Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area 14: Teatro

(Programa del año 2024)
(Programa en trámite de aprobación)
(Presentado el 21/11/2024 11:42:48)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
ANALISIS DEL TEXTO DRAMATICO	PROF.UNIV.EN TEATRO	ORD. CD 09/2016	2024	2° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
BOTTI, DANA MARINA	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
60 Hs	Hs	Hs	Hs	4 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoria con prácticas de aula	2º Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
05/08/2024	15/11/2024	15	60

IV - Fundamentación

Entendemos el texto dramático como una entidad dual condicionada por el arte dramático y también por la literatura. Críticos de todos los tiempos han discutido sobre la preeminencia o no del texto por sobre el espectáculo o sobre su pertenencia o no a la literatura. Lo cierto es que, en algunos casos, ante la imposibilidad de acceder al hecho teatral per se, historiadores del teatro (y docentes) han recurrido principalmente a los textos dramáticos para abordar las distintas poéticas desarrolladas a lo largo del tiempo. Aun así, no podemos negar que el texto es solo uno de los múltiples códigos semióticos que integran la complejidad del hecho teatral.

Esa dualidad se puede desglosar en dos aspectos. Por un lado, el análisis del texto en su relación con el hecho teatral y los diversos lenguajes que intervienen en él, o sea, todo aquello que lo hace teatro. Por otro lado, el análisis del universo ficcional que crea y que puede ser leído desde categorías de análisis literario como la construcción del espacio, tiempo, personajes, etc.

Considerando esa naturaleza dual del texto dramático, nos proponemos abordar la materia a partir de un abanico de estéticas a partir de cuatro ejes específicos: el teatro clásico, el teatro burgués, el teatro épico y el que denominamos, a falta de un bautismo desde la crítica, teatro contemporáneo. Creemos que estas estéticas, aunque se pueden reconocer en ciertos momentos históricos específicos, son transversales, y presentan, en distintos momentos de la historia, características reconocibles en el teatro de todos los tiempos.

Para este abordaje, adoptamos una perspectiva de análisis semiótico a partir de la cual abordaremos distintas cuestiones

relacionadas al texto dramático poniéndolos de relieve en cada eje específico, tal como se especifica en los contenidos. Vale la aclaración de que esos elementos están puestos en relieve, pero no son los únicos que se trabajarán en esas unidades. Consideramos que los análisis del espacio, el tiempo, los personajes, el conflicto y la acción, como también el contexto de producción y la intertextualidad en un sentido amplio son contenidos transversales que acompañan el recorrido de la propuesta en su totalidad.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

- Reconocer la especificidad del texto dramático y su relación con el texto espectacular.
- Diferenciar distintas estéticas teatrales a partir del análisis del texto, su estructura, contexto, etc.
- Reconocer signos y lenguajes escénicos en relación con la estética de la obra.
- Incorporar terminología básica y bibliografía específica y pertinente sobre teatro. Reconocer conceptos, definirlos, ejemplificarlos, citarlos, etc.
- Analizar textos teatrales en relación con su contexto de producción y la estética en la que se inscribe.

VI - Contenidos

Unidad I: Introducción al análisis del texto dramático

Texto dramático y texto espectacular.
La construcción de la ficción. Tiempo: orden, frecuencia, duración. Espacio: escenográfico, verbal, corporal y sonoro.
Personaje: carácter y funciones.
Especificidad del texto dramático: conflicto y acción dramática.
El texto en relación: intertextualidad y contextos de producción.
Bibliografía:
- García Barrientos, José Luis. “Introducción” en Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
- Pavis, Patrice. “Texto puesto y emitido en escena” en El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós, 2000.

Unidad II: Teatro clásico

Especificidad del texto dramático: diálogos y didascalias.
La preeminencia de los géneros dramáticos. Estructura y características específicas.
El teatro isabelino como síntesis de lo clásico, lo medieval y lo moderno: Hamlet de William Shakespeare.
Bibliografía:
- Aristóteles. Poética. Ediciones varias.
- García Barrientos, José Luis. “La dicción dramática”. En Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
- Rest, Jaime. “Shakespeare y el teatro isabelino”. En AA. VV. Renacimiento y Humanismo. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969.
- Thomasseau, Jean-Marie. “Para un análisis del para-texto teatral”. En AA. VV. Teoría del teatro. Madrid: Arco/Libros, 1997.

Unidad III: Teatro burgués

La construcción de la ficción: la cuarta pared.
El teatro realista. Mímesis y crítica social.
Casa de muñecas de Henrik Ibsen.
La obra como “entretenimiento”. El teatro comercial.
Bibliografía:
- Allen, John. “Fanfarria para el hombre común”. En Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XCII, 2016.
- Pavel, Thomas. “Las fronteras de la ficción”. En AA. VV. Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco/Libros, 1997.
- Perinelli, Roberto. “Henrik Ibsen. El drama moderno”. En Apuntes sobre la historia del teatro occidental. Tomo IV. Buenos Aires: Inteatro, 2017.

Unidad IV: Teatro épico

Especificidad del texto dramático: dualidad entre lo teatral y lo literario.
Teatro y política. Renovación de las categorías aristotélicas. El efecto de distanciamiento.
Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht.
Bibliografía:
- Brecht, Bertolt. “Crítica de la Poética de Aristóteles” y “Teatro realista e ilusión”. En Escritos sobre teatro. Barcelona: Alba

Editorial, 2004.
- Lafforgue, Jorge. “Brecht: realismo y “distanciamiento””. En AA. VV. El teatro del siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971.
- Tenorio Crispino, Danilo. “Reflexiones sobre el distanciamiento brechtiano”. En Papel Escena, (7), 144–149. Recuperado a partir de https://amv.bellasartes.edu.co/index.php/papel/article/view/259
- Toro, Fernando de. “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiosis. Centro de Investigaciones Lingüístico Literarias. Universidad Veracruzana. Julio-diciembre 1987, no. 19, p. 101-128.
- Verzero, Lorena. “El cuerpo politizado: tendencias actorales en el teatro militante”. En Dubatti, Jorge (coord.). Historia del actor. Buenos Aires: Colihue, 2008.

Unidad V: Teatro contemporáneo
La construcción de la ficción: el personaje.
Ruptura de la trama, el tiempo, el espacio y la construcción del personaje. Teatro “descarnado”.
4:48 Psicosis de Sarah Kane.
Biodrama.
Bibliografía:
- Brnci'c, Carolina. (2006). Sarah Kane y el espectáculo del dolor. Revista chilena de literatura, (69), 25-43. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22952006000200002
- García Barrientos, José Luis. “Personaje”. Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
- Montaldo, Graciela. “La vida, los objetos, los documentos y el más allá”. En Tellas, Vivi. Biodrama. Proyecto Archivos. Córdoba: Universidad Nacional del Córdoba, 2017.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Propuesta integradora que buscará conjugar teoría, práctica y producción creativa, mediante la realización de un Proyecto integrador. Se consideran Trabajos prácticos a las dos primeras entregas del PI. Asimismo, serán planteadas instancias de evaluación oral e informes de lectura escritos. Se adscribe a la línea de aprendizaje basado en proyecto (Proyecto Integrador: PI Caram, 2023), considerando a la evaluación como parte integrada de la situación de enseñanza aprendizaje. En tal sentido, en el diseño del plan de trabajos prácticos se encuentra inscripta su evaluación. (ver ANEXO Evaluación)

Para obtener regularidad: presentar y aprobar los tres momentos del proyecto Integrador de la materia: Etapa 1: Presentación del PI (documento escrito que refleje tema y fundamentación), Etapa 2 (Escrito que refleja los avances de la investigación y presentación oral de dichos avances). Etapa 3: Presentación PI (Conclusiones finales oral y escrito en formato monografía de una extensión entre 8 a 10 págs).

VIII - Regimen de Aprobación

Evaluación de proceso para alumnxs regulares:
- Presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos solicitados y aprobar con una nota igual o superior a 4 (cuatro).
- Aprobar el Proyecto Integrador con una nota igual o superior a 4 (cuatro) en formato monografía.

Evaluación final:
- Alumnxs regulares: Deberán aprobar un examen oral en el que desarrollen una articulación entre los contenidos de las diferentes unidades del programa efectivamente cursado, profundizando en algún tema a elección.
- Alumnxs libres: Este examen final constará de dos partes: una escrita y una oral. Ambas instancias deben ser aprobadas con una nota igual o superior a 4 (cuatro). En el examen oral, deberán desarrollar una articulación entre los contenidos de las diferentes unidades del programa completo.

IX - Bibliografía Básica

[1] Unidad I: Introducción al análisis del texto dramático
[2] - García Barrientos, José Luis. “Introducción” en Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
[3] - Pavis, Patrice. “Texto puesto y emitido en escena” en El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós, 2000.
[4] Unidad II: Teatro clásico

[5] - Aristóteles. Poética. Ediciones varias.
[6] - García Barrientos, José Luis. “La dicción dramática”. En Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
[7] - Rest, Jaime. “Shakespeare y el teatro isabelino”. En AA. VV. Renacimiento y Humanismo. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969.
[8] - Thomasseau, Jean-Marie. “Para un análisis del para-texto teatral”. En AA. VV. Teoría del teatro. Madrid: Arco/Libros, 1997.
[9] Unidad III: Teatro burgués
[10] - Allen, John. “Fanfarria para el hombre común”. En Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XCII, 2016.
[11] - Pavel, Thomas. “Las fronteras de la ficción”. En AA. VV. Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco/Libros, 1997.
[12] - Pavis, Patrice. "Teatro burgués" en Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós, 1998.
[13] - Perinelli, Roberto. “Henrik Ibsen. El drama moderno”. En Apuntes sobre la historia del teatro occidental. Tomo IV. Buenos Aires: Inteatro, 2017.
[14] Unidad IV: Teatro épico
[15] - Brecht, Bertolt. “Crítica de la Poética de Aristóteles” y “Teatro realista e ilusión”. En Escritos sobre teatro. Barcelona: Alba Editorial, 2004.
[16] - Lafforgue, Jorge. “Brecht: realismo y “distanciamiento””. En AA. VV. El teatro del siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971.
[17] - Tenorio Crispino, Danilo. “Reflexiones sobre el distanciamiento brechtiano”. En Papel Escena, (7), 144–149. Recuperado a partir de https://amv.bellasartes.edu.co/index.php/papel/article/view/259
[18] - Toro, Fernando de. “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiosis. Centro de Investigaciones Lingüístico Literarias. Universidad Veracruzana. Julio-diciembre 1987, no. 19, p. 101-128.
[19] - Verzero, Lorena. “El cuerpo politizado: tendencias actorales en el teatro militante”. En Dubatti, Jorge (coord.). Historia del actor. Buenos Aires: Colihue, 2008.
[20] Unidad V: Teatro contemporáneo
[21] - Brnci'c, Carolina. (2006). Sarah Kane y el espectáculo del dolor. Revista chilena de literatura, (69), 25-43. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22952006000200002
[22] - García Barrientos, José Luis. “Personaje”. Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
[23] - Montaldo, Graciela. “La vida, los objetos, los documentos y el más allá”. En Tellas, Vivi. Biodrama. Proyecto Archivos. Córdoba: Universidad Nacional del Córdoba, 2017.

X - Bibliografia Complementaria

[1] AA. VV. Renacimiento y Humanismo. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1969.
[2] AA. VV. El teatro del siglo XX. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971.
[3] AA. VV. Teoría del teatro. Madrid: Arco/Libros, 1997.
[4] AA. VV. Teorías de la ficción literaria. Madrid: Arco/Libros, 1997.
[5] Abirached, Robert, La crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid: Publicaciôn de la Asociaciôn de Directores de Escena de España, 2002.
[6] Allen, John. “Fanfarria para el hombre común”. En Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, XCII, 2016.
[7] Aristóteles. Poética. Ediciones varias.
[8] Badiou, Alain. Becket. El infatigable deseo. Madrid: Arena Libros, 2013.
[9] Berthold, Margot. Historia social del teatro. Madrid: Guadarrama, 1974.
[10] Brecht, Bertholt. Escritos sobre teatro. Buenos Aires: Nueva Visión, 1983.
[11] Carnago, Óscar. Biodrama. Sobre el teatro de la vida y la vida del teatro. Kansas University: Lawrence, 2005.
[12] Danan, Joseph. Qué es la dramaturgia y otros ensayos. México: Paso de gato, 2012.
[13] Dubatti, Jorge. Estudios de Teatro Argentino, europeo y comparado. Buenos Aires: Editorial INT, 2020.
[14] Dubatti, Jorge (coord.). Historia del actor. Buenos Aires: Colihue, 2008.
[15] Ducrot, Oswald y Todorov, Tzvetan. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
[16] Esslin, Martin. El teatro del absurdo. Barcelona: Seix Barral, 1966.
[17] Fischer Lichte, Erika. Semiótica del teatro. Madrid: Arco, 1999.
[18] García Barrientos, José Luis. Cómo se comenta una obra de teatro. México: Paso de gato, 2012.
[19] Genette, Gerard. Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus, 1989.

[20] Greimas, A. J. Semántica estructural. Madrid: Gredos, 1987.
[21] Hauser, A. Historia social de la literatura y el arte. Madrid, Debate, 1998.
[22] Naugrette, Catherine. Estética del teatro. Buenos Aires: Artes del Sur. 2004.
[23] Perinelli, Roberto. Apuntes sobre la historia del teatro occidental. Buenos Aires: Inteatro, 2017.
[24] Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Barcelona: Paidós, 1998.
[25] El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós, 2000.
[26] Szondi, Peter. La teoría del drama burgués del siglo XVIII. Buenos Aires:Prometeo Libros, 2016.
[27] Trastoy, Beatriz y Zayas de Lima, Perla. Lenguajes escénicos. Prometeo Libros Editorial: Buenos Aires, 2006.
[28] Toro, Fernando de. “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiosis. Centro de Investigaciones Lingüístico Literarias. Universidad Veracruzana. Julio-diciembre 1987, no. 19, p. 101-128.
[29] Valverde, José M. Movimientos literarios. Barcelona, Salvat, 1984.
[30] Williams, Raymond. Tragedia moderna. Buenos Aires: Edhasa, 2014.

XI - Resumen de Objetivos

Objetivos generales:
- Reconocer la especificidad del texto dramático.
- Diferenciar distintas estéticas teatrales a partir del análisis del texto.

Objetivos específicos:
- Reconocer signos y lenguajes escénicos.
- Incorporar terminología básica del teatro.
- Analizar textos teatrales en relación con su contexto de producción y la estética en la que se inscribe.

XII - Resumen del Programa

Considerando la naturaleza dual del texto dramático, nos proponemos abordar la materia a partir de un abanico de estéticas a partir de cuatro ejes específicos: el teatro clásico, el teatro burgués, el teatro épico y teatro contemporáneo. Creemos que estas estéticas, aunque se pueden reconocer en ciertos momentos históricos específicos, son transversales, y presentan, en distintos momentos de la historia, características reconocibles en el teatro de todos los tiempos.
Para este abordaje, adoptamos una perspectiva de análisis semiótico a partir de la cual abordaremos distintas cuestiones relacionadas al texto dramático poniéndolos de relieve en cada eje específico, tal como se especifica en los contenidos. Vale la aclaración de que esos elementos están puestos en relieve, pero no son los únicos que se trabajarán en esas unidades.
Consideramos que los análisis del espacio, el tiempo, los personajes, el conflicto y la acción, como también el contexto de producción y la intertextualidad en un sentido amplio son contenidos transversales que acompañan el recorrido de la propuesta en su totalidad.

XIII - Imprevistos

Ante imprevistos que impidan el dictado de la totalidad de los contenidos propuestos en este programa, se priorizará el desarrollo de habilidades de lectura y análisis con los objetivos expuestos como guía de trabajo.

XIV - Otros

ANEXO evaluación
Criterios y fundamentos:
Partimos del supuesto que valora la evaluación por competencias, entendiendo que esta perspectiva permite una opción superadora en la era del conocimiento asociado a lo provisorio y la acumulación. Cuando la información está en todas partes, la elaboración de un saber propio es fundamental. Por lo tanto esta asignatura se propone acompañar al estudiante en un proceso genuino de generación de conocimiento, evitando la mera repetición de conocimiento generado por otros. Se trata de un posicionamiento político pedagógico que pretende hacer del estudiante protagonista y gestor de su proceso de aprendizaje, al tiempo que le propone adquirir herramientas asociadas a la investigación, con las cuales robustecer su oficio de alumno.
Para lograr esto, el modelo de aprendizaje por Proyecto integrador será una herramienta muy potente. La evaluación tiene un rol fundamental y una perspectiva de formación: evaluación formativa.
Tal como lo define Caram (2020):
Un proyecto es un recurso pedagógico y un instrumento de evaluación al mismo tiempo. En tanto recurso pedagógico permite

que el autor y el resto del grupo tengan la oportunidad de aprender. Y como instrumento de evaluación, construye evidencias de aprendizaje con altos criterios de validez. Estas evidencias permiten inferir si se reflexionó y si se aprendió. En cada instancia de evaluación del proyecto se genera la posibilidad de regular el aprendizaje e intervenir para mejorar la práctica. En este sentido el proyecto es un muy buen aliado de la evaluación formativa.

Siguiendo a este autor, podemos hablar de una propuesta metodológica que desafía al estudiante a detectar una pregunta o problema y encontrar los recursos para resolverlo. De esta manera se llevan a cabo gran cantidad de operaciones, tales como relacionar conceptos, construir hipótesis, verificarlas o rechazarlas. En sus palabras:

El proyecto promueve el pensamiento divergente ya que para la misma consigna hay múltiples propuestas y todas pueden estar bien. Asimismo, el proyecto es un modelo teórico ya que representa una cierta mirada, un cierto enmarque sobre la problemática, por lo tanto, en el marco de este modelo no hay separación entre teoría y práctica.

En cuanto al desarrollo de este trabajo por proyecto integrador, se plantea un primer momento en el que se brinda la consigna, se plantean las etapas, se proveen los recursos bibliográficos y se diseñan las principales estrategias de abordaje. Vale decir que, según Caram: “Se comienza por el final, se planifica al revés; es decir que en el inicio se prefigura el proyecto -no solo qué es, sino su alcance y su profundidad- como punto de llegada del proceso.”

En concreto, tal como describe Keszler (2020):

El Proyecto Integrador consiste en la escritura de un Ensayo que aborde una problemática en torno a la evaluación de los aprendizajes y promueva una reflexión sobre la propia práctica. El tema del ensayo se irá definiendo y precisando en su formulación, progresivamente, a medida que se avanza en las etapas, integrando las nociones conceptuales sobre evaluación abordadas módulo temático a módulo temático y retomando aportes de otras asignaturas del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica. El desafío supone identificar, a partir de la propia experiencia docente y/o a partir del recorrido pedagógico de la presente asignatura, una problemática, darle el debido estatus de tema del ensayo (objeto de estudio y análisis), conceptualizándola con una consistente articulación conceptual con los contenidos.

El rol de la docente es acompañar ese proceso como guía, aportando bibliografía específica y brindando devoluciones que convoquen a una mayor reflexión y profundización de los temas a trabajar por los estudiantes. Asimismo, la socialización de los procesos y resultados de los PI por los estudiantes en el marco de la cátedra permitirá un rico intercambio entre compañeros de curso, abriendo a una diversidad de temas y enfoques muy amplios.

Referencias bibliográficas:

- Caram, C. (2020) La planificación articulada a través del proyecto. Gestión Educativa. Disponible en: https://gestioneducativa.ar/la-planificacion-articulada-a-traves-del-proyecto/
- Keszler (2020), “La evaluación: zona de tensiones. ¿entre el peligro disciplinador –entre otros- y la posibilidad de una práctica pedagógico-didáctica formativa?” Proyecto pedagógico: Reflexión e Innovación Pedagógica. Universidad de Palermo. Caba.

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	