

HATMC (1950-2020) **Historia del Arte Teatral Mexicano Contemporáneo**

Colegio de Literatura Dramática y Teatro, FFyL UNAM

Dr. Alejandro ORTIZ BULLÉ GOYRI

México Moderno y Contemporáneo (1946-2024)

➤ **Introducción**

A partir del período del Alemanismo (1946-1952) en México se dio un auge inusitado de impulso a las artes escénicas por parte del Estado, que permitió por una parte la consolidación de una tradición de dramaturgia mexicana con características propias y por otra el desarrollo de una infraestructura teatral e institucional que difícilmente puede equipararse con la de el resto de América Latina.

El México moderno, si bien significó el inicio de la debacle de los proyectos revolucionarios, tanto en los aspectos económico sociales, como en lo tocante a la cultura y arte, también debe considerarse como un período de consolidación, así como también de cambio generacional. Cambio que significó en el teatro, la asimilación de las nuevas tendencias del teatro de la posguerra, como el teatro existencialista, el teatro del absurdo, el teatro épico; así como el dominio del modelo realista-naturalista. De manera que desde los años cincuenta con el surgimiento de los nuevos maestros de la dramaturgia mexicana (Carballido, Magaña, Luisa Josefina Hernández entre otros) el teatro mexicano alcanzó su plenitud y características propias, de tal manera que casi de manera conjunta comienzan a surgir en México no sólo movimientos o tendencias dramáticas, sino también escénicas, con lo cual el fenómeno del lenguaje teatral se configura con mayor riqueza y complejidad.

Para las últimas décadas del siglo XX la riqueza y variedad del teatro en México se diversifica aún más, a tal grado que se pueden observar movimientos teatrales y dramáticos, tanto desde una perspectiva regional o local, como también temática o de formas de producción.

➤ **Objetivos**

- Observar las características e influencias habidas en el teatro mexicano de la segunda mitad del siglo XX.
- Distinguir las distintas tendencias y temáticas del teatro moderno y contemporáneo producido en México y sus vínculos con la sociedad en donde se manifiesta.

-Conocer las aportaciones, características e identidad del teatro en México de los años cincuenta a nuestros días..

➤ **Evaluación**

Elaboración de un ensayo acompañado de una réplica oral, sobre alguno de los temas vistos en el curso que de preferencia se vincule con el trabajo recepcional que el alumnado vaya a realizar al término de sus estudios en la especialidad.

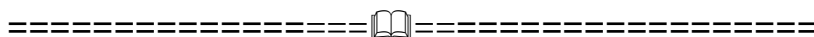
-3 reportes de lectura 20 %

-Entrega de resultados de una investigación testimonial 60%

-Participación en el curso 20 %

➤ **Temas del curso**

TENDENCIA TEATRAL	OBRA DRAMÁTICA / MONTAJE
Los maestros del drama y la escena: Usigli, Novo y Gorostiza. El boom del teatro mexicano de los años cincuenta: Nuevos dramaturgos, nuevos directores. (Proa, Teatro Estudiantil Autónomo, Teatro de México, la Linterna Mágica, etc.) Los dramaturgos insignia: Luisa Josefina, Magaña y Carballido, Carlos Solórzano.	<i>El color de nuestra piel</i> , de Celestino Gorostiza, <i>La culta dama</i> de Salvador Novo, <i>El niño y la niebla</i> de Rodolfo Usigli <i>Los signos del zodiaco</i> , <i>Moctezuma II</i> de Sergio Magaña. <i>Los frutos caídos</i> , <i>La danza del urogallo múltiple</i> , de Luisa Josefina Hernández. <i>Rosalba y los llaveros</i> , <i>Un pequeño día de ira</i> , <i>Fotografía en la playa</i> de Emilio Carballido <i>Teatro breve</i> de Carlos Solórzano.
El Teatro Universitario (Poesía en voz alta, Cía de Teatro Universitario, Teatro en Coapa, Grandes Puestas en escena, etc.) Héctor Mendoza, Ludwik Margules, Héctor Azar, Julio Castillo, Luis de Tavira. Hugo Argüelles, Elena Garro, Vicente Leñero	<i>Appassionata</i> , <i>Olímpica</i> de Héctor Azar <i>Un hogar sólido</i> , <i>Felipe Ángeles</i> de Elena Garro <i>In Memoriam</i> de Héctor Mendoza <i>Gallos salvajes</i> de Hugo Argüelles. <i>Teatro Breve</i> de Carlos Solórzano
La Nueva Dramaturgia Mexicana	<i>El jinete de la Divina Providencia</i> de Óscar Liera, <i>Entre Villa y una mujer desnuda</i> de Sabina Berman
Nuevas Tendencias en la dirección escénica y la Dramaturgia. Directores: Jesusa Rodríguez, Ángel Norzagaray Martín Acosta, Mauricio Jiménez, Dramaturgos: Jaime Chabaud, Luis Mario Moncada, Luis Eduardo Reyes, Alberto Villarreal, Conchi León Edgar Chías	<i>Lo que calan son los filos</i> de Mauricio Jiménez (partitura de dirección) <i>La puerta del fondo</i> de David Holguín <i>Superhéroes en la aldea global</i> de Luis Mario Moncada, <i>El cielo en la piel</i> de Edgar Chías Ensayo sobre los débiles de Alberto Villarreal, <i>Mestiza Power</i> de Conchi León,
Teatro Popular Indígena y Campesino. (Teatro CONASUPO, Arte Escénico Popular, INEA, TECOM, Teatro "Indígena" de María Alicia Martínez Medrano, Teatro en la Comunidades Zapatistas, etc.), Sna Tsi b'ajom (La casa del escritor indígena)	<i>Los machos</i> , <i>Encuentro con el Indio</i> , y otras. Varios autores. Teatro Indígena y Popular. <i>El haragán y el zopilote</i> , <i>Herencia fatal</i> , etc.

BIBLIOGRAFÍA

BARRERA, Reyna, "Apunte para un retrato de Enrique Pineda, director de teatro", en *La escena latinoamericana*, núms. 5/6, feb.-oct. 1995, pp.27-34.

BERT, Bruno, "Una generación de perfil evasivo", en *La escena latinoamericana*, núms. 5/6, feb.-oct. 1995, pp. 18-26

BURGES, Ronald, "Five summers of mexican theatre", *Latin American Theatre Review*, 30/2, spring 1997, 61-72.

BURGES, Ronald, "El nuevo teatro mexicano y la generación perdida" en *Latin American Theatre Review*, núm. 18/2 (1985), pp. 93-99

<https://www.albertovillarreal.org/>

COLLADO, Fernando del, "hechos verificables, (apuntes para una historia de un teatro con temática gay)", en *Documenta CITRU*, núm. 1, nov. 1995, pp. 71-77.

COMPTON, Timothy , "Mexico City theatre in summer of 1993" *Latin American Theatre Review*, 27/2, spring, 1994, pp. 133-138.

COMPTON, Timothy , "Mexico City theatre in summer of 1994, *Latin American Theatre Review*, 28/2, spring 1995, pp. 141-145.

COMPTON, Timothy, "Una perspectiva desde el norte", en *La escena latinoamericana*, núms. 5/6, feb.-oct. 1995, pp. 7-17

COMPTON, Timothy , "Mexico City theatre in summer of 1995 and 1996, *Latin American Theatre Review*, 30/1, fall 1996, pp. 135-150

CORTES, JIMÉNEZ, Christian Josue, *La dramaturgia Mexicana contemporánea en Méico (1984-2015)*, Barcelona, [Tesis doctoral] Universidad Autónoma de Barcelona, 2019.

COSTANTINO, Roselyn, "Theatre in Mexico: New Challeges, NewVisions", *Latin American Theatre Review* 28/2 spring 1995, pp. 133-139.

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

FRANCO, Israel, *Las tradiciones en el teatro comunitario, ingredientes para una tensión duradera*, (inédito), ponencia presentada en el Primer Foro Interdisciplinario de Oralidad, Tradiciones y Culturas Populares y Urbanas, Universidad Iberoamericana, octubre de 1998.

FRANCO, Israel, *Amores imposibles en el teatro de Oaxaca*, ponencia presentada en el III Congreso de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral (AMIT), México, D.F.-UNAM; marzo de 1999.

Frischmann, Donald H. *El nuevo teatro popular*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, 1990, 310 pp.

FRISCHMANN, Donald, "La montaña chiapaneca es el teatro: Lo'ilMaxil presenta *De todos para todos*, en *La escena latinoamericana*, núms. 5/6, feb.-oct. 1995, pp. 46-51.

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.

MEYRAN, Daniel, Alejandro ORTIZ, Francis SUREDA, *Théâtre, Public, Société, (Actes du IIIème: colloque international sur le théâtre hispanique, hispano-américain et mexicain en France, 10, 11 et 12 octobre, 1996, Université de Perpignan)*, Perpignan, Presses Universitaires de perpignan CRILAUP (collection Etudes), 1998, 559 pp.

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, "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. pp.199-205.

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, "Abigarrados caminos de la dramaturgia mexicana contemporánea", en *La dramaturgia en Iberoamérica, Teoría y práctica teatral* (Osvaldo Pellettieri y Eduardo Rovner, eds.), B.A., Grupo de Estudios de Teatro Argentino (GETEA)/CITI/Galerna, 1998, pp. 155-164.

PARTIDA TAYSAN, Armando, "La nueva dramaturgia", en *Escenario de dos mundos, inventario teatral de Iberoamérica*, v. 3, secc. México (Moisés Pérez Coterillo, ed.), Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1989, pp. 124-126.

PARTIDA TAYSAN, Armando, *Teatro adentro al descubierto*, México, CNCA (colecc. Periodismo Cultural), p. 282.

PARTIDA, Armando, *Dramaturgos mexicanos, 1970-1990, biobibliografía crítica*, México, CITRU-INBA, 1998, 249 pp.

PINEDA, Miguel Ángel, 1995, *Temas de teatro*, México, CNCA (colecc. periodismo cultural), 1995, 231 pp.

RIVERA K., Octavio, "Humberto Leyva y Martín Acosta: *Naturaleza muerta y Marlon Brando*", en *La escena latinoamericana*, núms. 5/6, feb.-oct. 1995, p.58.

SWANSEY, Bruce, "Cinco directores de vanguardia", en *Escenario de dos mundos, inventario teatral de Iberoamérica*, v. 3, secc. México (Moisés Pérez Coterillo, ed.), Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1989, pp. 143-148.

Teatro en México 1990-1991, bianuario, México, CITRU-INBA, 1993, 275 pp.

TENORIO, Miguel Ángel, "El teatro en Oaxaca: entre lo efímero y lo perenne", en *Latin American Theatre Review*, 31/1 (fall, 1997), pp. 107-111

Tiempo Libre, la guía de cultura, (sección Teatro a cargo de Bruno Bert), 1992-1999. (<http://www.tiempo-libre.com>)

UNDERINER, Tamara L. "Incidents of Theatre in Chiapas, Tabasco, and Yucatan: Cultural Enactments in Mayan Mexico", *Theatre Journal* 50 (1998) 349-369.

VV.AA., "El relevo generacional", en *Repertorio, revista de teatro*, núm.30-31, junio-septiembre 1994, pp. 14-55.

OBRA DRAMÁTICA

Art Teatral, cuadernos de minipiezas ilustradas (Antología de teatro breve mexicano), año IX, núm. 9, 1997, pp. 53-57. (obra dramática)

Antología de Teatro Mexicano Contemporáneo, Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1991.

Argüelles, Hugo, *Teatro: Los cuervos están de luto, La ronda de la hechizada, El ritual de la salamandra*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1985, pp.

Azar, Héctor, *Teatro al azar*, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla/Centro Regional de Puebla, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1988, pp.

Carballido, Emilio, *26 veces D:F*, México, Editores Mexicanos Unidos.

----- *Teatro: Silencio pollo pelones ya les van a echar su maíz, Un pequeño día de ira, Acapulco los lunes*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1985, pp. 97-156.

----- *Teatro: El relojero de Córdoba, Rosalba y los llaveros, El día que se soltaron los leones*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979 [1a. reimp. de la 1a. ed. 1960] pp. 140-229

ENRÍQUEZ, José Ramón, 1996, *Teatro para la escena* , (ant. pról. y notas de), México, Ediciones El Milagro-CNCA, 583 pp. 1996.

Garro, Elena, *Un hogar sólido*, México, Universidad Veracruzana, 1958, pp. 9-27.

Ibargüengoitia, Jorge, *Obras de Jorge Ibargüengoitia: Teatro III*, México, Joaquín Mortiz, 1990, pp. 301-357.

Liera, Oscar, "El jinete de la divina providencia" en *Escénica*, [supl.] Epoca I, núm. 10 (1985), pp. IV-XIX.

-----, *La piña y la manzana*, México, UNAM, 1982.

LEÑERO, Vicente, *Teatro completo*, I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pp. 38-73.

Magaña, Sergio, *Teatro: Moctezuma II, Cortés y la Malinche*, México, Editores Mexicano Unidos, 1985

Teatro mexicano 1964, 1969, 1970, 1972,1973 México, Aguilar.

<https://www.albertovillarreal.org/>