

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de los Lagos

PROGRAMA DE ESTUDIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Nombre de la materia

Literatura dramática

Clave de la materia:	Horas de teoría:	Horas de práctica:	Total de Horas:	Valor en créditos:
A 0832	96		96	9

Tipo de curso: (Marque con una X)

C= curso	☐	P= practica	☐	CT = curso-taller	☐	M= módulo	☐	C= clínica	☐	S= seminario	☒
----------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

Nivel en que ubica: (Marque con una X)

L=Licenciatura	☒	P=Posgrado	☐
----------------	-------------------------------------	------------	--------------------------

Departamento:

Artes, Humanidades y Culturas Extranjeras

Carrera:

Licenciado en Humanidades

Área de formación:

Área de formación básica común obligatoria.	☐	Área de formación básica particular obligatoria.	☐	Área de formación básica particular selectiva.	☐	Área de formación especializante selectiva.	☐	Área de Formación optativa abierta.	☐
---	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Historial de revisiones:

Acción:	Fecha:	Responsable
Revisión, Elaboración		
Elaboración	Enero del 2015	MsC Yamile Arrieta Rodríguez
Revisión		

Academia:

Lengua, Literatura y Arte

Aval de la Academia:

Nombre	Cargo	Firma
Mtra Yamile Arrieta Rodríguez	Presidente	
Lic Gabriela Lamas Patiño	Secretario	

2. PRESENTACIÓN

Ni Sófocles ni Esquilo ni Eurípides... entre muchos otros fueron llamados dramaturgos y mucho menos los escritores dramáticos del Renacimiento, siempre fueron poetas, no narradores, ni dramaturgos y así debía ser porque a través de diferentes recursos, estilos y modos el poeta y el narrador buscan en la poesía, la expresión de una época, un universo y unas inquietudes que lo llevan a ofrecer una obra para deleite y reflexión. Pero también es poesía la obra del dramaturgo que en vez de evocar imágenes, debe construirlas con la conjunción del vestuario, la escenografía, los actores, la palabra, etc, ciclo que se completa con el espectador, por ello la literatura dramática juega un papel importante en el desarrollo del teatro y la literatura universal.

Escritor y dramaturgo se unen no para sugerirnos sus mundos, sino para develarnos el encanto de ver y escuchar la poesía. Por ello los contenidos de este programa están diseñados para profundizar en la Dramaturgia como un sistema de conocimientos esenciales para el análisis y construcción de textos dramáticos en función de la praxis escénica.

La literatura dramática y el teatro han marchado unidos desde la antigüedad, de ahí que se realizará un recorrido por los principales momentos de la dramaturgia y se analizarán obras importantes que han marcado pautas a lo largo de la historia teatral.

El dialogo con los estudiantes permitirá proponer un instrumental teórico-práctico que posibilite el desarrollo de capacidades de análisis crítico desde el interior del proceso de creación de varios autores y desde vertientes de la teoría de la comunicación, la semiótica y la antropología aportados por estudiosos y teóricos del hecho teatral.

3. OBJETIVO GENERAL

El estudiante será capaz de:

- Contar con los conocimientos de la historia y evolución del fenómeno teatral desde la teoría y la composición dramática y literaria, para el desenvolvimiento escénico y habilidad para la expresión.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El alumno será capaz de:

- Conocer los fundamentos teóricos y el instrumental técnico-metodológico necesarios para el análisis teatral.
- Aplicar los procedimientos, técnicas y metodología para la creación teatral
- Potenciar el instrumental práctico para la construcción y des-construcción del texto escrito.

5. CONTENIDO

Temas y Subtemas

Presentación del programa de la asignatura.

1.1 Propuestas de Evaluación. Aplicación de diagnóstico.

Tema No 1: Literatura dramática y teatro.

La literatura dramática, características.

Características de la obra dramática. Tipos de textos
Diferencias entre literatura dramática y teatro.
El género dramático: clasificación general.

Tema No 2: El dramaturgo y la dramaturgia

Forma y contenido
Las premisas (super objetivo)
La mini sinopsis.

Tema No 3: El argumento

La cadena de suceso (Proyección de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”. Pedro Almodóvar)
La acción dramática.
Los efectos psicológicos de la acción dramática.
La ley del conflicto.
Los bandos en pugna. (Doña Rosita, la soltera” de Federico García Lorca)

Tema No 4: Las estructuras dramáticas.

Estructura clásica o aristotélica.
Gráfico de la estructura aristotélica
Objetivos y funciones de las partes de la Estructura Aristotélica.
Análisis de las etapas obligadas del proceso de composición aristotélica.
Aplicación del método estructural y genérico en dos filmes diferentes: “El piano” de Jane Campion y “Tootsie” de Sidney Pollack.

Tema No 5: El personaje.

La universalidad del personaje.
Preguntémosle al personaje.
La tridimensionalidad del personaje.
La hoja de vida del personaje.
Los personajes infantiles.
La técnica de la exteriorización.
El tipo.

Tema No 6: Origen del teatro.

Fiestas: Las Leneas, Dionisiacas rurales y dionisiacas ciudadanas.
Nacimiento del teatro. Características del teatro clásico.
Aportes de Tepis
La tragedia, personajes, las máscaras.
Principales exponentes de la tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides.
La comedia: origen. La comedia más antigua: Los acarnienses, de Aristófanes. Partes de la comedia. Autores. La obra de Aristófanes.

Tema No 7: El Teatro en Roma

Precursores del género: Livio Andrónico y Gneo Nevio
La comedia y la literatura dramática.
Autores: Plauto y Terencio.
La Tragedia: Séneca

Tema No 8: El teatro y la literatura dramática en el Renacimiento

Características. Diferentes tipos de teatro.

Generaciones: Juan del Encina, Gil Vicente.

Lope de Rueda. Proyección de “El paso de las aceitunas”

Juan de la Cueva.

Tema No 9: Siglo XVII, el Barroco

Italia y la Comedia del Arte.

Inglaterra y el teatro Isabelino: William Shakespeare.

Teatro Español del siglo XVI: Lope de Vega, creador de textos dramáticos: la comedia de capa y espada y la tragicomedia.

Tirso de Molina y Calderón de la Barca.

Tema No 10: El Romanticismo y el realismo.

Contexto en que surge. Características del teatro romántico.

Principal representante: Goethe. El teatro en su novela “Wilhelm Meister”

Friedrich Schiller, y el movimiento Sturm und Drang (tormenta e ímpetu).

Francia y la obra de Víctor Hugo. Alejandro Dumas. Proyección de La Traviata.

España y la obra de José Zorrillas.

El realismo y naturalismo, hacia un nuevo lenguaje. Georg Büchner, precursor del naturalismo y expresionismo con su obra “Woyzeck” (1836)

Henrik Ibsen, creador del teatro moderno realista

El Realismo en Rusia, Stanislavsky y la “verdad interior, la verdad del sentimiento y de la experiencia”

Tema No 10: Lo clásico en Bertolt Brecht.

El Efecto V (Verfremdung).

Análisis estructural y de género de El círculo de tiza caucásico (B. Brecht).

La originalidad.

Las treinta y seis situaciones dramáticas según Jorge Polti.

La estructura de carnaval o “menipea”.

Las adaptaciones.

El sentido de la selección.

La factura, el acabado.

La reiteración como técnica.

La reiteración como error.

La dramaturgia de desmonte (técnica para la comprobación de la efectividad del guión o libreto).

Los adelantos.

Las sorpresas.

Tema No 11. Teatro del siglo XX

El teatro del absurdo. ===== René Marques, Fritz Hochwälder, Alfred Jarry, Antonin Artaud, Virgilio Piñera, Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Jean Genet, Tom Stoppard, Arthur Adamov, Harold Pinter, Slawomir Mrozek, Mijail Volojov, Miguel Mihura, Alejandro Jodorowsky

El teatro experimental e intelectual del 98 y del 27 en España. =====

Miguel de Unamuno, Azorín, Valle Inclán. Miguel Hernández, Federico García Lorca.

El teatro político de Brecht. ===== *Madre Coraje y sus hijos; Vida de Galileo*, El alma buena de She-Chuan - La ópera de dos centavos -

El antiteatro de Pirandello ===== *Seis personajes en busca de autor* (1921)

El teatro existencialista de Sartre.

El teatro ritualista de Jean Genet.

7. TAREAS, ACCIONES Y/O PRÁCTICAS DE LABORATORIO

- Aprendizaje grupal e individual.
- Preparación y exposición de temas.
- Trabajos en equipo, para un buen desarrollo, organización y planeación del tiempo.
- Desarrollo de un juicio crítico y responsable.
- Integración individual de productos de aprendizaje (reportes de lectura, ensayos, trabajos de investigación, presentaciones, entre otros).
- Desarrollo del hábito de lectura y la investigación.

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años)

1	GARCÍA BARRIENTOS, JOSÉ-LUIS, <i>Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método</i> , Madrid, Fundamentos/RESAD, 2007.
2	HAUSER, ARNOLD, <i>Historia social de la literatura y el arte</i> , Barcelona, Guadarrama, 1979, tres tomos.
3	MONNER SANS, JOSÉ MARÍA, <i>Introducción al teatro del siglo XX</i> , Buenos Aires, Editorial Columba, 1954 (segunda edición, 1958).
4	SÁNCHEZ, JOSÉ A., <i>Brecht y el expresionismo. Reconstrucción de un diálogo revolucionario</i> , Murcia, Universidad de Castilla-La Mancha, 1992.
5	PIGNARRE, ROBERT, <i>Historia del teatro</i> , Buenos Aires, Eudeba, 1965.
6	VÍLCHEZ, M. (1999) "Las Suplicantes" en Esquilo. Tragedias, II. Los siete contra Tebas. Las Suplicantes, Madrid: 106-158.
7	URTUSÁSTEGUI TOMÁS. <i>Manual de dramaturgia</i> . Digital

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Preferentemente ediciones recientes, 5 años)

1	ABIRACHED, ROBERT, <i>La crisis del personaje en el teatro moderno</i> , Madrid, Asociación de Directores de Escena, 1994.
2	ADAME, DOMINGO, <i>El director teatral intérprete-creador. Proceder hermenéutico ante el texto dramático</i> , Puebla, Universidad de las Américas-Puebla, 1994.
3	ALCÁNTARA MEJÍA, JOSÉ RAMÓN, <i>Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación</i> , México, Universidad Iberoamericana, 2003.
4	BOBES NAVES, MARÍA DEL CARMEN, <i>Semiología de la obra dramática</i> , Madrid, Taurus, 1987.
5	CASTAGNINO, RAÚL H., <i>Teorías sobre texto dramático y representación teatral</i>

	(<i>de Aristóteles al ocaso del autor dramático</i>), Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.
6	CRESPO GÜEMES, E. (2008) “Léxico y temas en las «Suplicantes» de Esquilo”, en Bañuls, J., de Martino, F., Morenilla, C. (edd.) <i>Teatro y sociedad en la Antigüedad clásica. Las relaciones de poder en época de crisis</i> , Madrid: 119-127.
7	DIÉGUEZ, ILEANA, <i>Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política</i> , Buenos Aires, Atuel, BHTO, 2007.
8	DUBATTI, J., coord., <i>Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno</i> , Buenos Aires, Colihue, 2006.
9	DUBATTI, JORGE, <i>Teatro Comparado. Problemas y conceptos</i> , Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ciencias Sociales, CILC, 1995.
10	FERNÁNDEZ DEAGUSTINI, M. DEL P. (2008) “La deixis en <i>Suplicantes</i> de Esquilo: un rastro de su estructura formal y puesta en escena” en <i>Actas de las XIV Jornadas de Estudios Clásicos “Grecia en la Latinidad”</i> , Capital Federal.
11	JACQUOT, JEAN (comp.), <i>El teatro moderno</i> , Buenos Aires, Eudeba, 1967.
12	LÓPEZ FÉREZ, J. A. (1988) <i>Historia de la Literatura Griega</i> , Madrid.
13	_____ . (1990) “Tragedia griega y pensamiento”, <i>Epos</i> 6: 13-36.
14	MONLEÓN, JOSÉ. <i>El teatro del '98 frente a la sociedad española</i> , Madrid, Ediciones Cátedra, 1975.
15	NAUGRETTE, CATHERINE, <i>Estética del teatro</i> , Buenos Aires, Artes del Sur, 2004.
16	PÉREZ MINIK, <i>Debates sobre el teatro español contemporáneo</i> , Santa Cruz de Tenerife, Edit. Goya - 1953.
17	POVEDA, LOLA, <i>Texto dramático. La palabra en acción</i> , Madrid, Narcea, 1996.
18	REINHARDT, K. (1991) <i>Sófocles</i> , Barcelona. (Primera edición en alemán: Frankfurt am Main 1933).
19	RYNGAERT, JEAN-PIERRE, <i>Introducción al análisis teatral</i> , Buenos Aires, Artes del Sur, 2007.
20	RINALDI, MAURICIO, <i>Diseño de iluminación teatral</i> , Buenos Aires, Edicial, 1998.
21	RIVERA, VIRGILIO ARIEL, <i>La composición dramática. Estructura y cánones de los siete géneros</i> , México, Grupo Editorial Gaceta, 1989.
22	SARAVIA DE GROSSI, M. I. (2007) <i>Sófocles. Una interpretación de sus tragedias</i> , La Plata, Edulp.
23	SÁNCHEZ, JOSÉ, comp., <i>La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias</i> , Madrid, Ediciones Akal, 1999.
24	SZONDI, PETER, <i>Teoría del drama moderno 1880-1950. Tentativa sobre lo trágico</i> , Barcelona, Ediciones Destino, 1994.
25	PÉREZ MINIK, D., <i>Teatro europeo contemporáneo. Su libertad y compromiso</i> , Madrid, Guadarrama, 1961.
26	VERDE CASTRO, C. (1982) “La ‘muerte’ de Orestes en la <i>Electra</i> de Sófocles”, en <i>Argos</i> , Año VI, Nº 6: 45-83.
27	VELASCO SÁNCHEZ, ANTONIO, <i>Una poética de la dirección e interpretación teatral: el sistema de Stanislavski</i> , Universidad de Granada, Grupo de Investigación Teoría de la Literatura, 2000.
28	VICENTE, ISABEL. <i>Estudio preliminar y edición de A. Chejov, La gaviota, El tío Vania, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos</i> , Madrid, Cátedra, 2000.

29	VELTRUSKY, JIRI, <i>El drama como literatura</i> , Buenos Aires, Editorial Galerna/IITCTL, 1991.
----	--

10. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION

Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 80% de las asistencias.

No hay examen extraordinario.

Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Participación en clases	25%
Productos y Tareas.	25%
Examen Departamental	20%
Trabajo Final:	30%
1era revisión	5 %
2da revisión	5%
Presentación y exposición del trabajo final:	20%