

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Historia del Arte Teatral Mexicano del siglo XX

Dra. Edith Ibarra

Introducción

La narración de la nación mexicana, elaborada por los gobiernos posrevolucionarios, intentará armar su genealogía de manera lineal; es decir, la historia se elaborará a partir de un discurso que sólo reconocerá el paulatino “progreso” del estado revolucionario. La tarea de construir este “nuevo” origen implica, como señala Foucault, hacer:

[...] creer que en sus comienzos las cosas estaban en su perfección; que salieron rutilantes de las manos del creador, o de la luz sin sombra del primer amanecer. El origen está siempre antes de la caída, antes del cuerpo, antes del mundo y del tiempo; está del lado de los dioses, y al narrarlo se canta siempre una teogonía. Pero el comienzo histórico es bajo, no en el sentido de modesto o de discreto como el paso de la paloma, sino irrisorio, irónico, propicio a deshacer las fatuidades. (Foucault, *Microfísica* 10)

De ahí que parte de este discurso nos haga creer que el movimiento revolucionario es el precursor de la modernidad de la nación, sin reconocer que las condiciones materiales de la Modernidad ya se habían hecho presentes en el norte del país desde el Porfiriato.

¿Y de qué modo podría relacionarse este discurso con la dramaturgia y con la teatralidad de la época? Con esta pregunta estaremos trabajando alrededor del semestre para tratar de generar posibles respuestas a partir de las lecturas.

Objetivos

Analizar los modos en los que los discursos de la Modernidad, el Estado nación, la ficción de la identidad, están presentes en las dramaturgias que se producen a partir de lo que se

define como el México moderno.

Metodología

A partir de una bitácora metacognitiva, lxs estudiantxs podrán reconocer cómo un texto, un video, un audio, atraviesan sus cuerpos y sus afectos, además de sus pensamientos para de este modo, dar cuenta de su sentipensar en clase.

Temario

Unidad 1

El Porfiriato

<https://www.youtube.com/watch?v=9teAFN0O54M>

La teatralidad en el Porfiriato

1.1 Los textos y su representación

1.2 Los márgenes de la representación

Unidad 2

La narración de la nación mexicana

2.1 La Comedia Mexicana y la renovación teatral de la escena mexicana

2.2 La narración de la nación mexicana en *El corrido de Juan Saavedra*

Unidad 3

Dramaturgas posrevolucionarias

3.1 La otra narración de la nación mexicana a través de *Cubos de noria* de Amalia

Solorzano de Castillo Ledón

3.2 Identidades emergentes en *El tercer personaje* de Concepción Sada

3.3 El síndrome de Antígona en *La virgen Fuerte* de María Luisa Ocampo

Unidad 4

La disputa histórica en la literatura

3.1 Teatro “nacional” o teatro “universal”

3.2 Los Estridentistas

3.3 Teatro de Ulises y el mecenazgo de Antonieta Rivas Mercado

Unidad 5

El teatro histórico

4.1 *Corona de fuego, Corona de luz, Corona de sombra* de Rodolfo Usigli

4.2 *Felipe Ángeles* de Elena Garro

4.3 *El atentado* de Jorge Ibarguengoitia

Unidad 6

El teatro ex/céntrico

5.1 Teatro campesino

5.2 Teatro experimental

5.3 Teatro universitario

5.4 CLETA

Criterios de evaluación

La evaluación será continua y se realizará en cada sesión a partir de la lectura de los reportes que lxs estudiantxs elaborarán desde una perspectiva metacognitiva. Esta participación semanal es imprescindible para obtener una calificación aprobatoria, así como la entrega de un ensayo final, no menor de 10 cuartillas que use el modelo de citación MLA, sobre algunos de los textos vistos en clase.

Bibliografía

- Alcántara, José Ramón. *Textralidad. Textualidad y teatralidad en México*. México: Universidad Iberoamericana, 2010.
- Amalia de Castillo Ledón. *Mujer de letras, mujer de poder. Antología*. México: CONACULTA, 2011.
- Aguirre Rojas, Carlos Antonio. *Contrahistoria de la Revolución Mexicana*. 2da. Ed. México: Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011.
- Bhabha, Homi K. *Nación y narración*. Argentina: S. XXI, 2010.
- Garro, Elena. *Felipe Angeles*.
- Género, poder y política en el México posrevolucionario*. Comp. Gabriela Cano, Mary Kay Vaughan y Jocelyn Olcott. México: Fondo de Cultura Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, 2009.
- Gómez Robleda, José. “Condiciones Económicas de la Familia Mexicana de la Clase Media, después de la Revolución”. *Revista Mexicana de Sociología*, 21. 1 (1959)
- González y González, Luis. *Modales de la cultura nacional*. México: El Colegio Nacional, Cíó, 1998.
- Ibargüengoitia, Jorge. *El atentado*. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1985.
- Ocampo, María Luisa. *La virgen fuerte*. México: s.e., [1941]
- Ortiz Bullè Goyri, Alejandro. *Teatro y vanguardia en el México posrevolucionario*. México: UAM-Azcapotzalco, 2005.
- . *Cultura y política en el drama mexicano posrevolucionario. (1920-1940)* Col. Cuadernos de América sin nombre.

Peña Doria, Martha Olga, *Amalia de Castillo Ledón. Sufragista, feminista, escritora. El alcance intelectual de una mujer*. México: Instituto Tamaulipeco para Cultura, 2005. Tomo I.

----- . *Amalia de Castillo Ledón. Sufragista, feminista, escritora. El alcance intelectual de una mujer*. México: Instituto Tamaulipeco para Cultura, 2005. Tomo II.

----- . “La dramaturgia femenina mexicana, 1900-1940”. *Las mujeres y la dramaturgia mexicana del siglo XX*. Coord. Claudia Gidi y Jaqueline Bixler. México: Ediciones El Milagro, 2011: 17-27.

Sada, Consuelo. *El tercer personaje*. México: Sociedad General de Autores de México, s/a.

Usigli, Rodolfo. *Corona de fuego*. México: FCE, 2007.

----- . *Corona de luz*. México: FCE, 2007.

----- . *Corona de sombra*. México: FCE, 2007.

Edith Ibarra es investigadora teatral, docente, dramaturga y directora de escena. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en Letras por la Universidad Iberoamericana. y Maestra en Letras Modernas por la misma institución. Maestra en Apreciación y Creación Literaria en el Centro de Cultura Casa Lamm y Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM.

Ha publicado los textos dramáticos *De cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó*, *Japonchina* (2021, UIA), *Pequeña estancia en el mar* (2016) *Otra Electra* (2011, CONACULTA, así como los ensayos académicos “Dramaturgia desde la moral y la ética del infinito en *La virgen fuerte*” (2020, UIA), “*Yamaha 300: lógicas de la masculinidad y el miedo*” (2019, Editorial Peter Lang), “Lord Peña. El rey del meme” en *Hispanorama* n° 165 de la Deutschen Spanischlehrerverbandes, “Violencia epistémica en *El tercer personaje* de Concepción Sada” (2016, UIA), entre otros.

Es profesora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM desde 2011. Coordinó el Proyecto de Investigación *Crítica a la representación de lo femenino en las prácticas de la escena*.

<https://independent.academia.edu/EDITHMARIAALBERTAIBARRA>