

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LITERATURA
DRAMÁTICA Y TEATRO

CURSO

“HISTORIA DEL ARTE TEATRAL MEXICANO CONTEMPORÁNEO”

Semestre 2024-2

Carácter: obligatorio
Créditos: 4
Horario: martes y jueves 17:00 a 19:00 hrs.

Mtra. Rosa María Gómez Martínez
rosagomez@filos.unam.mx

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia: 20% (80 % de asistencia.)

Participación a través de comentarios: 10%

Exposición temática en equipo (2 a 4 integrantes): 30%

Registros de lecturas: 40% (70% del total) (Con **una fecha sugerida y como fecha límite el último día del mes correspondiente.**)

NO SE RECIBIRÁN REGISTROS FUERA DE LAS FECHAS DE ENTREGA

Objetivo general

Proveer a las/los/les estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro las herramientas para el contacto y análisis de los discursos escénicos de finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI en México. Revisar desde una postura crítica la Historia del Arte Teatral Mexicano Contemporáneo atendiendo la complejidad y pluralidad de los discursos y enfoques producidos en este periodo, uno de ellos el del género, que, debido a las diversas situaciones de vida en las que hemos vivido en los últimos tiempos, se ha puesto en crisis y ha planteado una serie de cuestionamientos y resoluciones en los que la intermedialidad ha cobrado un interés fundamental.

Objetivos particulares:

A partir de la lectura comentada de textos de diversa naturaleza- artículos, capítulos de libros, ensayos, documentales, así como de las investigaciones y exposiciones llevadas a cabo por

las/los/les estudiantes, haremos un recorrido en torno a los diversos acontecimientos escénicos de los últimos años del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Se buscará que las/los/les estudiantes adquieran las nociones fundamentales para la aproximación a estos periodos y se promoverá una visión crítica a través del contacto con el teatro mexicano contemporáneo a través del contacto con ejemplos de las diversas dramaturgias, pero también de los modos de producción, diversidad de medios, sistemas culturales, sociales y políticos que enmarcan los discursos de las artes escénicas contemporáneas.

Método de trabajo:

Classroom será la plataforma en la que la profesora y las/los/les estudiantes compartirán los materiales y trabajos de la clase y un espacio extensivo de comunicación intergrupala. El curso plantea la combinación de diversas dinámicas y actividades de aprendizaje. A través de una evaluación constante la profesora junto con las/los/les estudiantes podrá hacer los ajustes necesarios en relación a los títulos de las lecturas contempladas en la lista inicial, la cantidad de lecturas y las fechas de entrega. En el caso de que exista una obra virtual correspondiente al periodo que aborda la materia se considerará si puede atenderse durante el tiempo de la clase o de manera particular.

I.- El contacto con el material del curso se llevará a cabo a través de la lectura de los textos de diversa procedencia -artículos o capítulos de libros de diferentes disciplinas que tengan relación con el ámbito escénico- representativos de las distintas temáticas a abordar. Dichos documentos serán comentados y discutidos en clase por la profesora y por las/los/les estudiantes, entendiendo la discusión como un intercambio respetuoso de reflexiones y/o puntos de vista que representa una de las principales maneras de construir ideas y conocimiento.

Todas/todos/todes las/los estudiantes darán cuenta de dichas lecturas en los respectivos formatos con una serie de columnas (que estarán disponible en el apartado correspondiente a Tareas) a través de los cuales se llevará a cabo el registro de cada lectura o bien, serán la referencia para que a cada estudiante se exprese según le convenga (nota de voz, collage, etc.)

La lista de lecturas y el material audiovisual que las acompañe pueden incluir sugerencias provenientes del interés de las/los/les estudiantes.

II.- Exposiciones en clase: Las exposiciones deberán reflejar un trabajo de investigación formal del que se dará cuenta a través de diversos recursos y herramientas pensadas desde y para lo escénico, junto con el registro correspondiente. expondrán alguno de los temas vistos a lo largo del curso provenientes del programa de la clase (relacionados con el campo de la dramaturgia, dirección o producción escénica contemporánea). Se les destinará un tiempo aproximado de 30 minutos.

LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS REGISTROS DE LAS LECTURAS Y DE LAS EXPOSICIONES TIENEN UNA FECHA RECOMENDADA Y COMO FECHA LÍMITE, EL ÚLTIMO DÍA DEL MES CORRESPONDIENTE.

TEMARIO

1. Introducción general al curso

Lecturas obligatorias:

- 1) Giorgio Agamben, “¿Qué es lo contemporáneo?” (Conferencia dictada en el Instituto Universitario de arquitectura de Venecia, 2008)
<http://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wpcontent/uploads/2014/02/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf>
- 2) Unger, Roni, *Lectura en voz alta*, Trad. de Silvia Peláez, Rev. por Rodolfo Obregón, CONACULTA, INBA, UNAM, México, 2006

Unidad 1. Discursos escénicos de fin de siglo

- 1.1. Antecedentes: de la dramaturgia del medio siglo a la Nueva dramaturgia mexicana.
Poesía en voz alta.
- 1.2. Dramaturgias alternativas (Sabina Berman, Rascón Banda, Oscar Liera, González Dávila, etc.)
- 1.3. Directores escénicos (Mendoza, Gurrola, Castillo, Tavira, Margules, Héctor Azar etc.)
- 1.4. Teatro indígena y campesino
Lecturas obligatorias:

- 1) Héctor Azar, “Cinco décadas de teatro mexicano 1940-1990” en *Cultura Mexicana 1942-1992*. México: Seminario de Cultura Mexicana, 1992. (pp.1-42)
- 2) Domingo Adame, *Teatros y Teatralidades en México Siglo XX*. México: Ediciones AMIT, 2004. (capítulo 2, fragmentos por asignar)
- 3) Elvira Popova, *La dramaturgia mexicana de los años 90 del siglo XX desde la perspectiva de la posmodernidad*. México: Senderos, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001, 144.

Unidad 2. Discursos escénicos y dramáticos: de la modernidad a la postmodernidad.

- 2.1 Dramaturgia mexicana de la última década del s.XX (Estela Leñero, Luis Mario Moncada, David Olguín, Gerardo Mancebo, Mario Espinoza, Rodolfo Obregón, etc.)
- 2.2 El teatro de grupo y nuevas propuestas escénicas (La Rendija, Teatro Arena, DIVAS. A.C., TUTAS, etc.)
- 2.2 Surgimiento del Performance y otras propuestas estéticas (Víctor Lerma, Mónica Mayer, Felipe Ehrenberg, Pola Weiss, Marcos Kurtycz, SEMEFO, etc.)
- 2.3 Ópera en México finales del s.XX.
- 2.5 La dramaturgia de fin de siglo (Jaime Chabaud, Hugo Salcedo, Luis Mario Moncada, Estela Leñero, Luis Enrique Gutiérrez, etc.)

Lecturas obligatorias:

- 1) Josefina Alcázar, *La cuarta dimensión del teatro*. México: CITRU, 2011. (pp.137-194)
- 2) Josefina Alcázar, Ileana Diéguez (editoras), “Performance y teatralidad” en *Cuadernos de investigación teatral CITRU.doc*. México: CITRU, 200? (pp.1-27)
- 3) Ileana Diéguez, *Escenarios liminales. Teatralidades, performance y política*. Argentina: Atuel, 2007. (35-59)
- 4) Elia Espinosa, “Las aboliciones de SEMEFO” (Ponencia)
- 5) Luis Conde, Rosa María Gómez, Didanwy Kent (coords.) “Dossier: Teatralidades de la ópera en México” en *Paso de Gato. Revista mexicana de teatro*, año 14, número 63, noviembre-diciembre, 2015.
- 6) Esther Seligson, *Para vivir el teatro*. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2008. (fragmentos por asignar)

Unidad 3. Discursos escénicos del siglo XXI

3.1 Dramaturgias de las fronteras

3.2 Renovación discursiva (Alberto Villareal, Conchi León, Edgar Chías, Alonso Ruíz Palacios, Valdés Kuri, Juliana Faesler, etc.)

3.2 Prácticas de lo real/ Teatro documental (Teatro Ojo, Teatro Línea de Sombra, Teatro para el fin del mundo, Lagartijas Tiradas al Sol, Murmurante Teatro, La Comuna, etc.)

3.3 Otros formatos de teatro (Microteatro, Teatro en casa, Improteatro, etc.)

3.3 Teatro liminal (prácticas sociales en el arte, instalación, coreopolítica, videodanza etc.)

Lecturas obligatorias:

- 1) Diéguez, Ileana (comp.), *Des/tejiendo escenas.Desmontajes: procesos de investigación y creación*. México: UIA-CITRU-INBA-CNA, 2009. (fragmentos por asignar)
- 2) Sánchez, José A., *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. México: Paso de Gato, 2012. (fragmentos por asignar)
- 3) Sánchez, José A., *Ética y representación*. México: Paso de Gato, 2016. (fragmentos por asignar)

3.4 Inclusión y escena. Plataformas virtuales que abren la atención a un sector de la sociedad que se había descuidado. Diversos ejemplos en plataformas virtuales como Teatro UNAM y Cátedra Bergman.

Unidad 4. Festivales, Muestras y concursos

4.1 Sistemas de producción y financiamiento de teatro (Becarios FONCA, Fondeadoras, Co-producciones, Teatro UNAM, etc.)

4.2 Festivales: Muestra Nacional de Teatro, Festival Manizales, Festival de Teatro Clásico FTCMX, etc.)

4.3 Concursos y certámenes de teatro y dramaturgia

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ALCÁNTARA Mejía, José Ramón, *Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación*, Universidad Iberoamericana, México, 2002. Antología didáctica del

Teatro Mexicano, (coord... y editor Oscar Armando García Gutiérrez), vv. I y II (1964-2005), México, UNAM-EON, 2008.

CEBALLOS, Edgar,

HERNÁNDEZ, Virginia, *Teatro de frontera 15*, CONACULTA, Durango, 2005.

JAMESON, Fredric, *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Paidós, España, 1995.

MIJARES, Enrique, (Comp.), *Dramaturgia del norte*, antología, Fondo Regional de Cultura, Nuevo León, 2003.

NORSAGARAY, Ángel, *Teatro de frontera 9*, CONACULTA-FONCA, México, 2003.

ORTIZ BULLE GOYRI, Alejandro, (editor), *Tema y variaciones de literatura, # 23 (El teatro mexicano del siglo XX)*, México, UAM-A 2005, 403 pp.

PARTIDA, Armando, *Dramaturgos mexicanos 1970-1990*, CITRU, CONACULTA, INBA, Durango, 1998. -----, *La vanguardia teatral en México*,

ISSSTE, México, 2000. -----, *Escena mexicana de los noventa*,

México, CITRU INBA/FONCA, 2003 PÉREZ, Quitt, Ricardo, *Dramaturgos de tierra*, Tomo I, II y III, antología, CONACULTA, México 2006. SAZ, Agustín del, *Teatro hispanoamericano*, Labor, Barcelona, 1967. (Nueva colección Labor no.57).

RIZK; Beatriz J., *Posmodernismo y teatro en América Latina: Teorías y prácticas en el umbral del siglo XXI*, Iberoamericana, Madrid, 2001.

SALCEDO, Hugo, *Teatro del norte, Tomo 1, 2 y 3*, antología, CONACULTA-FONCA, Tijuana, 2002.

SARLO, Beatriz, *Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, arte y videocultura en la Argentina*, Espasa-calpe/Ariel, Buenos Aires, 1994.

SOLORZANO, Carlos (Comp.), *El teatro social latinoamericano contemporáneo*. Tomo II, antología, F.C.E., México, 1964. (Colección Popular). VILLEGAS, Juan, *Para un modelo de historia del teatro*, Gestos, Irvine, California, 1997. (Colección Teoría 1).

VERSÉNYI, Adam, *El teatro en América Latina*, Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1996.

VILLEGAS, Juan, *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*, Galerna, Buenos Aires, 2005. (Colección Teatrológica).

VILLEGAS, Juan, Para la interpretación del teatro como construcción visual, Gestos, Irvine, California, 2000. (Colección Teoría 2).

ZEA, Leopoldo, Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo, Diana, México, 1979.