

V 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 V: Estilo idealista**

Clave: 1583	Semestre: 5°	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 IV: Estilo realista

Asignatura con seriación subsecuente: Teoría y Análisis del Texto Dramático VI: Estilo grotesco

Presentación:

Teoría y Análisis del Texto Dramático V: Estilo idealista es una asignatura de carácter teórico que continúa con el proceso de asimilación de herramientas de análisis y el desarrollo de las destrezas de observación, discernimiento y valoración, en el alumno, que le permitan una comprensión cabal de los elementos dramáticos, intelectuales y emotivos, para su aplicación en la escena. La asignatura se ubica dentro del Campo de Cultura Teatral.

Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno comprenderá los elementos técnicos del estilo *idealista*, de acuerdo con sus aspectos esenciales, a partir de la valoración de su carácter universal.

A través del estudio comparativo de obras clásicas, modernas y contemporáneas,

se conduce al alumno para que alcance la experiencia intelectual y emotiva que facilite, técnicamente, su trabajo actoral.

Por lo anterior la asignatura se vincula con su antecedente Teoría y Análisis del Texto Dramático IV: Estilo realista y la asignatura subsecuente Teoría y Análisis de Texto Dramático VI: Estilo grotesco y con la asignaturas (en sentido vertical) de Actuación V: Introducción al Siglo de Oro español y al Neoclásico francés e Historia de la Cultura III: Tres siglos de tránsito hacia la modernidad.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar las formas específicas del idealismo a través del análisis dramático comparativo de textos similares y distintos de diversos períodos históricos: clásicos y modernos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO	14	0
2	EL MELODRAMA	14	0
3	LA TRAGICOMEDIA	14	0
4	LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ	14	0
5	LA OBRA DIDÁTICA	8	0
Total de horas:		64	0
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer las características específicas que definen al estilo idealista.

	<p>Contenidos específicos: 1.1 Los dos planos de acción del idealismo. 1.2 La dimensión de lo mítico. 1.3 La visión determinista y sus repercusiones en el género y el estilo.</p>
UNIDAD 2	<p>EL MELODRAMA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Analizar el melodrama a partir de las obras a tratar.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Antecedentes. 2.2 Los planos de acción del melodrama. 2.3 La complejidad anecdótica. 2.4 El tono patético. 2.5 Efecto melodramático.</p>
UNIDAD 3	<p>LA TRAGICOMEDIA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Establecer las características de la tragicomedia.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 Antecedentes. 3.2 Los planos de acción de la tragicomedia. 3.3 La estructura tragicómica. 3.4 Los dos tonos tragicómicos. 3.5 Los dos mecanismos tragicómicos. 3.6 La figura del héroe. 3.7 El Efecto tragicómico.</p>
UNIDAD 4	<p>LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Establecer las características de la comedia idealista o comedia de final feliz.</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Antecedentes. 4.2 Los planos de acción de la comedia de final feliz. 4.3 La concepción comercial (o maquiavélica).</p>

	<p>4.4 Estructura general. 4.5 Tema general. 4.6 El tono gracioso. 4.7 Las consecuencias arbitrarias. 4.8 El efecto de pasatiempo</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>LA OBRA DIDÁCTICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar la obra didáctica.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 Antecedentes. 5.2 El plano de acción de la obra didáctica. 5.3 La concepción social. 5.4 La concepción lógica y la estructura dialéctica: el silogismo. 5.5 El tono informativo. 5.6 Las especies del género didáctico. 5.7 El efecto de distanciamiento. 5.8 Intención y efecto didácticos. 5.9 Los recursos estéticos del género didáctico. 5.10 Las subespecies de la obra didáctica religiosa. 5.11 El efecto en el espectador.</p>

Metodología de trabajo:

El profesor explica los elementos teóricos generales que permitan al alumno desarrollar su capacidad analítica tanto a nivel intelectual como emotivo. 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 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.

También se fomentan las exposiciones por parte de los alumnos, el trabajo de investigación fuera de clase y el compromiso a revisar todo el material fílmico y no narrativo que se les deja para apoyar cada unidad.

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) Se verificará el avance de cada alumno en la comprensión de los contenidos y el dominio de las herramientas de observación, análisis y comprensión a través de un ensayo.

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:

LOS GÉNEROS DEL IDEALISMO

- 1) Bentley, Eric, *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 2) Knowles, John Kenneth, *Luisa Josefina Hernández: teoría y práctica del drama*, México, Ed. UNAM, 1980.

EL MELODRAMA

- 1) Flaco Quinto, *Arte poética*, (Introducción, versión rítmica y notas: Tarsicio Herrera Zapién), México, Ed. UNAM, 1997.

LA TRAGICOMEDIA

- 1) Knowles, John Kenneth, *Luisa Josefina Hernández: teoría y práctica del drama*, México, Ed. UNAM, 1980.

LA COMEDIA IDEALISTA O COMEDIA DE FINAL FELIZ

- 1) Martínez Monroy/ Montero Aguado, Miguel Ángel, "La comedia de final feliz", en *Coatepec*, Año 6, N° 5, Nueva Época, Primavera- verano, pp. 154-176, México 1997.

- 2) Usigli, Rodolfo, *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
- 3) Vega Y Carpio, Lope de: "Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo", en *Obras completas*, Madrid, Aguilar, Vol. II, pp. 1105-1001, 1998.

LA OBRA DIDÁTICA

- 1) Brecht, Bertolt, "Pequeño Organón para el teatro", en *Escritos sobre teatro*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, Vol. III, 1970
- 2) Martínez Monroy, Fernando, "Prólogo a la fiesta del mulato" en Hernández, L. J. *Popol Vuh, Quetzalcóatl, La fiesta del mulato, La paz ficticia*; México, Gaceta /DDF pp. 139-190, 1994.
- 3) Martínez Monroy, Fernando, "La fiesta del mulato, de Luisa Josefina Hernández. Análisis teórico de una obra didáctica", en *La Colmena*, México, N° 8, otoño, pp. 23-33, 1995.

Bibliografía complementaria:

- 1) Aristóteles, *Poética*, (Ed. Trilingüe de Valentín Gracia Yebra); Madrid, Ed. Gredos, 1992.
- 2) Bentley, Eric: *La vida del drama*; Barcelona, Ed. Paidós, 1982.
- 3) Bergson, Henri: *La risa*, Barcelona, Ediciones Orbis, 1986.
- 4) Bousoño, Carlos: *El irracionalismo poético, (El símbolo)*, Madrid, Ed. Gredos. 2ª. Edición, 1981.
- 5) _____ *Épocas literarias y evolución*, Madrid, Ed. Gredos, 1981.
- 6) Diel, Paul: *El simbolismo en la mitología griega*. Barcelona, Labor, 1991.
- 7) Dilthey, Wilhelm: *Teoría de las concepciones del mundo*, Madrid, Alianza Universidad, 1988.
- 8) Freud, Sigmund: *El chiste y su relación con lo inconsciente*, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
- 9) _____ *La interpretación de los sueños*, Madrid, Alianza, 1966.
- 10) González del Valle, Luis T.: *El canon. Reflexiones sobre la reflexión literaria-teatral. Pérez de Ayala ante Benavente*, Madrid, Huerga y Fierro Editores, 1993.
- 11) Gouhier, Henri: *La obra teatral*, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1965.
- 12) Kott, Jan: *El manjar de los dioses*, México, Editorial Era, 1977.
- 13) Lewis, C.S.: *La imagen del mundo*, Barcelona, Editorial Bosch, 1980.
- 14) Lotman, Y.: *Estructura del texto artístico*, Madrid, Ed. Istmo, 1979.
- 15) Martínez Monroy, Fernando: (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter I: *El misántropo* de Menandro" en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: M°1, primavera-verano; pp.144-154.
- 16) _____ (1995) "La comedia clásica o comedia de carácter II *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón", en *Coatepec*, México, Año 4, Nueva Época: N° 2. otoño-invierno; pp. 137-143.
- 17) _____ (1997) "Los elementos estructurales del drama: de la realidad al estilo. Apuntes para una teoría del drama.", en *Coatepec*, México, Año 6,

No. 6 Otoño-Invierno, Nueva época; pp. 148–154.

- 18) _____ (1998) "Apuntes para un modelo de análisis dramático: *La casa de Bernarda Alba*, una 'tragedia de carácter' ", en *La Colmena*, México, N° 17, enero-marzo, pp. 5-18.
- 19) Mannoni, Maud: *Un saber que no se sabe*, Buenos Aires, Ed. GEDISA, 1986.
- 20) _____ *Amor, odio, separación. Reencontrarse con la lengua perdida de la infancia*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión, 1994.
- 21) Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Ed. Fundamentos/RESAD; Colección Arte No. 124, 2000.
- 22) Miller, Arthur: *Al correr de los años. Ensayos reunidos (1944-2001)*, Barcelona, Ed. Tusquets, Col. Marginales No. 208, 2002.
- 23) Morawski, Stefan: *Fundamentos de estética*, Barcelona, Ed. Península, 1974.
- 24) Murry, J. Middleton: *El estilo literario*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, Breviarios N° 46, 1956.
- 25) Olson, Elder: *Teoría de la comedia*, Barcelona, Editorial Ariel, 1978.
- 26) Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*, Barcelona, Paidós, 1990.
- 27) Platón: "Menón o de la virtud", en *Diálogos*, México, Porrúa, "Sepan cuántos..." No. 13; también en Madrid, Biblioteca Clásica Gredos, No. 25, 1985.
- 28) Salvat, Ricard: *Historia del teatro moderno. Los inicios de la nueva objetividad*, Barcelona, Ed. Península, Ediciones de Bolsillo N° 566, 1981.
- 29) Savater, Fernando: *La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica*. Barcelona, Ed. Destino, Destinolibro 316, 2000.
- 30) Szondi, Peter: *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona, Ed. Destino, 1978.
- 31) Usigli, Rodolfo: *Itinerario de un autor dramático*, México, Ed. La casa de España en México, 1940.
- 32) Wundt, Max: "La ciencia literaria y la teoría de la concepción del mundo", en Ermatinger, *Filosofía de la ciencia literaria*, México, Ed. Fondo de cultura Económica, 1983.

Perfil profesiográfico:

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