

Historia del Arte Teatral VIII

Profesor: Lic. José Roberto Serrano Gutiérrez
Colegio de Literatura Dramática y Teatro
FFyL / UNAM
Primer semestre 2024-2
2 hrs. semanales

Objetivo General:

Explicar y evaluar las características y modelos dramáticos del teatro que surgieron en Europa y América entre los años 10 y 70's del siglo XX, con relación a los sucesos históricos, los cambios sociales y dramaturgicos en cada etapa de su evolución.

Objetivo particular:

Distinguir y analizar los elementos que componen el fenómeno teatral que se desarrolló en el teatro entre los años 10 y 70's del siglo XX, a través de aquellas fuentes que reconstruyen el hecho escénico tales como: el texto dramático, el edificio teatral, la iconografía y diversos testimonios.

Metodología:

El desarrollo del curso se fundamentará desde una perspectiva histórico-dramaturgica.

Formas de Diagnóstico:

- a) El alumno será evaluado mediante **tres** exposiciones frente al grupo, correspondientes a un tema seleccionado por éste de las unidades estudiadas en un período determinado.
- b) El alumno será evaluado mediante la presentación de **tres** ensayos a lo largo del semestre. Seleccionando por éste alguno de los temas correspondientes a las unidades estudiadas en determinado lapso, diferente a la de la exposición oral.
- c) El estudiante también podrá ser evaluado con la presentación escénica de una de las obras de teatro o fragmento de escena correspondientes al periodo estudiado. A través de esta forma evaluativa, el alumno conjuntará sus aptitudes creativas con el conocimiento aprehendido del periodo histórico estudiado en el semestre. En esta estrategia de evaluación el alumno decanta los conocimientos adquiridos de forma teórica en un ejercicio práctico, simulando de esta forma, lo que al

egreso acontece en una puesta en escena (principalmente) o en la industria del entrenamiento audiovisual (films/t.v./serie).

- d) Asistencia a **dos** obras de teatro profesional o film en cartelera para su posterior análisis y comentario grupal.
 - e) Aprendizaje continuo: actividades realizadas fuera del aula en las que el alumno refuerza lo aprehendido durante las sesiones académicas.
 - f) El alumno será evaluado mediante su participación activa en clase.
 - g) ¿Qué se evalúa? La comprobación de adquisición de nuevos conocimientos y hábitos que propicien cambios de conducta inicial respecto al estudio de esta asignatura, durante el proceso enseñanza aprendizaje a lo largo del semestre.
- d) La evaluación será sumativa.

TEMARIO DE LA ASIGNATURA

Historia del Arte Teatral VIII

Unidades temáticas

1. Expresiones teatrales y utopías

- 1.1.** Futurismo: Marinetti
- 1.2.** Futurismo ruso: Kazimir Malievich
- 1.3.** Constructivismo ruso.
- 1.4.** El teatro dadá y el surrealismo
- 1.5.** La concepción escénica de Antonin Artaud
- 1.6.** Expresionismo: Brecht y Wedekin.
- 1.7.** L. Pirandello.
- 1.8.** Existencialismo: Camus, Sartre
- 1.9.** Teatro del absurdo: Beckett, Ionesco, Genet
- 1.10.** Teatro norteamericano: O'Neill, Miller y Williams

2. Vanguardia teatral

- 2.1.** Living Theater, Teatro ambientalista
- 2.2.** Teatro de calle
- 2.3.** Tadeusz Kantor

- 2.4. Jerzy Grotowski
- 2.5. Robert Wilson
- 2.6. Peter Brook
- 2.7. Performatividad y liminalidad

Bibliografía

Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*, Selección y prólogo de Virgilio Piñera. La Habana: Instituto del Libro, 1969. Barcelona: Pocket Edhasa, 1978.

Brecht, Bertolt. *Breviario de estética teatral (Kleines Orfganon für Theater) Diario de trabajo*. I, 1938/1941. B. A., Nueva Visión, 1977.

_____. *Écrits sur le théâtre*. Traducción de Jean Tailleur y Edith Winkler. Paris, Arche, 1979.

_____. *El compromiso en literatura y arte*. (Todos los escritos de crítica literaria y artística desde 1920 hasta su muerte). Edición preparada por Werner Hecht. Barcelona, Ediciones Península, 1984 –segunda edición— (Historia, ciencia, sociedad, 102).

Entre otras más publicaciones. Todos los escritos de B. B., se encuentran en diversas editoriales

Boiadziev, G. N.; Szhivelegod, A.; Ignatov, S. *Historia del teatro europeo II*. La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1976.

Breyer, Gastón. *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*. B.A.: Ediciones Infinito, 2008 segunda reimpresión. Se puede adquirir en *Paso de Gato*.

La escena presente: Teoría y metodología del diseño escenográfico B. A.: Ediciones Infinito, 2008 –segunda reimpresión.

Brook, Peter, *El espacio Vacío*. Barcelona: Península, 1969 (Col. Ediciones de Bolsillo). Barcelona: Península (Nexos), 1986 (Col. Ediciones de Bolsillo).

Clurman, Harold, *On Directing. (El “método”, técnicas y teorías de la dirección escénica)*. New York: Macmillan publishing, Co., Inc., 1972.

Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores, 2011 (Lecturas de estética).

Grotowski, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI, 1970.

Hans-Tiers, Lehmann. *Teatro posdramático*. España-México: Cendeac-Paso de Gato, 2013 (Entre otras publicaciones en la misma editorial).

Keir, Elam. *The Semiotics of Theatre and Drama*. Routledge: London, 1980. Meyerhold, V. *Teoría teatral*. Madrid: editorial fundamentos, 1975.

Meyerhold textos teóricos I. Madrid: Fundamentos (Alberto Corazón), 1970 (Serie A, 7).

Meyerhold textos teóricos II. Madrid: Fundamentos (Alberto Corazón), 1972 (Serie A, 16).

Piscator, Erwin. *El teatro político*. B. A.: Editorial Futuro, 1957.

The Political Theatre. A History 1914-1929. Translated with Chapter Introductions and Notes by Hugh Rorrison. New York: Avon, 1978.

Schechner, Richard. *Environmental Theatre*. New York: Hawththon Books Inc., 1973
Consultar traducción al español: México: Editorial Árbol.

Wills, J. Robert. *The Director in a changing Theatre*. (Antología textos, Craig *et al.*) Palo Alto, California: Mayfield Publishing Company, 1976.

HEMEROGRAFÍA TEMÁTICA

Consulta revistas especializadas: posvanguardia, posmodernismo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Benhamou, Anne-Francoise, *et al.* *Vitez, toutes les mises en scene*. Bourges: Jean-Cyrille Godefroy, 1981.

Bouissac, Paul. *Circus and Culture. A semiotic Approach*. Indianapolis: Indiana University Press, 1976 (Col. Bloomington and London).

Lebel, Jean –Jacques. *El happening*. B. A.: Ediciones Nueva Visión, 1966 (Colección Ensayos).

Ley-Piscator, Maria. *The Piscator Experiment, The political Theatre*. Illinois: Southern Illinois University Press, 1970.

Marx, Henry, *et al.* *Weill-Lenya*. Artículos, fotografías, ilustraciones, partituras, diseños escenificaciones. New, York: Goethe House New York, 1976.

Pavis, Patrice. “Nuevas rutas de lo teatral/performativo y de los estudios de teatro/performance con ejemplos coreanos y euronorteamericanos. *Gestos* 29, N° 58, Noviembre 2014. P.1-50. University of California Irvine.

Piscator, Erwin. *Proletariches Theater*. Catálogo exposición: Political Theatre 1920-1966. Artículos John Willet, *et al.*, fotografías, ilustraciones. Arts Council of Great Britain, s/f.

Reyes Palacios, Felipe. *Artaud y Grotowski, ¿El teatro dionisiaco de nuestro tiempo?* México: IIF-UNAM / Grupo Editorial Gaceta, 1991.

Sayler, Oliver M (editor). Rudolf Kommer *et al.* *Max Reinhardt and his Theatre*. Con 57 ilustraciones en color y 166 en blanco y Negro. New York, Brentano’s publishers, 1926.

Schechner, Richard. *Dionysus in 69, The Performance Group*. Bitácora de la puesta en escena y fotografías de ésta. Toronto/United States of America: Doubleday, 1970.

Zorrilla, Oscar. *El teatro mágico de Antonin Artaud*. México: UNAM, 1977, (Textos de Teatro 4).

D’AMICO, Silvio, *Historia del teatro universal, (Vol. II), tercera parte, Europa desde el Renacimiento hasta el Romanticismo*, Trad. J.R. Wilcock, Buenos Aires, Losada, 1954.

Hernández, Luisa Josefina, 1928-, autor La mirada crítica de Luisa Josefina Hernández : reseñas de crítica teatral y literaria : artículos misceláneos / México : UNAM : Toma Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, 2015.

Hernández, Luisa Josefina autor Los grandes muertos / México : Fondo de Cultura Económica, 2007

MACGOWAN, Kenneth, MELNTIZ William, *The Living Stage, A History of the World Theater*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1955.

Miller, Arthur, 1915-2005 autor Teatro reunido / México, D.F. : Tusquets Editores México, 2015

O'NEILL, Eugéne, El deseo bajo los olmos, en Teatro, Pueblo y educación, La Habana, 1973.

PARTIDA, Armando, *Modelos de acción dramática aristotélicos y no aristotélicos*, FFy L, UNAM, México, 2004.

PIRANDELLO, Luigi, Seis personajes, en Teatro, Pueblo y educación, La Habana, 197

USIGLI, Rodolfo, *Teoría y praxis del teatro*, Grupo Gaceta, México, 1982.

[Williams, Tennessee, 1911-1983 autor El zoo de cristal ; Un tranvía llamado deseo / Barcelona : Alba, 2007](#)

HEMEROGRAFÍA TEMÁTICA

Consulta revistas especializadas: posvanguardia, posmodernismo.