2003.

- 6) **México:** Ricaño, Alejandro: *Idiotas contemplando la nieve*; Galindo, Sergio: *La siembra del muerto*; Cantú, Mario: *Memorama*; Wirth, Hugo Abraham: *La fe de los cerdos*; León Mora, Concepción: *Mestiza Power*, en "Antología didáctica del teatro mexicano (1964-2005)", UNAM/UAM/EÓN, México, 2008, y Editorial Paso de Gato.

Perfil profesiográfico:

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