

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA

La apreciación teatral: historia, dramaturgia y puesta en escena

(120 horas; en línea, Teams y Zoom)

Diseñadores y Coordinadores:

Olivia Barrera Gutiérrez

CCH Naucalpan

olivia.barrera@cch.unam.mx

Juan Alberto Alejos Contreras

CCH Vallejo

juan.alberto@cch.unam.mx

Joaquín Del Río

ENP 7 "Ezequiel A. Chávez"

joaquindelrio77@gmail.com

Fechas de impartición

Del 21 de junio al 30 de octubre

Módulo 1: **del 21 de junio al 2 de julio**

Módulo 2: **del 26 de julio al 6 de agosto**

Módulo 3: **(sábados) del 14 de agosto al 30 de octubre**

Horario:

10 a 14 horas

Cupo Máximo

30 participantes

13 de marzo de 2021

Introducción

El Programa de Fomento, Estudio y Difusión de Teatro para la Comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades propone el siguiente diplomado a la comunidad docente de la UNAM, y a cualquiera que le resulte de interés: *La apreciación teatral: historia, dramaturgia y puesta en escena*.

El Colegio de Ciencias y Humanidades se ha caracterizado por la iniciativa de mejorar la formación integral de los alumnos y profesores a partir de actividades relacionadas con la extensión académica y cultural. Por lo mismo, se han promovido actividades escénicas desde hace tiempo: por ejemplo, en el plantel Naucalpan, el **Concurso de Teatro Estudiantil** ha sido posible desde 2009 con una firme convicción y continuidad. El año pasado, el Programa lanzó dos cursos de especialización en creación dramática: **El ABC de la Dramaturgia: fundamentos para la escritura teatral**, dirigido a alumnos y **La composición del drama: herramientas para la escritura teatral**, dirigido a personal docente; ambos, gracias a las condiciones sanitarias actuales, fue posible dirigirlos a todos los planteles del Colegio en modalidad virtual con un resultado favorable.

Este año, en concordancia con la línea de desarrollo humanístico, indispensable para estos momentos de aislamiento social, se abrió la convocatoria al **Primer Concurso Estudiantil de Teatro Virtual Inter-CCH**, de modo que en él puedan los alumnos encontrar campos de expresión y creatividad aun estando desde casa.

El diplomado que aquí presentamos se relaciona profundamente con esta meta académica; desea alcanzar a los docentes de todos los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades e incluso de otras instituciones, de modo que se haga efectiva una formación integral para toda la comunidad universitaria del Bachillerato.

Este diplomado, en primer lugar, se propone cimentar las bases de **apreciación artística y teatral** necesarias para que, más adelante, y en seguimiento del Plan General de Desarrollo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, se generen las condiciones de impacto en materia humanística entre docentes y alumnos, de modo que se traduzca en el fortalecimiento de la vida académica.

Los factores que conllevan el teatro, su estudio, apreciación y el análisis de textos dramáticos son parte de los contenidos del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental (TLRIID) y del Taller de Lectura y Análisis de Textos Literarios (TLATL), con un especial enfoque en el TLRIID III y el TLATL II. Es entonces ocasión de este diplomado la de profundizar, en un sentido pragmático y funcional para la actividad docente, en los puntos de estos contenidos de asignatura.

No obstante, por ser la actividad teatral un acontecimiento artístico que implica la manifestación de diversos campos de creación y que, finalmente, es un suceso de expresión humana, el diseño de este diplomado

está enfocado no sólo a los profesores de las asignaturas antes mencionadas sino a cualquiera que encuentre en él un asunto de interés, de enriquecimiento personal o de búsqueda para la reflexión artística.

Objetivos

- Ofrecer a la comunidad docente del CCH las bases fundamentales del quehacer escénico para la apreciación estética, la crítica y la reflexión teatral.
- Estimular y fomentar en los docentes los procesos indispensables para desarrollar un aparato crítico-analítico del teatro.
- Problematizar la apreciación de la actividad teatral desde la perspectiva histórica, dramática y del montaje para su aplicación docente.
- Actualizar y profundizar la perspectiva docente de los contenidos que implican el teatro, la lectura y análisis de textos dramáticos en el TLRID III y el TLATL II.
- Generar un antecedente cultural de la creación teatral para impulsar las experiencias teatrales en la comunidad del CCH.
- Incentivar la facultad expresiva y distintiva en materia artística de los docentes.
- Habilitar un espacio de reflexión artística y de asunción escénica para abrir un diálogo que refuerce las humanidades como uno de los vectores principales del Colegio.

Desarrollo

El diplomado *La apreciación teatral: historia, dramaturgia y puesta en escena* ofrece a la comunidad docente del Colegio de Ciencias y Humanidades las bases elementales para la apreciación estética y la crítica teatral a partir de tres ejes principales: el contexto histórico, el análisis dramático y el análisis de la puesta en escena. Estos vectores conforman un conjunto de elementos para fortalecer las valoraciones escénicas y otorgarles un sustento sólido en el campo teatral, de modo que la visión del Arte Dramático se vea complementada por sus propios medios de operación.

El **contexto histórico** ofrece un margen de conocimiento diverso en los procedimientos de producción alrededor del quehacer teatral; demarca circunstancias, ambientes, ideologías y corrientes indispensables para una comprensión amplia del teatro. El **análisis dramático** puntualiza en los componentes esenciales del texto, visto como un organismo de contenido anecdótico y temático, a la vez que un mapa para su realización escénica; en este vector se destacan los elementos técnicos de los principales exponentes de la dramaturgia. Finalmente, la **apreciación de la puesta en escena** estudia la traducción ejercida por la dirección en diversas

producciones reconocidas, tomando en cuenta los principales criterios que conforman un montaje a través de un recorrido por las teorías escénicas.

La modalidad propuesta para este diplomado es **en línea**, por medio de las plataformas Teams y Zoom, y constará de sesiones **sincrónicas** y **asincrónicas**. Es decir, habrá sesiones donde se conectarán los impartidores junto con los participantes en audioconferencias en tiempo real, y sesiones donde se realizarán actividades sin necesidad de la conexión simultánea, abarcando en todo momento el tiempo designado para dichas sesiones.

Esta forma de trabajo nos permitirá explotar los recursos digitales necesarios para el diplomado: lecturas en formato PDF, recursos audiovisuales, contenido confiable y actualizado de plataformas fidedignas sobre el tema, presentaciones en diversos formatos y formularios.

Contenidos por módulo

En el primer módulo, **Aproximaciones a la historia del teatro**, impartido por el profesor **Joaquín Del Río**, se abordarán las principales corrientes históricas del teatro junto con su contexto de producción. Se traducirán estos elementos al espacio escénico, el edificio teatral, los modos de producción y los principales tópicos en la dramaturgia, la actuación y la dirección. A continuación, los contenidos generales del módulo. Para ver el programa completo y las actividades por sesión, véase los anexos:

Primer módulo: **Aproximaciones a la historia del teatro**

1. Para aproximarse a la historia del teatro
2. El teatro clásico y medieval
3. Teatro de espíritu renacentista
4. Una nueva mirada en el teatro: la burguesía
5. La modernidad y su crisis

El segundo módulo, **Fundamentos del análisis dramático**, impartido por el profesor **Juan Alberto Alejos**, se enfocará en la técnica del drama, por medio de la distinción de los planos culturales y universales de la literatura dramática. Se hará una división de las características del texto a través de sus componentes externos e internos, para luego, gracias a obras paradigmáticas, ejemplificar los estilos generales de la dramaturgia. A continuación, los contenidos generales del módulo. Para ver el programa completo y las actividades por sesión, véase los anexos:

Segundo módulo: **Fundamentos del análisis dramático**

1. Nociones generales de teatro y drama
2. Características externas del texto dramático
3. Características internas del texto dramático: la esencia del drama

4. Definición de acción
5. Esquema general de la acción dramática
6. Las posibilidades estilísticas del drama
7. La estructura genérica
8. Estructura tonal y contenido temático

En el tercer módulo, **Nociones para el análisis de la puesta en escena**, impartido por la maestra **Olivia Barrera**, proveerá a los participantes de herramientas para lograr un goce más pleno del espectáculo escénico contemporáneo. En un principio, se pondrán en común algunos términos y conceptos que conforman el espectáculo teatral, para después leer y ver producciones contemporáneas y aplicar las herramientas adquiridas en la valoración del espectáculo teatral. A continuación, los contenidos generales del módulo. Para ver el programa completo y las actividades por sesión, véase los anexos:

Tercer módulo: ***Nociones para el análisis de la puesta en escena***

1. Componentes de la puesta en escena
2. La propuesta y el concepto de dirección
3. Principales íconos de la estética escénica
4. La estética contemporánea.
5. Reflexiones sobre el acontecimiento escénico

Criterios de ingreso y permanencia

Podrá ingresar al diplomado *La apreciación teatral: historia, dramaturgia y puesta* cualquier profesor que pertenezca o no a la UNAM, y que encuentre en él una aportación a su formación docente.

Para su permanencia, el participante deberá cumplir con las actividades señaladas en cada módulo (análisis, mapas mentales, líneas del tiempo, esquemas o formularios) y mantener una constante actividad participativa en las sesiones sincrónicas y los foros de discusión.

Evaluación

Los criterios de evaluación se distinguirán en cada módulo:

Primer módulo: **Aproximaciones a la historia del teatro**

- 60% entregas (comparativo (2), análisis, mapa mental, línea de tiempo, esquemas)
- 40 % participación (discusión en sesiones sincrónicas)

Segundo módulo: **Fundamentos del análisis dramático**

- 50% entregas (ensayos, análisis de textos dramáticos y esquemas)
- 50% participación (discusión en sesiones sincrónicas)

Tercer módulo: **Nociones para el análisis de la puesta en escena**

- 10% Asistencia
- 5% Participación en sesiones sincrónicas
- 40% Tareas (8 en total)
- 5% Cuestionarios y trabajo en EdPuzzle. Asincrónico.
- 40% Trabajos escritos: (4, de 3 cuartillas). Asincrónico.

Criterios de acreditación

Para la acreditación del diplomado se deberán haber **aprobado todos los módulos** que lo componen y cubrir, al menos, con el **85% de asistencias** en la totalidad del diplomado; quien no cumpla con este requisito no será acreditado. La entrega de actividades en tiempo y forma, y según lo establecido en cada módulo, durante las sesiones asincrónicas, equivaldrá a la asistencia de dicha sesión.

Se deberá cumplir, por otro lado, con el **porcentaje de actividades y criterios establecidos** en cada módulo. El participante entregará, además, una **bitácora COL** (Comprensión Ordenada del Lenguaje) de todo el diplomado, y un **ensayo final** donde se reflexione sobre los contenidos y actividades del diplomado. Para ver sus características, véase la sección de "Productos finales".

Coordinación y diseño: Olivia Barrera Gutiérrez

CCH Naucalpan; olivia.barrera@cch.unam.mx

Doctora en Literatura Española con especialidad en Teatro Español Contemporáneo por la Universidad de Cincinnati, ciudad en la que además recientemente dirigió "*La Fauna del Poder*" en el Liberty Exhibition Hall. Obtuvo el grado de Maestra en Dirección Escénica en The Theatre School, De Paul University, en Chicago Illinois y estudió otra maestría en la Facultad de Filosofía y Letras en Lenguas Modernas (inglés) y la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro, con la especialidad en actuación en la misma facultad de la UNAM.

En Chicago estuvo a cargo del programa Theatre for the Youth en el Mexican Institute of Fine Arts, donde dirigió: "*Mirada Ciega*" (New-work), "*A very old Man with Enormous wings*" (Nilo) y "*Sueño de una noche de verano*" (Shakespeare). Además, dirigió "*Macbeth*" (Shakespeare) en el Atheneum Theatre, "*La tempestad*" (Shakespeare) en el Foro 4, "*Hedda Gabbler*" (Ibsen) en The glass house y asistió "*Floyd & Clea under the Western Sky*" en el Goodman Theatre.

En México es directora de ¡*Brava! Compañía de Teatro*, con quienes prepara "*Cleopatra y Antonio*" que se estrenará en el Centro Cultural del Bosque el próximo año. Además, cofundó la compañía TaTaRaTaaaá, que presentó "*La Lección*" (Ionesco) en el Foro Shakespeare bajo su dirección y "*El Salto del Pez Betta*" (Alejos) en Microteatro México. Anteriormente dirigió "*Circo para Bobos*" (Chías) y "*Rosa de sombra*" (Ayala). En el 2019 también dirigió "*The*

Shakespearean Tour" con Mariano Ruiz y "Áyax" adaptación de Betsabé Heras que se presentó en el Telón de Asfalto.

Ha trabajado como docente de teatro en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac, instituciones donde ha dirigido más de 50 puestas en escena e impartido distintas clases de teatro, tanto teóricas como prácticas, especializándose en la Dirección, Semiótica e Historia.

Juan Alberto Alejos Contreras

CCH Vallejo; juan.alberto@cch.unam.mx

Ciudad de México. (1990). Dramaturgo. Licenciado en Literatura Dramática y Teatro, de la UNAM. Ha participado en varios montajes como dramaturgo, actor, director y asesor dramático; además, ha sido adaptador de autores como Shakespeare, García Lorca y Brecht. Fue Técnico Académico en la Coordinación del Colegio de Literatura dramática y teatro, de la UNAM, en 2016.

Ha colaborado en materias de teatro a nivel superior y ha sido docente en educación artística. Ha sido asesor escénico en más de 40 puestas en escena del Concurso de Teatro Estudiantil del CCH-Naucaupan, desde 2012. Pertenece a la compañía Ápeiron Teatro, a cargo de Fernando Martínez Monroy, donde ha estudiado la obra dramática clásica griega, shakesperiana, ibseniana, del realismo francés, del realismo norteamericano y de las distintas corrientes mexicanas. Ha publicado cuento y poesía para la revista *Siempre! Presencia en México*.

Joaquín Del Río

ENP 7 "Ezequiel A. Chávez";joaquindelrio77@gmail.com

Joaquín Del Río, es Licenciado en Literatura Dramática y Teatro con orientación en Actuación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en Educación Artística por la Escuela de Altos Estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Cuenta con al menos media decena de diplomados de formación pedagógica-didáctica, así como numerosos cursos de actualización docente. Actualmente, es maestrante en Desarrollo Educativo en la Línea de Educación Artística de la Universidad Pedagógica Nacional.

Con 20 años de experiencia, es profesor de carrera de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria, y fue profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes en las carreras de Actuación y Escenografía en la Academia de Pensamiento.

Ha publicado capítulos en libros especializados en el área de didáctica del teatro, principalmente en la Escuela Nacional Preparatoria, y es Editor de la revista *Apantli del Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez"*. Es formador de profesores del área artística de la ENP y ha participado en espacios formativos en el CCH. Actualmente su área de interés es la investigación de las oportunidades que presenta la actividad teatral en el aula como constructor de espacios de inclusión educativa para la comunidad universitaria.

Productos finales

Además de las **entregas especificadas en cada módulo**, como productos finales del diplomado, cada participante tendrá que entregar una **bitácora COL** y un **ensayo final**, mismos que deberán cumplir con las siguientes características:

Bitácora COL

Características formales:

- Times New Roman, 12 puntos
- 5 cuartillas máximo
- Las páginas enumeradas
- Interlineado a 1.5
- Texto justificado
- Carátula con título, nombre del participante y plantel de adscripción

Respecto al contenido:

- La forma en que se desarrolle es libre, según los criterios del participante. Se sugiere tomar como guía las siguientes preguntas: *¿Qué pasó durante las sesiones?, ¿qué sentí?, ¿qué aprendí?, ¿cómo puedo integrarlo a mi práctica docente?*

Ensayo final

Características formales:

- Times New Roman, 12 puntos
- 10 cuartillas como mínimo
- Las páginas enumeradas
- Interlineado a 1.5
- Texto justificado
- Carátula con título, nombre del participante y plantel de adscripción

Respecto al contenido:

- De inicio, en el ensayo se deberá reflexionar acerca de lo aprendido en cada módulo, haciendo un breve repaso de algún elemento que el participante destaque.
- En la parte central, se seleccionará algún tema, dinámica, actividad o elemento visto durante el diplomado y se relacionará extensamente con su actividad docente.
- Por último, el participante plasmará sus conclusiones finales

Rúbrica:

- ✓ Respetar las características formales
- ✓ Se expresa con claridad
- ✓ Profundiza en los puntos del contenido

Artículos y libros de referencia

Fuentes consultadas para la elaboración del programa:

Adams, J. (1960). *Shakespearean Playhouses. A History of English Theatres. From the beginnings to the Restoration.* Cornell University.

Aristóteles. (2005). *La poética.* (trad.) García Bacca, J. Editores Mexicanos Unidos.

Bentley, E. (1985). *La vida del drama.* Traducción de Alberto Vanasco. México: Paidós.

Brecht, B. (2004). *Escritos sobre teatro.* Traducción de Genoveva Dietrich. Barcelona: Alba Editorial.

Caldera, E. (2001). *El teatro español en la época romántica.* Castalia.

Edgar-Hunt, R., Marland, J. y Richards, J. (2010). *Bases del cine: Guión.* Traducción de Andrés Carvajal. Singapur: Parramón Ediciones.

Gorchakov, N. M., Toporkov, V. O., & Ceballos, E. (1998). *Constantine Stanislavsky: El proceso de dirección escénica (apuntes de ensayos).* México: Escenología.

Grovas, V. (2001). *El mundo al revés y la sonrisa romántica. Un viaje por la comedia de Ludwig Tieck.* UNAM.

Guzmán Guerra, A. (2005). *Introducción al teatro griego.* Alianza.

Huerta Calvo, J. (dir.) (2003). *Historia del Teatro Español. Tomo 1. De la Edad Media a los Siglos de Oro.* Gredos.

Latir2018casaweb [Video file]. (2018, December 24). Retrieved March 19, 2021, from <https://www.youtube.com/watch?v=SSDQBOKqG8Y&t=263s>

Lloyd, P. (Director). (2020, April 21). *Great performances: Julius Caesar ~ about* [Video file]. Retrieved March 19, 2021, from <https://www.pbs.org/wnet/gperf/great-performances-julius-caesar-about/9378/>

Merita, L. (2018). La crisis de sentido del teatro dramático. *Anagnórisis. Revista de investigación teatral.* (17). 31-52

Morteo, G., Simonis, I. (comp.) (1970). *Teatro dada.* Barral Editores.

Muñoz, A., López, A. (eds). (2003). *Teatro español de vanguardia.* Castalia.

Partida Tayzán, A. (2004). *Modelos de acción aristotélicos y no a aristotélicos.* UNAM-Ítaca.

Pavis, P., & Ubersfeld, A. (2002). *Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós.

Porqueras-Mayo, A. (1985). El Arte nuevo de Lope de Vega o la loa dramática a su teatro. *Hispanic Review*, 53 (4). 399-414

Powell, J. (1964). Marlowe's Spectacle. *The Tulane Drama Review*, 8 (4). 195-210

Rossie Vaquié, J. A. (2006). *Tratado de la Puesta en Escena*. México: Escenología.

Shakespeare, W., & Marín, A. L. (1966). *Obras completas de William Shakespeare*. Madrid: Aguilar.

Fuentes recomendadas para los participantes:

Arias, L. (2016) *Mi Vida después y Otros Textos*. Reservoir Books.

Arias, L. (Director). (2020, July 22). *Mi Vida después in works by lola arias* [Video file]. Retrieved March 19, 2021, from https://vimeo.com/channels/873480/61676885?fbclid=IwAR3Bn_qPCtQH-DL-NuFlEESjtDwd9KQ5IeLteu-VEBRbklAeIsUbWdXwuKM

Aristóteles. (2005). *La poética*. Traducción de Juan David García Bacca. México: Editores Mexicanos Unidos.

Artaud, A. (2004). *The theater and its double*. New York: Grove Press.

Bogart, A. (2010). *A director prepares: Seven essays on art and theatre*. London: Routledge.

Brook, P. (1968). *The empty space*. London: MacGibbon & Kee.

Colio, B., Colio, B., Frenk, H. M., Frenk, H. M., Villarreal, A., & Villarreal, A. (2017). *Dramaturgos Mexicanos en el Royal Court: Antología*. Ciudad de México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C.

Desuché, J. (1968). *La técnica teatral de Bertolt Brecht*. Barcelona: Ediciones Oikos-Tau.

Hernández, L.J. (2015). *La mirada crítica de Luisa Josefina Hernández: reseñas de crítica teatral y literaria. Artículos misceláneos*. México: Paso de Gato.

McKee, R. (2009). *El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*. Traducción de Jessica Lockhart. Barcelona: Alba.

Miller, A. (2015). *Arthur Miller. Teatro reunido*. Barcelona: Tusquets Editores.

Pavis, P. (1988). *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. [Versión electrónica]. Traducción de Fernando de Toro. Barcelona; México: Paidós.

- Peña Sanchez, N., Marqués Ibáñez, A. (2015). *Arte y contextos*. De la emoción a la creación. II Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales. ANIAV2015
- Reynolds, R. (2000). The Drama of Medieval Liturgical Processions. *Revue de Musicologie*, 86 (1). 127-142
- Román Calvo, Norma, et al. (2007). *Los géneros dramáticos. Su trayectoria y su especificidad*. UNAM.
- Rusell, J. (1995). *The Oxford Illustrated History of the Theatre*. Oxford.
- Sánchez, J. (ed) (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Akal.
- Shakespeare, W. (1951). *Obras completas*. Traducción de Luis Astrana Marín. Madrid: Aguilar.
- Singleton, C. (1942). Machiavelli and the Spirit of Comedy. *Modern Language Notes*, 57 (7). 585-592.
- Smith, E. (2007). *The Cambridge introduction to Shakespeare*. Cambridge University Press
- Verdone, M. (1971). *Qué es verdaderamente el futurismo*. Doncel.
- Vieites, M. (2006). Teatro y comunicación. Un enfoque teórico. *Revista Signa* (25), 1153-1178.
- Viviescas, V. (2006). La crisis de la representación y la forma dramática. *Centro de investigaciones y desarrollo científico*. 437-465
- Waldberg, P. (2004). *Dadá/El surrealismo*. Fondo de Cultura Económica.
- Williams, R. (1975). *El teatro de Ibsen a Brecht*. Península.
- Zolá, E. (1989). *El naturalismo. Ensayos, manifiestos y artículos polémicos sobre la estética naturalista*. Península.

Documentos Anexos:

La apreciación teatral: historia, dramaturgia y puesta en escena

Programa del primer módulo: Aproximaciones a la historia del teatro

- I. Para aproximarse a la historia del teatro

- a. Teatro como comunicación
  - b. El modelo dramático
  - c. Artista y contexto
- II. El teatro clásico y medieval
- a. Mito, rito y primeras configuraciones dramáticas
  - b. Principales características del espacio y los elementos de representación
  - c. De Sófocles a la farsa atelana o del esplendor de la democracia al *ludi romani*
  - d. El medioevo. Un nuevo rito, la misma semilla.
  - e. El modelo dramático alternativo
  - f. El espectáculo
- III. Teatro de espíritu renacentista
- a. Italia
    - i. Arqueología del teatro y experimentos dramatúrgicos
    - ii. Un modelo de espectáculo y espacio que persiste: la caja italiana
  - b. Inglaterra
    - i. El modelo académico de Marlowe y el modelo empresarial de Shakespeare.
    - ii. El espectáculo de la era de Elizabeth
  - c. España
    - i. Entre religión y política, las primeras configuraciones teatrales
    - ii. El modelo dramático; el fénix de los ingenios
    - iii. Espacios de representación: los carros, la corte, patios y corrales de comedias
  - d. Francia: un modelo renacentista tardío
    - i. Más clasicistas que Aristóteles: Corneille y Racine
    - ii. Molière y la reivindicación de la comedia
    - iii. Características del escenario y el espectáculo
- IV. Una nueva mirada en el teatro: la burguesía
- a. El teatro romántico

- i. El melodrama y la explosión de la sensibilidad
- ii. Las innovaciones en el escenario: la trascendencia de impactar con los efectos
- b. La corriente realista-naturalista
  - i. De la mirada renovadora a la mirada científica
  - ii. La pedagogía teatral y el método.
  - iii. El realismo norteamericano
- V. La modernidad y su crisis
  - a. Las primeras vanguardias
  - b. Teatro Épico, Existencialista y Absurdistas
  - c. El advenimiento de la posdramaticidad

Actividades de enseñanza y aprendizaje del primer módulo:
 Aproximaciones a la historia del teatro

Tema	Actividad	Aprendizaje esperado	Sesión Total: 10
Para aproximarse a la historia del teatro	Presentación del módulo Introducción a la teoría.	Distinción de nociones, conceptos, teorías y líneas de análisis.	1a. sincrónica
Teatro clásico	Exposición y discusión en grupo.	Aplicación de nociones (modelo dramático) a obras clásicas y medievales. Elaboración de esquema	2a. sincrónica
Teatro clásico	Lectura de fragmentos de obra dramática. Estudio de material audiovisual.	Comparativo entre elementos clásicos y medievales	3a. asincrónica
Teatro clásico y medieval	Lectura de texto dramático, Estudio de presentación de diapositivas.	Identificación de elementos dramáticos y escénicos aplicados	4a. asincrónica

		a un video. (El misterio de Elche)	
Teatro de espíritu Renacentista (primera parte)	Exposición y discusión en grupo.	Aplicación de nociones (contexto) a piezas de rasgos renacentistas. Elaboración de esquema	5a sincrónica.
Teatro de espíritu renacentista (segunda parte)	Lectura de fragmentos de obras dramáticas. Estudio de material audiovisual.	Mapa mental de las manifestaciones renacentistas	6a. asincrónica
Una nueva mirada al teatro (primera parte)	Exposición y discusión en grupo.	Aplicación de nociones (contexto) a piezas de origen burgués. Elaboración de esquema	7a. sincrónica
Una nueva mirada al teatro (segunda parte)	Lectura de fragmentos de obras dramáticas. Estudio de material audiovisual.	Comparativo de elementos escénicos y dramáticos.	8a. asincrónica
La modernidad y su crisis (primera parte)	Lectura de fragmentos de obras dramáticas y piezas cortas. Estudios de material audiovisual.	Línea del tiempo de manifestaciones teatrales de finales del S. XIX y principios del S. XX.	9a. asincrónica
La modernidad y su crisis (segunda parte)	Exposición y discusión en grupo. Cierre del módulo	Aplicación de nociones (contexto) a piezas modernas y contemporáneas. Elaboración de esquema. Reflexiones finales	10a. Sincrónica

Programa del segundo módulo: Fundamentos del análisis dramático

1. Nociones generales de teatro y drama
  - 1.1. Distinción de la intención dramática y de la literaria
  - 1.2. Distinción de la dimensión técnica y de la dimensión histórico-social
2. Características externas del texto dramático
  - 2.1. Diálogo
  - 2.2. Personajes
  - 2.3. Acotaciones
  - 2.4. Lenguaje
  - 2.5. División de escenas
3. Características internas del texto dramático: la esencia del drama
4. Definición de acción
  - 4.1. Voluntad y movimiento
5. Esquema general de la acción dramática
  - 5.1. Conflicto
  - 5.2. Situación o circunstancia
  - 5.3. Decisión y carácter
  - 5.4. Complicación
  - 5.5. Crecimiento del conflicto
  - 5.6. Resolución y sensación
6. Las posibilidades estilísticas del drama
  - 6.1. Realismo
  - 6.2. Idealismo
  - 6.3. Grotesco
7. La estructura genérica
  - 7.1. Los géneros clásicos del drama: tragedia, comedia y farsa.
8. Estructura tonal y contenido temático

Actividades de enseñanza y aprendizaje del segundo módulo:
 Fundamentos del análisis dramático

Tema	Actividad	Aprendizaje esperado	Sesión Total: 10
------	-----------	----------------------	------------------

Intención dramática y literaria	<ul style="list-style-type: none"> -Presentación del módulo -Planteamiento de los objetivos literarios (poesía, novela) y dramáticos - Los participantes enumeran características externas e internas del texto dramático	<ul style="list-style-type: none"> -Distinción del drama como organismo de conflicto escénico -Aproximación a los principales rasgos del drama	1a. Sincrónica
Dimensión cultural y dimensión Universal	<ul style="list-style-type: none"> - Explicación de los planos culturales y universales en la literatura -Ejemplificación - Distinción de elementos culturales y Universales en una pintura. Comparación de cuadros.	<ul style="list-style-type: none"> - Se alcanzan a distinguir los planos de la cultura y la técnica en un mismo producto artístico	2a. Sincrónica
Distinción de elementos culturales y Universales en <i>Edipo Rey</i> , de Sófocles	Lectura de <i>Edipo Rey</i> : se entrega una tabla comparativa donde se distingan los planos.	<ul style="list-style-type: none"> - Se ponen en práctica los conceptos vistos previamente	3a. Asincrónica
<ul style="list-style-type: none"> -Distinción de elementos culturales y Universales en <i>Edipo Rey</i>, de Sófocles -Esquema general de la acción dramática	<ul style="list-style-type: none"> -Síntesis de elementos culturales y universales en Edipo - Se presentan los principales componentes de la acción del drama -Se ejemplifican en Edipo Rey	<ul style="list-style-type: none"> - Se puntualizará en los elementos internos del drama: acción, conflicto, circunstancia y carácter.	4a. Sincrónica
Esquema general de la acción dramática en <i>Muerte de un viajante</i> , de Arthur Miller y <i>Sobre el daño que hace el tabaco</i> , de Chéjov	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de <i>Muerte de un viajante</i>, de Miller y <i>Sobre el daño que hace el tabaco</i> -Identificación de los elementos del esquema de acción en un breve escrito	<ul style="list-style-type: none"> - Los participantes ponen en práctica los elementos vistos en la sesión anterior	5a. Asincrónica

<ul style="list-style-type: none"> - Esquema general de la acción dramática - Los estilos en el drama 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del esquema de acción en <i>Muerte de un viajante y Sobre el daño que hace el tabaco</i> - Exposición de los estilos: reconocimiento de los elementos del Realismo; descripción de los elementos del idealismo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Los participantes matizarán las concepciones del drama 	<p>6a. Sincrónica.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Los componentes generales del idealismo 	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de <i>Los signos del zodiaco</i>, de Sergio Magaña - Identificación de las características idealistas en un breve escrito 	<ul style="list-style-type: none"> - Los participantes pondrán en práctica los elementos teóricos vistos en la sesión anterior 	<p>7a. Asincrónica</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Los componentes del idealismo - Refuerzo de distinción de estilos - Características del grotesco 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión del escrito que distingue las características idealistas en <i>Los signos del zodiaco</i> - Exposición de los elementos generales del grotesco 	<ul style="list-style-type: none"> - El participante distingue las diferencias en los estilos realista e idealista 	<p>8a. Sincrónica</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Los componentes del grotesco en <i>Esperando a Godot</i>, de Beckett. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lectura de <i>Esperando a Godot</i> y realización de un breve escrito donde se resalten sus características grotescas 	<ul style="list-style-type: none"> - El participante, en contraste con las demás lecturas, matizará las diferencias estilísticas en el drama 	<p>9a. Asincrónica</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Componentes del grotesco - La dimensión artística del drama 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de los escritos - Exposición de la técnica del drama - Cierre del diplomado. 	<ul style="list-style-type: none"> - El participante concibe el texto dramático universal como una manifestación artística 	<p>10a. Sincrónica</p>

Programa del tercer módulo: Nociones para el análisis de la puesta en escena

6. Componentes de la puesta en escena

- 6.1. Definición, propósito y rasgos generales
- 6.2. El análisis de texto dramático para la construcción escénica
- 6.3. La dirección de actores
- 6.4. Elementos visuales: escenografía, vestuario, utilería, iluminación.
- 6.5. Elementos sonoros: música y construcción auditiva.
- 6.6. El montaje y el público
7. La propuesta y el concepto de dirección
  - 7.1. La función del director
  - 7.2. Relación estética y relación dramática
  - 7.3. Traducción escénica
8. Principales íconos de la estética escénica
  - 8.1. La modificación en el paradigma teatral: Constantin Stanislavski
  - 8.2. Estética y extrañamiento de Bertolt Brecht
  - 8.3. Una renovación teatral: Peter Brook.
9. La estética contemporánea.
  - 4.1 Adaptaciones contemporáneas: Shakespeare, *Julio César*.
  - 4.2 Teatro Documental: Lola Arias *Mi vida después*.
  - 4.3 Compañía Nacional de Teatro: Bárbara Colio, *Latir*.
10. Reflexiones sobre el acontecimiento escénico
  - 10.1. Teatro, ¿por qué?
  - 10.2. Relevancia del arte dramático

Actividades de enseñanza y aprendizaje del tercer módulo: Nociones para el análisis de la puesta en escena

Tema	Actividad	Aprendizaje esperado	Sesión Total: 20
Presentación	Integración.	Puesta en común. Familiarización con la forma de trabajo.	1a. Sincrónica

Componentes de la puesta en escena.	Lectura y cuestionario.	Los participantes adquieren un lenguaje de la puesta en escena.	2a. Asincrónica
La propuesta y el concepto de dirección.	Lectura, video y cuestionario.	Los participantes reconocen la función del director en la puesta en escena.	3a. Asincrónica
Íconos de la estética escénica.	Lectura, video y cuestionario. Elaborar trabajo 1.	Los participantes conocen las contribuciones de los hombres que transformaron la estética teatral en el siglo XX.	4a. Asincrónica
Componentes de la puesta en escena, el concepto de dirección e Íconos de la estética escénica.	Reflexión.	Los participantes comparten los conocimientos adquiridos y resuelven sus dudas.	5a. Sincrónica
La estética contemporánea.	Lectura de William Shakespeare.	A través de la lectura de <i>Julio César</i> los participantes reconocen sus temas.	6a. Asincrónica
La estética contemporánea. Adaptación.	Lectura y cuestionario.	Los participantes distinguen las características de la adaptación literaria.	7a. Asincrónica
La estética contemporánea. <i>Julio César</i> .	Ver <i>Julio César</i> de Phyllida Lloyd. Elaborar trabajo 2.	Los participantes distinguen las características de la adaptación en la puesta en escena de <i>Julio César</i> .	8a. Asincrónica
La estética contemporánea. <i>Julio César</i> .	Reflexión.	Los participantes comparten los conocimientos adquiridos y	9a. Sincrónica

		resuelven sus dudas.	
Teatro Documental: <i>Mi vida después.</i> Lola Arias.	Lectura y puesta en escena de <i>Mi vida después</i> de Lola Arias. Elaborar Trabajo 3.	Los participantes distinguen las características del teatro documental en la puesta en escena <i>Mi vida después</i> .	10a. Asincrónica
La compañía nacional de teatro.	Lectura y puesta en escena <i>Latir</i> de Bárbara Colio.	Los participantes valoran la producción de <i>Latir</i> a través de un trabajo escrito en el que utilizan el lenguaje adquirido en este diplomado para referirse a sus elementos.	11a. Asincrónica
Reflexiones sobre el acontecimiento escénico.	Reflexión.	Los participantes comparten los conocimientos adquiridos y resuelven sus dudas.	12a. Sincrónica