

Programa semestral de la materia:

HISTORIA DEL ARTE TEATRAL 7.

DRA. NORMA T. LOJERO VEGA

MODALIDAD: Presencial

Semestre: 2025-1

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

Jueves de 4:00 a 6:00 pm

Colegio de Literatura Dramática y Teatro, FFyL, UNAM.

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 de acuerdo al programa del plan de estudios: Analizar e identificar las expresiones teatrales (dramaturgia, escenificaciones y formación profesional) que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX en Europa y que dieron sustento al "Teatro de Arte" 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 de la materia impartida por la Dra. Norma Lojero:

- 1.- Reflexionar en vínculo con las condiciones históricas que nos atraviesan (pos-Pandemia por Covid19 y guerras) acerca de la lectura, en todos los ámbitos, y recuperar su sentido.
- 2.- Vincular el periodo histórico de la materia con la práctica escénica de su experiencia particular en miras hacia las nuevas condiciones históricas a nivel nacional y mundial.
- 3.- Lograr la participación activa de cada estudiante para enfatizar y profundizar en los aspectos que denoten mayor dificultad en la comprensión de los temas expuestos.
- 3.- Distinguir la acumulación de datos e información en contraste al análisis objetivo y reflexivo de la temática en cuestión.
- 4.- Experimentar la lectura como un proceso creativo vinculado al trabajo que realizan en el escenario. Practicar la lectura en voz alta en el grupo.

5.- Interpretar y relacionar los contenidos del curso con otras manifestaciones artísticas, principalmente: pintura, fotografía, cine y música. Propuestas creativas de imagen y contenidos, que harán las y los estudiantes, en la plataforma virtual correspondiente al curso.

6.- Incursionar en el discurso vinculatorio a partir de la reflexión y problematización con argumentos sólidos.

Contenidos temáticos:

—Planteamiento del hilo conductor del curso con 2 ejes temáticos que vinculen pasado y presente. Cada semestre se cambian los ejes temáticos.

—Poesía y Teatro. Cada clase el grupo recibirá un poema (de varia autoría del siglo XIX). El poema tendrá sentido en relación al tema de cada clase. Los ejes temáticos y la Modernidad serán posibilidad de interpretación de cada poema.

—En cada sesión las y los estudiantes leerán en voz alta el poema, tanto individual como grupalmente.

—Condiciones históricas de finales del siglo XIX: apreciación de los avances industriales, científicos y tecnológicos en relación a los procesos filosóficos y artísticos (creativos), (el punto de partida es Europa, pero se dialoga con América y México en el marco de la pos-Pandemia Covid19 y las guerras).

—Desde el concepto, ideas y construcción de la Modernidad, hacia su comprensión e interpretación bajo la mirada de los jóvenes del siglo XXI.

—Positivismo y Modernidad.

—La modernidad: la memoria, la tradición, la herencia, lo nuevo.

—Hacia la definición y comprensión del símbolo (diferencias con los signos).

—El ser histórico, temporal y simbólico.

—Importancia de la lente: cámara fotográfica, microscopio, telescopio, avances de la medicina y repercusiones en la poesía, narrativa, dramaturgia y teatro (principalmente).

—Hacia la comprensión del Realismo vinculado a las condiciones históricas, filosóficas, económicas, etc. El teatro y la realidad.

—Filósofos de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud.

—Individuo (nivel personal), Sujeto (nivel social) y Ser (nivel ontológico).

—Richard Wagner, escenarios, propuesta de teatro total.

—Relación histórica entre los espacios, los textos y los públicos (segunda mitad del XIX).

—Del Realismo al Naturalismo: el punto de vista, la perspectiva y la mirada en diversas manifestaciones históricas, políticas, económicas, sociales y artísticas.

- El Realismo vinculado a la ideología (Marxismo y capitalismo). La producción artística.
- Ideología, pensamiento, construcción, transformación: hacia una hermenéutica del teatro “moderno”.

BIBLIOGRAFÍA*

- BENJAMIN, Walter. *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, trad. Bolívar Echeverría. México: ITACA/UACM, 2008.
- FERRATER, MORA J. *Diccionario de Filosofía*, España: Ariel Filosofía, 2001.
- GROVAS, Hajj Víctor. *Ibsen Conquista el mundo. El éxito internacional del padre del teatro moderno*. México: Fontamara/Statoil, 2010.
- GUEVARA, Meza Carlos. *Conciencia periférica y modernidades alternativas en América Latina*. México: INBA/CENIDIAP/CONACULTA, 2011.
- NOUSS, Alexis. *La modernidad*, trad. Mari Carmen Gallegos. México: Publicaciones Cruz O., S. A., 1997.
- RICOEUR, Paul. *Finitud y culpabilidad*, trad. Alfonso García Suárez y Luis M. Valdés Villanueva. Argentina: Taurus, 1991.
- _____ *La memoria, la Historia, el olvido*, trad. Agustín Neira, Madrid: Trotta, 2003.
- SERGUIEVNA, Kurguinian María. *Hacia una teoría dramática*, trad. Armando Partida, México: Paso de gato/Instituto Veracruzano de la Cultura/Instituto de Cultura del Estado de Durango, 2010.
- STENDHAL. *Escritos sobre arte y teatro*, trad. José Luis Arántegui. Madrid: Antonio Machado Libros, La balsa de la Medusa, 151, 2005.
- SZONDI, Peter. *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico*, trad. Javier Orduña. Madrid: Dykinson, 2011.
- TOURAINÉ, Alain. *Crítica de la modernidad*, trad. Alberto Luis Bixio. México: Fondo de Cultura Económica, 2ª edición en español, 2000.
- XIRAU, Ramón. *Introducción a la historia de la filosofía*, 6ª reimpresión de la 13ª edición, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

Autores y obras: Víctor Hugo: *María Tudor*, y ver película *Los miserables* (director José Dayan, con Gerard Depardieu, 2000)

Stendhal: Ensayos

Emile Zolá, *Therese Raquin* y ver película *Germinal* (director Claude Berri con Gerard Depardieu). Teatro de Antoine.

Herman Melville, *Bartleby, el escribiente*.

Hauptman, *Los tejedores*.

Ibsen, *El pato silvestre*.

El teatro y cuentos de Chejov.

Strindberg, *La más fuerte, El paria*.

George Bernard Shaw: *La profesión de la Sra. Warren*.

Simbolismo, Maeterlinck: *Interior, La intrusa*.

Poemas: cada poema irá acompañado de una pintura de la época y temática correspondiente.

Poemas 1 y 2. Charles Baudelaire (1821-1867) *La destrucción y Lo irreparable*

Poema 3. George Sand (Aurore Lucile Dupin 1804-1876)

Poema 4. Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873)

Poema 5. George Eliot (Mary Ann Evans 1819-1880)

Poema 6. Rosalía de Castro (1837-1885)

Poema 7. Friedrich Nietzsche (1844-1900) *Ecce homo*

Poema 8. Víctor Hugo (1773-1828) *Odas y baladas*, Libro segundo, «L'histoire»

Poemas 9 y 10. Alfonso Reyes (1889-1959) *Caricia ajena y Divinidad inaccesible*

Poema 11. Octavio Paz (1914-1998) *La calle*

Poema 12. Henrik Ibsen (1828-1906) *A mi amigo el orador revolucionario*

Poema 13. Emily Dickinson (1830-1886) *Él era débil y yo era fuerte...*

Poema 14. Genaro Estrada (1887-1937) *Eco*.

Poema 15. Rainer Maria Rilke (1875-1926) *Capri*.

Poema 16. Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) *Invierno*

Yo proporcionaré todas las lecturas en Pdf o podrán disponer de algunas de ellas en internet. Cada semana entregaré los materiales de lectura.

Evaluación: En el curso se desarrollarán actividades durante todas las sesiones, de tal modo que la participación de cada estudiante será la base de la calificación final. El avance del trabajo individual y grupal se perfilará a la autoevaluación crítica y argumentada en diálogo con el grupo.

*Las y los estudiantes también deberán consultar la Bibliografía básica y complementaria que aparece en el Plan de estudios (Historia 7).