

Programa semestral de la materia:

HISTORIA DEL ARTE TEATRAL 8.

DRA. NORMA T. LOJERO VEGA

MODALIDAD: Presencial (Virtual/Híbrida)

Colegio: Literatura Dramática y Teatro, FFyL, UNAM

Semestre: **2024-2**

Duración: 16 clases de 2 horas cada una, total 32 horas al semestre.

Martes o jueves de 4:00 a 6:00 pm.

NOTA: Este programa corresponde a cualquiera de las 3 modalidades que puedan tener lugar durante el Semestre 2024-2.

MODALIDAD PRESENCIAL: El semestre presencial se reconfigurará de acuerdo a las condiciones de emergencia sanitaria nacional, local y universitaria. Las dinámicas de relación en los espacios se tendrán que modificar y adecuar a los protocolos de seguridad, así como los tiempos de permanencia en cada sesión. En esta asignatura lo prioritario radica en preservar la integridad de cada estudiante, bajo principios éticos y compromiso profesional.

Objetivo general: Analizar e identificar las principales propuestas teatrales que surgieron principalmente en Europa y América entre los años 10 y 70 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 escritos.

Objetivos particulares del curso que imparte la Dra. Norma Lojero:

- 1.- Relacionar el periodo histórico de la materia con la práctica escénica de la experiencia de cada estudiante, en tiempos de pandemia y posterior pandemia.
- 2.- Detectar el nivel de comprensión y seguimiento del curso mediante la participación activa de los alumnos. Aproximación histórica e historiográfica a los fenómenos escénicos.
- 3.- Reflexionar en torno a los acontecimientos históricos y las transformaciones escénicas en relación a la actualidad, y así ejercitar la interpretación de los fenómenos, desde una perspectiva historiográfica en diálogo con los fenómenos artísticos y pandémicos.
- 4.- Experimentar la lectura como un proceso creativo vinculado con el trabajo que los estudiantes realizan en el escenario. Practicar la lectura en voz alta (poesía y manifiestos)
- 5.- Establecer vínculos con los contenidos del curso y otras manifestaciones artísticas, principalmente: cine, pintura, música.

Contenidos temáticos:

2 lecturas necesarias para tomar el curso:

1.- *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Walter Benjamin.

2.- *El autor como productor*. Walter Benjamin.

Los ejes temáticos del curso permitirán desarrollar las dinámicas aplicadas a cada unidad.

Unidad 1.- Expresiones teatrales de vanguardia o ruptura: etimología, significados, conceptos. Ámbitos histórico, social, político, económico, científico, ideológico, filosófico, "artístico" del siglo XX. Cambio de la mirada en el XX: el cine, el psicoanálisis, las guerras, el fascismo, etc.

Futurismo: Marinetti (1876-1944).

Dadaísmo: Tristan Tzara (1896-1963)

Surrealismo: André Bretón (1896-1966), Antonin Artaud (1896-1948) *Van Gogh El suicidado por la sociedad*, (1947), Federico García Lorca (1898-1936) *Así que pasen cinco años* (1931),

CINE: Luis Buñuel (1900-1983) *Un perro andaluz* (1929), Jean Cocteau (1889-1963) *La sangre de un poeta* (1930).

*****Mujeres dramaturgas mexicanas: Concepción Sada (1899-1981) y María Luisa Ocampo (1899-1974). Se considerarán otras escritoras de la primera mitad del siglo XX.

Expresionismo: Brecht (1898-1956) y Pirandello (1867-1936). Revisión y relaciones con el cine: Robert Wiene (1873-1938), *Las manos de Orlac* (1924) y la pintura: Ensor (1860-1949), Kirchner (1880-1938), Munch (1863-1944), Otto Dix (1891-1969) y Francis Bacon (Irlanda 1909-1992) principalmente.

Vínculos con el teatro mexicano: Rodolfo Usigli (1905-1979) *El gesticulador* (1938), José Revueltas (1914-1976) *El cuadrante de la soledad* (1950) y Elena Garro (1916-1998) *Benito Fernández* (1957).

Unidad 2.- Teatro de la postguerra. Existencialismo:

Albert Camus (1913-1960), *El mito de Sísifo* (1942), Jean Paul Sartre (1905-1980), *El existencialismo es un humanismo* (1946).

Teatro del absurdo: Vínculos con antecesor del Absurdo: Melville (1819-1891). Virgilio Piñera (1912-1979) *Una caja de zapatos vacía* (1986), Samuel Beckett (1906-1989), Ionesco (1909-1994) *La lección* (1950), Genet (1910-1986) *Los negros* (1948). O'Neill (1888-1953) *El gran Dios Brown* (1926), T. Williams (1911-1983).

Unidad 3.- Virtualidad y teatralidades. Reflexión e interpretación de los fenómenos creativos en relación al momento histórico universal y particularmente en México.

Evaluación: En el curso se desarrollarán actividades durante todas las sesiones, de tal modo que el grupo perciba el compromiso y participación de cada estudiante. Las participaciones en cada sesión serán la base para la calificación final. El avance del trabajo individual y por equipos se perfilará a la autoevaluación crítica y argumentada en diálogo con el grupo.

Apoyo virtual: Contaremos con el **Classroom** para compartir los materiales de estudio. Todos los textos obligatorios para el curso y algunos opcionales los subiré al salón virtual para que puedan contar con ellos sin la necesidad de fotocopiar o de comprarlos.

BIBLIOGRAFÍA*

- ARTAUD, Antonin, *El teatro y su doble*, trad. Francisca Obelanda y Enrique Alonso, Pocket Edhasa, Barcelona, 1978.
- BAUDRILLARD, Jean. *El sistema de los objetos*, trad. de Francisco González Aramburu. México: Siglo XXI editores, 19ª edición, 2010.
- BENJAMIN, Walter. *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, trad. Bolívar Echeverría. México: ITACA/UACM, 2008.
- _____. *El autor como productor*, trad. Bolívar Echeverría. México: ITACA/UACM, 2004.
- _____. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, trad. Andrés E. Welkert. México: ITACA/UACM, 2003.
- CAMUS, Albert. *El mito de Sísifo*, trad. Luis Echávarri. España: Losada, 2010.
- ECO, Umberto, *Cinco escritos morales*, trad. Helena Lozano Miralles. España: Lumen, 1997.
- FERRATER, MORA J. *Diccionario de Filosofía*, España: Ariel Filosofía, 2001.
- GARCÍA, Maynez Cervantes. *Los maestros del teatro alemán contemporáneo*. UNAM: Textos del teatro de la Universidad de México, 1965.
- GONZÁLEZ, José A. *El exotismo en la vanguardias artístico-literarias*. México: España, 1989.
- GROYS, Boris. *Volverse público*, trad. Paola Cortés Rocca. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2014.
- LYOTARD, Jean-François. *La posmodernidad*, trad. Enrique Lynch. Barcelona: Editorial Gedisa, S. A., 6ª reimpresión, 1999.
- MICHELI, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, trad. Ángel Sánchez Gijón. España: Alianza Forma, 2ª edición, 2002.
- OBREGÓN, Rodolfo. *Utopías aplazadas*. México: CONACULTA/CENART, 2003.

PAVIS, PATRICE. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, trad. Jaume Melendres, Barcelona: Paidós, 1998.

PHILLIPS, Sam. *Ismos para entender el Arte Moderno*. China: Turner, 2013.

POGGIOLI, Renato. *Teoría del arte de vanguardia*. México: UNAM, 2011.

SÁNCHEZ, Garay. *Vanguardias y neovanguardias artísticas: un balance de fin de siglo*. México: Plaza y Valdés, 2003.

SARTRE; Jean Paul. *El existencialismo es un humanismo*, trad. Luis Rutiaga. México: Grupo Editorial Tomo, 2ª edición, 2014.

XIRAU, Ramón. *Introducción a la historia de la filosofía*, 6ª reimpresión de la 13ª edición, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

*Los estudiantes también deben consultar la Bibliografía básica y complementaria que aparece en el Plan de estudios (Historia 8).