

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 III: Elementos universales del drama**

Clave:	Semestre: 3°	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 II: Análisis comparativo

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama es una ubicada dentro del Área de Cultura Teatral que promueve la adquisición de herramientas de análisis teórico y el desarrollo de las destrezas de observación, discernimiento y valoración intelectual y emotiva en el alumno, como medio para la comprensión cabal de los elementos dramáticos y su aplicación para la escena.

Durante el desarrollo de la *Teoría y Análisis del Texto Dramático III: Elementos universales del drama*, el alumno estudiará los elementos técnicos y estructurales propios del drama: todos aquellos que se reiteran en todas las obras y en todas las épocas, que conforman los elementos universales del drama.

A través de un estudio comparativo de obras clásicas, modernas y

contemporáneas, se conduce al alumno para que llegue a alcanzar la experiencia intelectual y emotiva que facilite, técnicamente, su trabajo actoral.

A partir de la exposición de las herramientas de análisis teórico, se busca que el alumno sea capaz de identificar los elementos estructurales que conforman cada texto, por medio de alguna lectura acorde con las necesidades dramáticas que cada obra plantea. Es decir, se busca formar lectores capaces de una valoración acorde con la concepción y necesidades dramáticas de cada obra, que logren unirse a la experiencia emotiva e intelectual a que cada autor convoca, más allá de prejuicios e imposiciones.

El planteamiento teórico de este semestre basa su metodología sobre las constantes del conjunto y nunca en las peculiaridades de éste, de tal manera que el enfoque planteado por la materia constituye una visión complementaria con los enfoques desarrollados en las asignaturas precedentes, dentro de la misma línea curricular.

Se parte de la premisa de que el análisis profundo de toda estructura, revela la consciencia del creador que le dio origen, es decir, el tema. Este hallazgo tendrá, entonces, un carácter de revelación, como idealmente ocurre en la clase de actuación. Esa revelación asegura la experiencia emotiva que el texto plantea.

Por lo anterior, la asignatura se vincula de manera directa con las asignaturas antecedentes Teoría y Análisis del Texto Dramático I: Interpretación y herramientas analíticas y Teoría y Análisis del Texto Dramático II: Análisis comparativo, y por las subsecuentes Teoría Análisis de Texto dramático IV: Estilo realista, Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista y Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco; así como con las asignaturas (en sentido vertical) de Actuación III: Los elementos de la situación escénica e Historia del Teatro.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para la comprensión de los elementos de la ficción dramática, a partir de la constante de conjuntos, que hagan posible su traducción al hecho escénico.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas

1	INTRODUCCIÓN	8	0
2	LA TEORÍA DEL DRAMA	16	0
3	DEFINICIÓN DE DRAMA (HACIA UNA DEFINICIÓN ORGÁNICA EN UN ESQUEMA DINÁMICO)	16	0
4	EL ESTILO	14	0
5	EL GÉNERO	10	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>INTRODUCCIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Distinguir las diversas dimensiones que conforman al texto dramático y que a su vez implican diversas formas de análisis, siendo las principales la <i>historia</i> y la <i>teoría</i>.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 El orden teórico. 1.2 Las disciplinas tradicionalmente aplicadas al estudio del teatro. 1.3 Diferencias entre teoría e historia.</p>
UNIDAD 2	<p>LA TEORÍA DEL DRAMA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender el proceso mediante el cual la obra dramática es una interpretación <i>estilizada</i> de la realidad que posibilita un método de análisis a partir del propio objeto de estudio.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Mímesis y el proceso de Construcción de la ficción. 2.2 La realidad y la percepción de la realidad. 2.3 La idea determinante de cualquier proceso vital del ser humano: la concepción del mundo. 2.4 Finalidad de la teoría. 2.5 El esquema dinámico (síntesis morfológica del objeto de estudio).</p>

	2.6 El drama como organismo (la concepción orgánica del ser humano y la realidad: diversos niveles concepto-estructurales).
UNIDAD 3	<p>DEFINICIÓN DE DRAMA (HACIA UNA DEFINICIÓN ORGÁNICA EN UN ESQUEMA DINÁMICO)</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender los elementos que constituyen al <i>drama</i>.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 Acción (el proceso de la acción y sus efectos en el espectador). 3.2 Conflicto dramático. 3.3 Niveles generales de comprensión. 3.4 Estructura dialéctica del drama. 3.5 Condición sintética del drama.</p>
UNIDAD 4	<p>EL ESTILO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender los elementos que conforman el estilo.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 La conformación del estilo. 4.2 Las acepciones del concepto de estilo. 4.3 Los estilos generales o universales. 4.4 El realismo. 4.5 El idealismo.</p>
UNIDAD 5	<p>EL GÉNERO</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender la dimensión técnica general que poseen todos los textos paradigmáticos y la diferencian de las dimensiones transitorias.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Definición. 5.2 El género dramático: hacia un modelo crítico de análisis.</p>

Metodología de trabajo:

Se procede mediante la estructura de seminario que consiste en que el profesor

explica los elementos teóricos generales que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica tanto a nivel intelectual como emotivo. Para esto es necesario que los alumnos lean previamente los textos señalados. Los alumnos realizarán la lectura y análisis de cada una de las obras contempladas poniendo en práctica los conceptos establecidos hasta realizar una lectura eficaz capaz de involucrarlos intelectual y emotivamente (activamente) con el material propuesto. Las lecturas serán realizadas a razón de una obra por clase a partir de que el profesor lo indique y el análisis será realizado por escrito con el fin de practicar la redacción de un ensayo que permita la estructuración de las ideas.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones de la asignatura.
- b) Entrega de todos sus reportes.
- c) Participación en clase.

2. Forma de acreditación:

- a) Entrega de un ensayo final a partir del análisis dramático de alguna obra que se haya revisado durante el semestre.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Bibliografía básica:

INTRODUCCIÓN

- 1) Aristóteles, *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Editorial Gredos, Madrid, 1992.
- 2) Dilthey, Wilhelm, *Teoría de las concepciones del mundo*, Alianza Universidad, No. 563, Madrid, 1988.
- 3) Martínez Monroy, Fernando, "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, México, 1997.

- 4) Wundt, Max, “La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo”, en Ermatinger, *et. al. Filosofía de la ciencia literaria*; México, Editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 427-452, México, 1983.

LA TEORÍA DEL DRAMA

- 1) La parábola de la semilla de mostaza. Lucas 17, 1-6.
- 2) La parábola del sembrador. Marcos 4,1-20; Lucas 8, 4-15.
- 3) Gouhier, Henri, *La obra teatral*, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1965.
- 4) Wundt, Max, “La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo”, en Ermatinger, *et. al. Filosofía de la ciencia literaria*; México, Editorial Fondo de Cultura Económica, pp. 427-452, México, 1983.
- 5) Mannoni, Octave, *La otra escena. Claves de lo imaginario*, Ediciones Amorrortu, Buenos Aires, 1989.

DEFINICIÓN DE DRAMA (HACIA UNA DEFINICIÓN ORGÁNICA EN UN ESQUEMA DINÁMICO)

- 1) Plauto: *Comedia de la Olla*, en “Comedias”, Editorial Porrúa, México, 2005, pp. 121-161.
- 2) Bousoño, Carlos, *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Gredos, 2ª edición, Madrid, 1982.

EL ESTILO

- 1) Lotman, Y. *Estructura del texto artístico*, Editorial Istmo, Madrid, 1979.
- 2) Martínez Monroy, Fernando, “Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba, una 'tragedia de carácter'*”, en *La Colmena*, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18, México, 1998.
- 3) Miller, Arthur, *Introducción al teatro*, Fabril Editora, pp. 7-60, Buenos Aires, 1964.

EL GÉNERO

- 1) Hernández, Luisa Josefina, “Introducción a Shakespeare”, W. *El rey Lear*, Ediciones de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 1966.
- 2) Hernández, Luisa Josefina, “La pasión del poder *La tragedia del rey Macbeth*”, en *Thesis*, 2, julio, pp. 41-47, México, 1979.
- 3) Hernández, Luisa Josefina, “Apuntes para una adaptación de *La Celestina*”, en *Tramoya*, 24-25, abril-septiembre, México, 1982, pp. 4-11, 1982.

Bibliografía complementaria:

- 1) Bergson, Henri: *La risa*, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986.
- 2) Diel, Paul: *El simbolismo en la mitología griega*. Barcelona, Labor, 1991.
- 3) Freud, Sigmund: *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- 4) _____ *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1966.
- 5) Kott, Jan: *El manjar de los dioses*, México, Editorial Era, 1977.

- 6) Lewis, C.S.: *La imagen del mundo*, Barcelona, Editorial Bosch, 1980.
- 7) Lotman, Y.: *Estructura del texto artístico*, Madrid, Ed. Istmo, 1979.
- 8) Martínez Monroy, Fernando:
- 9) _____ (1995) "La comedia clásica o Comedia de carácter I: *El misántropo* de Menandro" en *Coatepec*, Año 4, Nueva Época: M°1, primavera-verano; pp.144-154.
- 10) _____ (1995) "La comedia clásica o Comedia de carácter II *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón", en *Coatepec*, Año 4, Nueva Época: N° 2. otoño-invierno; pp. 137-143.
- 11) _____ (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.
- 12) _____ (1998) "Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba*, una 'tragedia de carácter' ", en *La Colmena*, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18.
- 13) Annoni, Maud: *Un saber que no se sabe*, Buenos Aires, Ed. GEDISA, 1986.
- 14) _____ *Amor, odio, separación. Reencontrarse con la lengua perdida de la infancia*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1994.
- 15) Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Fundamentos/RESAD; Colección Arte No. 124, 2000.
- 16) Miller, Arthur: *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Marginales No. 208, 2002.
- 17) Morawski, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Ed. Península, 1974.
- 18) Murry, J. Middleton: *El estilo literario*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios N° 46, 1956.
- 19) Olson, Elder: *Teoría de la comedia*, Barcelona, Editorial Ariel, 1978.
- 20) Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*, Barcelona, Paidós, 1990.
- 21) Platón: "Menón o de la virtud", en *Diálogos*, México, Porrúa, "Sepan cuántos..." No. 13; también en Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, No. 25, 1985.
- 22) Salvat, Ricard: *Historia del teatro moderno. Los inicios de la nueva objetividad*, Barcelona, Ed. Península, Ediciones de Bolsillo N° 566, 1981.
- 23) Savater, Fernando: *La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica*. Barcelona, Ed. Destino, Destino libro 316, 2000.
- 24) Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona, Ed. Destino, 1978.
- 25) Usigli, Rodolfo: *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.

Perfil profesiográfico:

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