

Historia del Arte Teatral Mexicano Siglo XX

Semestre 2025-1

Imparte: Mtro. Andrés Castuera-Micher

Horario: Lunes y miércoles 8 a 10 AM.

Objetivo: El alumno o alumna, apreciará la evolución del teatro mexicano de 1900 a 1989, a través de autores representativos, la comprensión del entorno social, económico y político de cada época, a la vez que sabrá apreciar la herencia de cada autor estudiado y época tratada en el quehacer teatral de la actualidad.

Metodología:

Clases presenciales. Pueden ser realizadas via Zoom sincrónico en caso de alguna contingencia.

Material generado para alumnas y alumnos y seguimiento de trabajos y tareas a través de la plataforma Classroom.

Todas las obras y textos analizados en el semestre serán proporcionados por el docente en formato PDF a través de la plataforma Classroom.

Estrategias Didácticas:

1. Exámenes rápidos: Antes del análisis en clase de cada obra leída, vista o estudiada, se subirá a la plataforma del grupo en Facebook un examen rápido cuya fecha límite se especifica en el cronograma, mismo que tratará aspectos de la obra y del entorno actual.
2. Exposiciones Grupales: El grupo se dividirá en cuatro subgrupos y cada uno de estos tendrá que preparar una exposición de la década asignada según cronograma, y tendrá que presentar a la plenaria los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la época a través de aspectos relevantes y cotidianos, incluyendo datos curiosos.
3. Ejercicio escénico sobre la nueva carpa: Con los equipos asignados, al final del semestre diseñará, planteará, ensayará y presentará un breve ejercicio escénico que rescate la esencia de la carpa y la teatralidad mexicana del siglo XX.
4. Trabajo Colaborativo: En cada análisis de las obras, los equipos tendrán que resolver un planteamiento de forma colaborativo, basada en casos éticos o problemas reales o creados, y confrontarlo con los resultados de los otros equipos, para dar lugar al debate y análisis grupal de cada obra planteada en el cronograma.

5. Bitácora de viaje: Cada alumno y alumna realizará durante cada cambio de década en el temario una página de lo que será su bitácora de viaje, misma que realizará de acuerdo a su concepción individual de la época y obra estudiadas, de tal forma que a través de imágenes, textos, frases, dibujos, etc. Pueda dejar plasmada en su bitácora su visión del fenómeno teatral estudiado, al final del semestre, la expondrá a todo el grupo.
6. Asistencia: Dado que la metodología empleada para la materia requiere de la presencia del o la estudiante para la asimilación de los conceptos y temas, la asistencia tendrá una ponderación del veinte por ciento en la calificación total y las ausencias en los días de trabajo colaborativo o exposición de su equipo se considerará como no presentada y la calificación será cero en ese rubro.

TEMARIO Y CRONOGRAMA:

FECHA	TEMA	EXPONE	METODOLOGÍA	TAREA / PLAZO	CRONO
05-ago	MEXICO A INICIO DEL SIGLO XX	ANDRES	Presentación del temario y panorama del teatro a finales del S. XIX inicios del S.XX //	Ver obra Chin Chun Chan y contestar examen rápido #1 En Classroom 6 de Agosto 21 horas	1900
07-ago	Chin Chun Chan (José Francisco Elizondo)	TODOS LOS EQUIPOS	Debate sobre los aspectos estéticos y temáticos en Chin Chun Chan. Reflejo de su tiempo.		
12-ago	La carpa y el género chico	PLENARIA	Exposición y discusión sobre la Carpa, su origen y su prevalencia. //	ELABORACIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 1 PREPARAR EXPO 14 AGO EN CLASE	
14-ago	EL MEXICO PRE REVOLUCIONARIO	EQUIPO 1	Exposición México 1910-1920: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos. //	Leer la obra "La Venganza de la Gleba" de Federico Gamboa y contestar examen rápido número 2 en Classroom 18 agosto 21 horas	1910
19-ago	La Venganza de la Gleba (Federico Gamboa)	TODOS LOS EQUIPOS	Discusión grupal y debate sobre los elementos revolucionarios y sociales de la obra de Federico Gamboa.		

TEATRO MEXICANO SIGLO XX MTRO. ANDRÉS CASTUERA MICHER
SEMESTRE 2025-1

21-ago	El Realismo en el teatro	PLENARIA	Peculiaridades del realismo mexicano, la teatralidad del México revolucionario. // ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE.	ELABORACIÓN DE LA SEGUNDA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 2 PREPARAR EXPO 26 AGOSTO EN CLASE	
26-ago	EL MEXICO POST REVOLUCIONARIO	EQUIPO 2	Exposición México 1920-1930: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	Leer la obra "Ifigenia Cruel" de Federico Gamboa y contestar examen rápido número 3 en Classroom 28 agosto 21 horas	1920
28-ago	Ifigenia Cruel (Alfonso Reyes)	TODOS LOS EQUIPOS	Análisis de la obra de Alfonso Reyes desde el punto de vista del intento del retorno a los clásicos.		
02-sep	El teatro universalista // Teatro Ulises	PLENARIA	Estudiar el fenómeno del teatro de Ulises y su pertinencia en la actualidad. Desentrañar los motivos del intento de universalizar el recién nacido teatro nacional.	ELABORACIÓN DE LA TERCERA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 3 PREPARAR EXPO 4 SEP EN CLASE	

04-sep	SOCIEDAD MEXICANA EN LOS AÑOS 30	EQUIPO 3	Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	de Rodolfo Usigli y contestar examen rápido número 4 en Classroom 8 sept 21 horas	1930
09-sep	El Gesticulador (Rodolfo Usigli)	TODOS LOS EQUIPOS	Análisis de los personajes del Gesticulador y lo que nos dicen del entorno social y político de la época.		
11-sep	Búsqueda de la identidad Nacional	PLENARIA	Análisis de las características del primer esbozo de teatro nacional y su permanencia en la actualidad.	ELABORACIÓN DE LA CUARTA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 4 PREPARAR EXPO 18 SEP EN CLASE	
18-sep	El México de los años 40s	EQUIPO 4	Exposición México 1940-1950: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	Ver la obra "Ahí está el detalle" de Juan Bustillo Oro y contestar examen rápido número 5 en Classroom 22 sept 21 horas	1940
23-sep	Ahí está el detalle (Juan Bustillo Oro)	TODOS LOS EQUIPOS	Analizar los estereotipos de la obra de Juan Bustillo Oro.		
25-sep	El cine de oro y el teatro mexicano	PLENARIA	Influencia del cine de oro en la teatralidad mexicana, consecuencias.	ELABORACIÓN DE LA QUINTA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 1 PREPARAR EXPO 30 SEPTIEMBRE EN CLASE	

TEATRO MEXICANO SIGLO XX MTRO. ANDRÉS CASTUERA MICHER
SEMESTRE 2025-1

30-sep	MEXICO A MEDIO SIGLO XX	EQUIPO 1	Exposición México 1950-1960: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	Leer la obra "El color de nuestra piel" de Celestino Gorostiza y contestar examen rápido número 6 en Classroom 1 oct 21 horas	1950
02-oct	El color de nuestra piel (Celestino Gorostiza)	TODOS LOS EQUIPOS	Confrontar contenido social de la obra de Gorostiza con la realidad nacional de mitad de siglo.		
07-oct	Teatro Social / Movimiento Poesía en voz alta.	PLENARIA	El melodrama y su consolidación en la escena nacional VS los intelectuales. // El teatro social y marginal	ELABORACIÓN DE LA SEXTA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 2 PREPARAR EXPO 9 OCT EN CLASE	
09-oct	LOS CAMBIOS SOCIALES EN LOS SESENTAS	EQUIPO 2	Exposición México 1960-1970: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	Leer la obra "Los Perros" de Elena Garro y contestar examen rápido número 7 en Classroom 13 oct 21 hrs	1960
14-oct	Los Perros (Elena Garro)	TODOS LOS EQUIPOS	Análisis de la obra de Elena Garro desde la perspectiva femenina y su consolidación en el ambiente teatral mexicano. Los temas incómodos.		

1104

Buscar texto o herramientas

TEATRO MEXICANO SIGLO XX MTRO. ANDRÉS CASTUERA MICHER
SEMESTRE 2025-1

16-oct	Teatro político y de protesta / El reflejo teatral de la Clase Media	PLENARIA	Los movimientos sociales universales. El movimiento estudiantil y su repercusión en la concepción del teatro mexicano.	ELABORACIÓN DE LA SÉPTIMA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 3 PREPARAR EXPO 21 OCT EN CLASE	
21-oct	POLITICA Y SOCIEDAD EN MEXICO DE LOS SETENTA	EQUIPO 3	Exposición México 1970-1980: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	Leer la obra 1910 de Maruxa Villalta y contestar examen rápido número 8 en Classroom 22 oct 21 horas	1970
23-oct	1910 (Maruxa Villalta)	TODOS LOS EQUIPOS	Análisis de la intimidad y la interiorización en la obra de Carballido.		
28-oct	La nueva dramaturgia / Consolidación del Teatro Universitario.	PLENARIA	Razones y consecuencias del movimiento de la Nueva Dramaturgia. Temas comunes a los autores. // El teatro universitario.	ELABORACIÓN DE LA OCTAVA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE. // EQUIPO 4 PREPARAR EXPO 30 OCTUBRE EN CLASE	
30-oct	LOS AÑOS OCHENTA	EQUIPO 4	Exposición México 1980-1990: Política // Sociedad // Artistas relevantes // Música // Datos curiosos.	Leer la obra "Entre Villa y una mujer desnuda" de Sabina Berman y contestar examen rápido número 9 en Classroom 3 nov 21 horas	1980

TEATRO MEXICANO SIGLO XX MTRO. ANDRÉS CASTUERA MICHER
SEMESTRE 2025-1

04-nov	Entre Villa y una mujer desnuda (Sabina Berman)	TODOS LOS EQUIPOS	Análisis del cuestionamiento de la historia y los héroes nacionales desde la perspectiva feminista.		
06-nov	El Teatro como herramienta para cuestionar la historia oficial.	PLENARIA	Las olas del feminismo en el teatro de los años ochenta.	ELABORACIÓN DE LA NOVENA PÁGINA DE LA BITÁCORA DE VIAJE, ALISTAR Y TERMINAR BITÁCORAS, EQUIPO SEGÚN FECHAS DE PRESENTACIÓN.	
11-nov	HACIA LA RECUPERACIÓN DE LA CARPA Y LA TEATRALIDAD MEXICANA	EQUIPOS	Creación de un ejercicio escénico en que se recobre la esencia de la carpa, imaginar como sería la Nueva Carpa Mexicana	PLANEACIÓN EN CLASE	
13-nov	PRESENTACIÓN BITÁCORA DE VIAJE	EQUIPO 1	Presentación individual de la versión final de la bitácora de viaje.	EN CLASE	FINAL
20-nov	PRESENTACIÓN BITÁCORA DE VIAJE	EQUIPO 2	Presentación individual de la versión final de la bitácora de viaje.	EN CLASE	FINAL
25-nov	PRESENTACIÓN BITÁCORA DE VIAJE	EQUIPO 3	Presentación individual de la versión final de la bitácora de viaje.	EN CLASE	FINAL
27-nov	PRESENTACIÓN BITÁCORA DE VIAJE	EQUIPO 4	Presentación individual de la versión final de la bitácora de viaje.	EN CLASE	FINAL

Rúbrica de evaluación:

Asistencia: 20 %. Se determina mediante regla de tres considerando el número total de clases impartidas contra el número de asistencias. Los retardos se consideran media asistencia.

Exámenes Rápidos: 20%. Son un total de nueve exámenes rápidos y se considera el total proporcional mediante regla de 3. Cada examen tiene una calificación de 0 a 2 puntos (dentro del porcentaje total del 20%).

Trabajo Colaborativo: 10% Se toma en cuenta el contenido, que se respete el tiempo asignado y la claridad de ideas. Numéricamente tiene el mismo método que los exámenes rápidos.

Ejercicio escénico final: 15 % Se tomará en cuenta el contenido, la creatividad y que retome la esencia de los debatido durante el semestre con la postura crítica de las y los alumnos.

Exposiciones grupales: 15% Cada grupo tiene dos exposiciones con valor de cero a diez puntos cada una. Se tomará en cuenta: Originalidad, Teatralidad de la exposición, contenido, postura ante los conceptos estudiados y capacidad de responder a las preguntas del grupo. (Cada aspecto da hasta 2 puntos de la exposición).

Bitácora de Viaje: 20% Se tomará en cuenta:

Originalidad de 0 a 5 puntos.

Elaboración de 0 a 5 puntos.

Contenido de 0 a 5 puntos.

Evaluación del público de 0 a 5 puntos.

OBRAS A ANALIZAR:

ELIZONDO, José Francisco, Chin Chun Chan.

GAMBOA, Federico, La Venganza de la Gleba.

REYES, Alfosno, Ifigenia Cruel.

USIGLI, Rodolfo, El Gesticulador.

BUSTILLO ORO, Juan, Ahí está el detalle.

GOROSTIZA, Celestino, El Color de Nuestra Piel.

GARRO, Elena, Los Perros.

CARBALLIDO, Emilio, Escrito en el cuerpo de la noche.

BERMAN, Sabina, Entre Villa y una mujer desnuda.

BIBLIOGRAFÍA:

GOROZTIZA, Celestino, Antología de teatro mexicano del siglo XX, México, FCE, 1981. (Letras

Mexicanas, Tomo 3, 27).

MAGAÑA Esquivel, Antonio, Medio siglo de teatro mexicano (1900-1966), México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1973.

Antología de teatro mexicano del siglo XX, FCE, 1981. (Letras Mexicanas, Tomo 3, 26).

BURGÉS, Ronald, Elena Garro, reflexiones en torno a su obra, México, CITRU-INBA (serie Investigación y Documentación de las artes, 2a época) 1992.

FRISCHMANN, Donald H., El nuevo teatro popular, México, Instituto Nacional de Bellas Artes / Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, 1990.

MARIA Y CAMPOS, Armando de, El teatro de género dramático en la Revolución Mexicana, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1957.

El teatro de género chico en la revolución Mexicana, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1956.

MENDOZA López, Margarita, Primeros renovadores del teatro en México 1928-1941, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1985.

MEYRAN, Daniel y Alejandro Ortiz (ed.), El Teatro Mexicano visto desde Europa, (Actes des Premières Journées Internationales du Théâtre Mexicain en France, 13, 14, 15 juin, 1993), Perpignan, CRILAUP, Presses Universitaires, 1994.

NOMLAND, John B., Teatro mexicano contemporáneo (1900-1950), tr. de Paloma Gorostiza de Zozaya y Luis Reyes de la Maza, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1967, (estudios literarios, 2).

ORTIZ Bullé-Goyri, Alejandro, Teatro y vanguardia en el México posrevolucionario (1920-1940), México, UAM-A, 2005.

Tema y variaciones de literatura, # 23 (El teatro mexicano del siglo XX), (editor), México, UAM-A, 2005.

Una propuesta metodológica en el teatro comunitario mexicano actual, en Quinientos años del teatro latinoamericano, del rito a la postmodernidad, (ensayo) Santiago de Chile, Instituto Internacional de Teoría y Crítica del Teatro Latinoamericano, 1994.

68

PARTIDA Tayzán, Armando, "La nueva dramaturgia", en Escenario de dos mundos, inventario teatral de Iberoamérica, vol. 3, secc. México (Moisés Pérez Coterillo, ed.), Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1989.

Teatro adentro al descubierto, México, CNCA (colecc. Periodismo Cultural).

CONACULTA, FONCA, INBA, Rodolfo Usigli, ciudadano del teatro (memoria de los homenajes a Rodolfo Usigli 1990-1991), México, Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, INBA, 1992.

SOLÓRZANO, Carlos, 1996, "Section Mexico", in The World Encyclopedia of Contemporary Theatre,
vol. 2, (Americas) (Don Rubin, ed.) London/Toronto: ITI-World Encyclopedia of Contemporary Theatre Corporation, 1996.