

DEPARTAMENTO DE ESCRITURA Y CIENCIAS TEATRALES

PROFESOR: FRANCISCO JAVIER MATEO DELGADO

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE TEXTOS

Asignatura	Conocimiento de los principios del análisis de los textos dramáticos. Análisis del texto como unidad de significado artístico. Características del texto teatral: estructura, núcleo semántico y finalidad. Lectura e interpretación,
Materia (R.D. 630/2010)	Dramaturgia. Principios generales de dramaturgia. Análisis de las diversas formas del espectáculo (incluido el espectáculo audiovisual). Conocimiento y análisis de las estructuras y géneros dramáticos y audiovisuales. Análisis del texto dramático y/o la partitura dramática. Conocimiento y análisis de las diversas técnicas de escritura aplicadas en todos los géneros y medios. Análisis de los procesos creativos. Análisis del guión audiovisual. Construcción, elaboración y análisis de géneros y argumentos, personajes y situaciones dramáticas.
ECTS	3
Curso y semestre/s	1er curso 1er semestre
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	3 horas semanales, trabajo individual del alumno de 34 horas (40%).
Requisitos previos	Los propios de acceso al título.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 6, 7, 8	1, 3, 5	1, 2, 4, 5
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none">1. Identificar las fases y los principios básicos del análisis dramático del texto dramático.2. Valorar las distintas formas de interpretación y lectura de los textos dramáticos.3. Reconocer el funcionamiento de las técnicas y de análisis aplicadas al texto dramático a través de diferentes modelos estructurales.4. Distinguir, en la práctica del análisis textual, las características estéticas, formales y significativas del texto en su origen, y su interpretación a través de la historia.5. Profundizar en el análisis de los personajes.6. Distinguir la interdependencia entre texto dramático-literario y el texto escénico, en función de su lectura escénica y la dramaturgia de la propuesta teatral.7. Recoger, a través del análisis y de la investigación, información significativa, para agruparla, compararla y sintetizarla, con corrección, orden y claridad.8. Fomentar, a través del estudio de las obras dramáticas, la participación de los alumnos en los debates de forma activa y autónoma, integrando todos los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad analítica, espíritu crítico, flexibilidad, tolerancia, responsabilidad, rigor y sinceridad.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

El objetivo de la asignatura es que el alumno se adentre en el análisis de los textos dramáticos desde un punto de vista dramático, encaminado a iluminar el paso de la escritura dramática a la escritura escénica a través de una interpretación y una lectura particular.

Por ese motivo, la asignatura de Análisis de Textos se relaciona estrechamente con las asignaturas de *Dramaturgia* e *Historia y teoría de la literatura dramática*, y muy especialmente con la de *Dirección escénica*, con el objetivo principal es que el alumno pueda conocer y relacionar, tanto a nivel teórico como práctico, todo el proceso dramático de concepción, desarrollo y evolución del espectáculo, desde su fase inicial hasta su recepción por parte del espectador.

En cualquier caso, la asignatura se centra fundamentalmente en el trabajo que realiza el director antes de los ensayos, y que comprende la elección, análisis y proyección del texto dramático. Por lo cual se requiere la necesidad de trabajar al mismo tiempo varios textos dramáticos, complementado con la lectura de diverso material adicional sobre los mismos, de anexos y de materiales audiovisuales, que tienen como finalidad trabajar con mayor profundidad la práctica del análisis textual, y también de establecer debates donde los alumnos muestren su participación y su capacidad reflexiva y crítica con la que poder adquirir las competencias generales, transversales y específicas del título de Dirección escénica y Dramaturgia.

Tema 1. Las relaciones texto-puesta en escena

- 1.1. Características del texto teatral. Interdisciplinariedad textual y artística.
- 1.2. La literatura dramática como motivadora del hecho teatral: escritura dramática y escritura escénica.

- 1.3. La dicotomía texto-representación: autonomía y dependencias.
- 1.4. La lectura de los textos dramáticos.
- 1.5. La interpretación del texto.

Tema 2. El análisis del texto dramático

- 2.1. El análisis del texto dentro de las etapas y fases del trabajo dramatúrgico.
- 2.2. Elección del texto.
- 2.3. Información bibliográfica del autor, la obra y el proyecto.
- 2.4. Análisis del texto:
 - a) Contorno estructural: distinción entre la fábula y la trama; trayectoria de la acción; estructura externa e interna; el lenguaje y la técnica de diálogo; el texto espectacular; el tiempo y el espacio diegético; el género y el estilo.
 - b) Núcleo semántico: presentación y visión de la realidad dramática; elementos significativos de la temática; los personajes.
 - c) Función: intencionalidad y finalidad del autor.
- 2.5. Análisis diacrónico:
 - a) Fuentes
 - b) Interpretación del sentido a lo largo de la historia
 - c) El texto como es visto hoy.

Tema 3. Inducción y proyección escénica del texto

- 3.1. Inducción:
 - a) Lectura escénica.
 - b) Definición de la estética y del estilo a seguir.
 - c) Posibles tareas de intervención del texto.
- 3.2. Proyección escénica:
 - a) Espacio escénico y escenográfico.
 - b) El tiempo, la acción escénica.
 - c) Los materiales escénicos.
 - d) Los actores personajes.
 - e) El equipo de trabajo.
 - f) La planificación de los ensayos.

Material complementario:

Lectura de Anexos:

1. Los lenguajes teatrales: géneros y estilos.
2. El *libro de dirección*

Textos a analizar durante el curso:

1. *Hamlet*, de William Shakespeare.
2. *El jardín de los cerezos*, de Anton Chejov.
3. *La cantante calva*, de Eugene Ionesco.
4. *La ópera de tres centavos*, de Bertolt Brecht.
5. *Don Perlimplín y Belisa en su jardín*, de Federico García Lorca.
6. *Últimas palabras de Copito de Nieve*, de Juan Mayorga.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo. Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1 a 6
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Práctica mediante ejercicios.	3, 4, 5, 6 y 7
AP. Debate sobre aspectos desarrollados en clase o en documentos anexos.	Aprendizaje cooperativo.	7 y 8
AE. Evaluación formativa	Evaluación continua y final	1 a 8

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Prueba de respuesta larga, de desarrollo, en el que el alumno deberá analizar una escena de un texto dramático o una obra corta. Para ello, el alumno podrá utilizar todo el material que desee, incluida la posibilidad de que pueda usar medios tecnológicos de la información durante el ejercicio.	80
Realización de trabajos y proyectos: análisis y debates relacionados con el material didáctico entregado para su lectura.	10
Técnicas de observación para recoger opiniones, valores, habilidades y conductas que permitan valorar la actitud analítica, crítica y comunicativa del alumno.	10
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación publicados en la Resolución de 25 de julio de 2013 son los siguientes:

- Conocer y aplicar los principios básicos del análisis de textos en sus diferentes técnicas.
- Conocer y analizar los distintos géneros, incluidas las nuevas formas de comunicación contemporánea.
- Analizar textos dramáticos según los distintos modelos estructurales y de género.
- Conocer y utilizar la bibliografía y la documentación propuesta.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Enumerar y describir, dentro de las distintas fases de creación del espectáculo, las bases analíticas, inductivas y activas que sustentan el trabajo dramático e interpretativo del director de escena, desde la producción a su recepción.	CT: 2, 8 CG: 1, 3 CE: 4, 5 CA: 1, 2
2	Situat la obra y el autor en el contexto histórico y valorar los aspectos estéticos adyacentes que influyen en la creación del texto dramático.	CT: 2, 8 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 1, 2.
3	Enumerar e identificar los elementos formales y de contenido de los textos analizados: estructura, temática y función.	CT: 2, 8 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 3, 4.
4	Determinar los elementos distintivos de las obras dramáticas en relación al género, el lenguaje, las acotaciones, el tiempo y el espacio.	CT: 2, 8 CG: 1 CE: 4, 5 CA: 3, 4
5	Examinar y penetrar en el estudio y el análisis de los personajes a través del carácter, la situación, el conflicto, los móviles y sus puntos de giro.	CT: 2, 8 CG: 1, 2 CE: 4 CA: 5
6	Establecer una lectura escénica de los textos analizados en función de las motivaciones personales y del contexto social al que se dirige, para su posterior proyección escénica.	CT: 2, 8 CG: 1, 3 CE: 1, 2, 4, 5 CA: 6
7	Mostrar en los ejercicios de análisis profundización coherencia, capacidad de relación y síntesis en la exposición, y orden, claridad y corrección lingüística en su desarrollo y materialización.	CT: 1, 2, 8 CG: 1, 3 CE: 4, 5 CA: 7
8	Participar en los debates de una manera activa, rigurosa y responsable, con una actitud reflexiva y crítica, mostrando al mismo tiempo habilidades comunicativas y de relación	CT: 2, 6, 7, 8 CG: 1, 3, 5 CE: 4, 5 CA: 8

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación final igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- La evaluación continua, formativa, participativa, progresiva y generadora de conocimiento sólo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si el alumno faltara a clase, sin causas justificadas, el profesor no tendría datos suficientes para calificar su participación en clase.

- El Departamento de Ciencias Teatrales establece que la falta de asistencia continuada de un alumno para las asignaturas de carácter teórico (20% del total semestral), lo que supondrá para el profesor la falta de elementos de juicio de observación directa, por lo que dicho alumno será calificado con una nota de 0 en aquellas partes de los criterios de calificación que correspondan. En el caso de que los alumnos falten a aquellos contenidos que han de ser superados de manera práctica (lectura y debate de Anexos que se consideren imprescindibles), el alumno deberá ser evaluado mediante una prueba de esos contenidos, o bien un trabajo práctico sobre los mismos.
- Con aquellos alumnos cuya asistencia sea continua y participativa, el profesor tendrá los elementos de juicio de observación directa necesarios para determinar si el estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto, se aplicará al alumno la media aritmética final y si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.

Primera convocatoria: se registrá por el sistema de evaluación anteriormente establecido, según el siguiente calendario provisional:

REALIZACIÓN DE LAS MUESTRAS / EXÁMENES	
Fechas	(Según el calendario escolar).
Lugar	Aula habitual: 3.6
Duración de la prueba	4 horas

Se exceptúan aquellos alumnos de los que el profesor no disponga de los elementos de juicio necesario para una observación directa, que deberán presentar todos los trabajos prácticos (en referencia al estudio de todos los anexos del temario), más la realización del ejercicio final escrito.

Segunda convocatoria: los alumnos que deban presentarse se registrarán por el sistema establecido en el apartado anterior de evaluación final. Los alumnos que han asistido a clase de forma continua se les guardará la nota de los ejercicios aprobados en la primera convocatoria.

5. BIBLIOGRAFÍA

ALATORRE, Claudia Cecilia. *Análisis del Drama*. México: Ed. Gaceta, 1986.

ALONSO DE SANTOS, José Luis. *La escritura dramática*. Madrid: Ed. Castalia, 1998.
Manual de teoría y práctica teatral. Madrid: Castalia Universidad, 2007.

ARIEL RIVERA, Virgilio. *La composición dramática*. México: Ed. Gaceta, 1993.

BARTHES, Roland. *Crítica y verdad*. México: S. XXI, 1978.

BENTLEY, Eric. *La vida del drama*. Barcelona: Paidós Studio, 1982.

CABALLERO, Atilio. *La escritura teatral*. Barcelona: Grafein, 2001.

- CEBALLOS, Edgar. *Principios de construcción dramática*. México: Col. Escenología, 1998.
- ECO, Umberto. *Obra Abierta*. Barcelona: Ed. Planeta-Agostini, 1.985.
Los límites de la interpretación. Barcelona: Ed. Lumen, 2000.
Lector in fabula. Barcelona: Ed. Lumen, 2000.
- ECO, Umberto y VVAA. *Interpretación y sobreinterpretación*. Cambridge: University, 1995.
- ESTEBÁNEZ CALDERÓN, Demetrio. *Breve diccionario de términos literarios*. Madrid: Alianza, 2000.
- EZPELETA PIORNO, Pilar. *Teatro y traducción*. Madrid: Cátedra, 2007.
- FISCHER-LICHTE, Erika. *Semiótica del teatro*. Madrid: Ed. Arco Libro, 1999.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis. *Drama y tiempo*. Madrid: CSIC, 1991.
Teoría del Teatro. Madrid: Arco Libros, 1997.
Cómo se comenta una obra de teatro. Madrid: Síntesis, 2001.
Teatro y Ficción. Madrid: Fundamentos-RESAD, 2004
Cómo se analiza una obra de teatro. Madrid: Síntesis, 2017.
- GUILLÉN NIETO, Victoria. *El diálogo dramático y la representación escénica*. Valencia: Ed. Institut de Cultura "Juan Gil-Albert", 1995.
- HORMIGÓN, Juan Antonio. *Trabajo dramático y puesta en escena*. Madrid: ADE, 2003.
- HOWARD LAWSON, John. *Escritura de Obras Teatrales*. Madrid: ADE, 1995.
- KOWZAN, Tadeusz. *Literatura y espectáculo*. Madrid: Ed. Taurus Humanidades, 1992.
El signo y el Teatro, Madrid: Arco Libro S.L., 1997.
- LESSING, Gotthold Ephraim. *La dramaturgia de Hamburgo*. Madrid: ADE, 1993.
- LLANOS LÓPEZ, Rosana. *Historia de la teoría de la comedia*. Madrid: Arco Libros, 2007.
- McKEE, Robert. *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios*. Barcelona: Alba, 2002.
- MEDINA VICARIO, Miguel. *Los géneros dramáticos*. Madrid: RESAD-Fundamentos, 2000.
- MARTÍNEZ PARAMIO, Agapito. *Cuaderno de dirección teatral*. Ciudad Real: Ñaque. 2006.
Escribir teatro. Barcelona: Ed. Alba, 2011.
- MOREIRO, Julián. *Cómo leer textos literarios. El equipaje del lector*. Madrid: EDAF, 1996.
- MORON ESPINOSA, A. César. *Teatro y sentido. La interpretación frente a sus límites*. Granada: Dauro, 2007.
- PAVIS, Patrice. *El teatro y su recepción*. La Habana: UNEAC, 1994.
Diccionario del Teatro. Barcelona: Ed. Paidós, 1998.
El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós, 2000.
- PROPP, Vladimir. *Morfología del cuento*, Madrid: Ed. Akal, 2001.

RUBIO MARTÍN, María, DE LA FUENTE, Ricardo y GUTIÉRREZ, Fabián. *El comentario de textos narrativos y teatrales*. Salamanca: Ed. Colegio de España, 1994.

SINISTERRA, Sanchis. *Dramaturgia de los textos narrativos*, Ciudad Real: Ñaque, 2003.
La escena sin límites. Ciudad Real: Ñaque, 2004.

SPANG, Kurt. *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*. Pamplona: Univ. Navarra, 1991.

TÖRNQWIST, Egil. *El teatro en otra lengua y otro medio*. Madrid: Arco Libro, 2002.

TRANCON, Santiago, *Teoría del Teatro*, Madrid: Fundamentos-RESAD, 2.006.

UBERSFELD, Anne. *Semiótica Teatral*. Madrid: Cátedra-Universidad de Murcia, 1988.
La Escuela del Espectador. Madrid: ADE, 1997.