

Historia del Arte Teatral 7

Realismo, Naturalismo, TAM y Meyerhold

Profesor: Lic. José Roberto Serrano Gutiérrez
Colegio de Literatura Dramática y Teatro
FFyL / UNAM
Primer semestre 2025-1
2 hrs. semanales

Objetivo General:

Explicar y evaluar las características y modelos dramáticos del teatro a finales del siglo XIX: realismo, naturalismo, el Teatro de Arte de Moscú y las voces disidentes (Meyerhold,) con relación a los sucesos históricos, los cambios sociales y dramáticos en cada etapa de su evolución, a finales del siglo XIX y principios del XX.

Objetivo particular:

Distinguir y analizar los elementos que componen el fenómeno teatral que se desarrolló en el teatro a finales del siglo XIX y principios del 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-dramática.

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 V

Unidad 1: tiempos de cambios escénicos durante el siglo XIX

- 1.1. Richard Wagner y el *Gesamtkunstwerk*.
- 1.2. El Duque de Sax de Meninchen y el triunvirato

Unidad 2: Dosis de ficción y principio de realidad: de la estética realista a la naturalista

- 2.1. Ideología y cambios político-social y científicos
- 2.2 Estética realista: Victor Hugo, Ibsen, Hauptman
- 2.3. Estética naturalista: *Théâtre -Libre* de André Antoine y Zola, Strindberg

2.4. La profesionalización del arte teatral: el Teatro de Arte de Moscú de Stanislavski

Unidad 3: otros aires y configuraciones ficticias

3.1. Rusia: Gorki y Chèjov

3.2.

3.2. Irlanda: Oscar Wilde y Bernard Shaw

3.3. U.S.A.: Arthur Miller

3.4. México: Luisa Josefina Hernández

Unidad 4: El simbolismo y voces disidentes al TAM

4.1. Meyerhold y la biomecánica

4.2. El simbolismo y Maurice Maeterlink

Bibliografía

CHÉJOV, Antón, *Teatro completo*, tr. E. Podquisky, Aguilar, Madrid, 1968.

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.

GOGÓL Nicolás, Gorki Máximo, Maiacovski, *El casamiento, La moneda falsa, La chinche*, tr. León Mirlas, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, Biblioteca fundamental del hombre moderno, 1972

HAUPTMAN, Gerhart, *Los tejedores, en obras escogidas*, tr. Ana María Haft, Aguilar, Madrid, 1958.

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*

IBSEN, Henrik, *Teatro completo*, tr. Else Wasteson, Aguilar, Madrid, 1959.

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

MAETERLINK, Maurice, *El pájaro azul*, Losada, Buenos Aires, 1944.

----- *Los ciegos*, en Teatro, tr. María Martínez Sierra, Aguilar, Madrid, 1958.

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.

----- *El luto sienta a Electra*, en Teatro escogido, tr. León Mirilas, Aguilar, Madrid, 1963.

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.

SHAW, G.B., *Teatro completo*, tr. Pedro Lecuona, Sudamericana, Buenos Aires, 1967.

Víctor Hugo, *Los Miserables*: <https://www.youtube.com/watch?v=z8vmOiQC50o>

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

ZOLA, Emile, *El naturalismo*, tr. Jaime Fuster, Península, Barcelona, 2002.

----- *El naturalismo en el teatro*, Moderna, Madrid, 1969.

----- Teresa Raquín, EDAF, Madrid, 1965.

HEMEROGRAFÍA TEMÁTICA

Consulta revistas especializadas: posvanguardia, posmodernismo.