

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro

2638 **Teorías Escénicas 1**

2026-1

Mtro. Emilio Méndez
emiliomendez@filos.unam.mx

Créditos: 4 **Carácter:** Optativa **Tipo:** Teórica **Horas por semana:** 2
Ciclo: Formativo o de Titulación **Área de conocimiento:** Todas las Áreas

[Este curso busca ampliar el horizonte teórico e histórico de sus participantes mediante el estudio comparado de las configuraciones del espacio escénico a lo largo de diversas culturas y periodos, articulando fuentes teóricas primarias con expresiones dramáticas contemporáneas a dichas expresiones teóricas]

OBJETIVO [General:]

Proveer al alumno con conocimientos enciclopédicos nuevos solicitando la aplicación creativa de los conocimientos que adquirió en asignaturas como Historia del Arte Teatral, de Teatrología 1 y 2, etc. Desarrollar la capacidad crítica, de reflexión y de investigación del alumno.

[Objetivos específicos:]

- Explorar taxonomías y nociones del espacio escénico desde un enfoque transhistórico y transcultural
- Reconocer las formas en que distintas culturas han concebido el espacio escénico como generador de sentido ritual, visual y sonoro
- Establecer vínculos entre teorías y prácticas escénicas en distintas culturas y periodos, comparando formas de reflexión surgidas dentro y fuera de la escena
- Recrear modelos de escenificación de las tradiciones egipcia, sánscrita, japonesa, china, además de la europea, relacionando fuentes teóricas primarias con textos dramáticos para estimular la imaginación comparada de la escena

TEMARIO y PROGRAMACIÓN TENTATIVA
Agosto 13 y 20
Unidad 1 INTRODUCCIÓN
1.1 Criterios [taxonomías] y parámetros de análisis. 1.1.1 [Espacio teatral] 1.1.2 [Espacio escénico] 1.2 Plasticidad, estilos, tendencias y géneros. 1.3 Actividades para-teatrales, proto-teatro.
Septiembre 3
1.4 Los orígenes del teatro [Eli Rozik: <i>Los orígenes del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen</i>]. 1.4.1 [Representación de Osiris en Abydos, Egipto. Ikhnofret, “Stela of Ikhnofret” en Miriam Lichtheim <i>Ancient Egyptian Literature</i>] 1.5 Panorama histórico de los sistemas de escenificación y de su interacción.

Septiembre 10
Unidad 2 LA ANTIGÜEDAD Y SUS MITOS ESCÉNICOS
2.1 Teatro griego antiguo: Yuxtaposición de espacios escénicos. [2.1.1 Diógenes Laercio y Platón. <i>La república</i> . Libro III] [2.1.2 Aristóteles: <i>Retórica</i>]
Septiembre 17
[2.1.2 Ateneo. “Danzas y pasos de baile.” <i>Banquete de los eruditos</i> . Libro I. 2.1.3 Julio Póllux. <i>Onomásticon</i> .] Textos para aplicación de contenidos 2.1: <i>Las bacantes</i> de Eurípides o <i>Tesmoforias</i> de Aristófanes

Septiembre 24
2.2 Gran teatro romano: La frontalidad. [2.2.1 Plinio El Viejo. <i>Naturalis Historia</i> . Libro XXXVI, Capítulo XXIV. 2.2.2 Vitrubio: “Capítulo 6. El trazado del teatro”, “Capítulo 9. Paseos detrás del teatro”. [2.2.3 Luciano: “Sobre la Danza”. <i>Obras</i> III, 45.] Textos para aplicación de contenidos 2.2: <i>Pséudolo</i> o <i>Comedia de los prodigios</i> de Plauto
Octubre 1 y 8
[2.3 Teatro sánscrito: El <i>Nāṭyaśāstra</i>] Textos para aplicación de contenidos 2.3: 📖 <i>Sakuntala</i> de Kalidasa
Unidad 3 LO PERMANENTE
3.1 Teatro popular: Lo itinerante, lo fársico y la “teatralidad”. 3.1.1 Teatro Popular Itálico. 3.1.2 Teatro Popular Medieval [Hildegard von Bingen: Carta]. 3.1.3 Comedia del Arte.
Octubre 15
Unidad 4 LA REINVENCIÓN DEL TEATRO
4.1 Teatro sacro: Escenario múltiple. 4.1.1 Teatro Litúrgico. 4.1.2 Las Pasiones y la invención de los recursos escenográficos modernos.
Octubre 22
[4.2 Zeami y el nō: <i>Fūshikaden</i>] Textos para aplicación de contenidos 4.2: <i>Sumida gawa (El río Sumida)</i> traducción de Kazuya Sakai
Octubre 29
Unidad 5 LA CONSTRUCCIÓN DE LO VEROSÍMIL
5.1 Hacia lo verosímil. 5.1.1 Teatro Isabelino. [a] <i>Sueño de una noche de verano</i> de Shakespeare] [b] Prólogo <i>El demonio es un asno</i> de Ben Jonson] 5.1.2 Corral Español. [a] Alonso López Pinciano, “Epístola 13. De los actores y representantes”. <i>Filosofía antigua poética</i> b) Agustín de Rojas. <i>El viaje entretenido</i>] 5.1.3 Teatro de los Colegios de la Provincia Francesa.

Noviembre 5
5.1.4 Teatro preclásico Francés. 5.1.5 El Gran Espactáculo: Opera y Ballet. [China y Europa] [Li Yu: <i>Xianqing ouji (Notas del ocio)</i>] Textos para aplicación de contenidos 5.1.5: La injusticia contra Dou E de Guan Hanqing 5.1.6 Teatro Renacentista Italiano: - Aristóteles y Vitruvio. [Serlio: <i>Tratado sobre las escenas</i> Sabbattini: <i>Práctica para fabricar escenas y máquinas en los teatros</i>] Textos para aplicación de contenidos 5.1.6: Aminta de Torquato Tasso
Noviembre 12
5.1.7 Teatro Clásico Francés [y <i>La dramaturgia de Hamburgo</i>] [Diderot: <i>Conversaciones sobre “El hijo natural”</i>] [Lessing] 5.1.7.1 [Déscartes: <i>Tratado de las Pasiones del Alma</i> y Charles Le Brun]
Noviembre 19
5.2 LA ESTRUCTURACION DE LO VEROSÍMIL. 5.2.1 Teatro a la Italiana. 5.2.1.1 Organización Oblicua. 5.2.1.2 Organización Panorámica y Atmosférica. - Duque Georg II. de Meiningen y Ludwig Chronegk. - Richard Wagner. [<i>La obra de arte del futuro</i>]
Noviembre 26
5.2.2 Cuarto Muro. 5.2.2.1 Teatro de los Bulevares. 5.2.2.2 Hernani de Victor Hugo. 5.2.2.3 Teatro Naturalista. [Zolá: <i>El naturalismo en el teatro</i>]

Evaluación

20% Participación
 20% Actividades Moodle
 20% Diálogo entre teóricos
 40% Trabajo: aplicación de la teoría

Plataforma

Emplearemos la plataforma Moodle para recopilar los textos y otros materiales del curso, así como para algunas actividades para la participación asincrónicas. Podrán ingresar:

- mediante el portal de Aulas Virtuales (<https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx>)
- mediante la Moodle App. Al ingresar desde la app deberán colocar la siguiente URL (□) en el momento y espacio en que la app lo requiera:

<https://aulasvirtuales.cuaieed.unam.mx/moodle/>

👁 Noten que son dominios distintos:
 para la app el dominio es **cuaed**, para el portal es **cuaieed**.

Para el ingreso en ambos casos, Aulas Virtuales nos recuerda:

“* Para acceder a el [sic] aula Moodle es necesario ingresar tu **Usuario** y **Contraseña** que el profesor te hizo llegar por correo electrónico”

Recibirán ese correo como resultado del proceso de inscripción anunciado por la FFyL para 2026-1

Metodología

El curso se llevará a cabo mediante una lectura y discusión crítica de las fuentes primarias. Se contextualizarán procesos de reflexión teórica en torno a la escena, desde dentro y fuera de ella, así como aspectos culturales, filosóficos y técnicos que propician dichas reflexiones. Las sesiones conjuntas nos permitirán estudiar colectivamente contenidos del curso, a partir de la exposición docente, la socialización de consultas y preguntas, y, ante todo, la reflexión colectiva. El curso recurrirá a la plataforma Moodle para alojar textos, recursos y actividades.

Participación

Este curso valora la participación a partir de la lectura cuidadosa de los textos del programa, la intervención activa en clase mediante comentarios, puntos de vista, reflexiones, referencias, conexiones y, desde luego, preguntas. El progreso en la elaboración del diálogo entre teóricas y del proyecto de aplicación naturalmente deriva en consultas y reflexiones con las que se puede participar en clase.

Actividades en Moodle

A lo largo del semestre se habilitarán en la plataforma Moodle actividades breves diseñadas para dar seguimiento a su lectura, promover la reflexión y favorecer el contraste entre los casos estudiados. Estas actividades incluirán foros, cuestionarios y ejercicios de articulación entre las fuentes primarias y ejemplos escénicos.

Diálogo entre voces teóricas

Entrega: Miércoles 3 de diciembre

Imaginen el encuentro entre dos de las personas cuyas reflexiones se estudian durante el curso. Imaginen que dialogan entre sí acerca de su idea de la escena y de la experiencia teatral colectiva. A partir de ese ejercicio imaginativo y reflexivo **escribirán** una pieza teatral en forma de diálogo breve (entre 2 y 3 cuartillas, si carátula, a doble espacio, en letra Arial o Times New Roman de 12 puntos, sin faltas de ortografía) en la que dos voces teóricas estudiadas a lo largo del curso -de distintas culturas y periodos- se encuentren e intercambien ideas sobre la escena. El ejercicio busca que exploren, de forma creativa, las tensiones y resonancias entre tradiciones y contextos:

- ¿qué es el teatro para cada quien? ¿cómo imaginan o juzgan que debería ser?
- ¿Cómo describen la función de la escena en su contexto cultural? ¿para qué consideran que es necesario el teatro como experiencia colectiva?
- ¿Tienen sutiles o contundentes diferencias? ¿Llegan a puntos de acuerdo?

La situación que propicia ese encuentro puede ser: Si estas figuras viesan, hombro con hombro una obra que ustedes han visto y que se encuentre actualmente en cartelera ¿qué opinarían? ¿O qué pensaría de un fenómeno de nuestro tiempo en que se desplieguen recursos escénicos o performativos? El diálogo pretende ser una exploración de ideas en forma dramática, una conversación situada en que tome forma teatral la transhistoricidad y transculturalidad del curso. Se puede escribir en tono solemne o cómico, en verso o prosa, siempre que el contenido revele la capacidad de identificar y relacionar las nociones estudiadas.

Trabajo

Entrega: Miércoles 10 de diciembre

Con el objetivo de proponer una lectura escénica y práctica de las teorías estudiadas en clase y traducir así la teoría en acción, seleccionarán:

1. Algunas de las fuentes primarias de teoría escénica, occidental o no occidental, estudiadas en clase
2. Uno de los textos dramáticos contemporáneos o coetáneo a esas fuentes primarias y que se proponen en el programa del curso

Leerán con atención las fuentes y textos en cuestión, a fin de enlazarles en una propuesta de creación escénica que puede tomar la forma de

- Una sección de un libreto de dirección
- Una sección de un libreto o una partitura de actuación
- Una selección de diseños escénicos (espacio, vestuario, maquillaje, sonorización)
- Otras alternativas sugeridas en clase

El trabajo mediante el que articulen esa aplicación deberá demostrar la comprensión de los presupuestos culturales, filosóficos y técnicos de la teoría seleccionada. El trabajo deberá entregarse en un soporte físico, impreso o digital y se presentará al resto del grupo el día de su entrega. Se sugieren ejemplos como: propuesta coreográfica del coro cómico de *Tesmoforias* de Aristófanes con base en la sátira corporal propuesta por Luciano de Samósata; propuesta de escenificación y actuación de la escena del anillo según los principios de *rasa* en el *Natyasastra*; diseño escenográfico para una escena de *Aminta* con base en el libro V de *De Architectura* de Vitrubio; propuesta de trabajo de voz y corporalidad desde Zeami para el alma del niño en *Sumidagawa* (*El río Sumida*).

Tanto el diálogo, como el trabajo de aplicación se evaluarán de acuerdo con la **rúbrica** disponible en el aula Moodle del curso. Los trabajos deberán recurrir **AL MENOS A UNA FUENTE DIRECTA** (las fuentes primarias o textos de la persona cuya teoría seleccionaste) **Y AL MENOS A UN ESTUDIO SECUNDARIO** (abstenerse de emplear *Wikipedia* como estudio secundario para los propósitos de estos trabajos). La siguiente es la bibliografía propuesta por el Plan de estudios en el formato en que éste la presenta. Para este curso se han propuesto títulos adicionales que aquí aparecen anteceditos del icono .

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

KIRBY, E.T, *Ur-Drama. The Origins of Theatre*, University Press, Nueva York, 1975.

BEARE, W, *La escena romana. Una breve historia del drama latino en los tiempos de la República*, Ed. Universitaria de Buenos Aires, col. Temas de Eudeba/Teatro, Buenos Aires, 1964.

Teoría: fuentes primarias y antologías

 Ateneo. *Banquete de los eruditos*. Intro. trad y notas Lucía Rodríguez-Noriega Guillén. Libros I-II. Madrid: Gredos, 1998. Biblioteca Clásica Griegos 257. Impreso

 Bharata Muni. *Nāṭyaśāstra. Tratado fundamental de poética, composición y artes escénicas*. Estudio preliminar, trad. y notas Iván González Cruz. Valencia: Letra Capital. 2013.

 Figueroa Castro, Óscar. “‘Los orígenes del teatro (Nāṭyopatti)’”. Traducción anotada del primer libro del *Nāṭyaśāstra*. *Nova Tellus*. Centro de Estudios Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas, núm. 32-1 (2014). 155-182. Web.

 Gerould, Daniel, ed. *Theatre/Theory/Theatre. The Major Critical Texts from Aristotle and Zeami to Soyinka and Havel*. New York: Applause Theatre & Cinema Books, 2000. Impreso.

 Lichtheim, Miriam. *Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings*. Pref. Antonio Loprieno. Vol. 1. Berkley: University of California, Press, 2006. EBSCOhost DGB UNAM.

 López Pinciano, Alonso. “Epístola trece y última. De los actores y representantes.” *Epístolas sobre el arte dramático (De Filosofía Antigua Poética)*. Present. Eduardo Contreras Soto. México: UNAM, 2006. Pequeños Grandes Ensayos 41. Impreso.

 Saura, Jorge, coord. *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación escritos por los propios intérpretes*. Vol. I (429 a.C.-1858). Madrid: Fundamentos, 2006. Impreso

 Zeami. *Fūshikaden: tratado sobre la práctica del teatro Nō y cuatro dramas Nō*. Ed. y trad. Javier Rubiera y Hidehito Higashitani. Madrid: Trotta, 1999. Impreso.

Estudios sobre teóricos, tradiciones o periodos particulares

 Cossío Cossío, Óscar. *La tensión espiritual del teatro Nō*. México: Coordinación de Difusión

Cultural- Dirección de Literatura UNAM, 2001. Impreso.

- 📖 Fu Jin. *Teatro chino*. Trad. Yang Zhiping. Madrid: Editorial Popular, 2013. Impreso
- 📖 González Cruz, Ivan. *El Nāṭyaśāstra: la técnica del arte escénico*. Madrid: Editorial Dilema, 2016.
- 📖 González Román, Carmen. *Spectacula. Teoría, arte y escena en la Europa del Renacimiento*. Málaga: Universidad de Málaga, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, 2001.
- 📖 Leiter, Samuel L. *Encyclopedia of Asian Theatre*. 2 vols. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2007.
- 📖 Paz, Octavio. "Tres momentos de la literatura japonesa." 1957. *Excursiones/IncurSIONes. Dominio extranjero*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 327-347. Vol. 2 de *Obras completas de Octavio Paz*. 15 volúmenes a la fecha. Impreso.
- 📖 Sakai, Kazuya. *Introducción al Noh: Teatro Clásico Japonés*. México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1968. Impreso.

Estudios sobre espacio escénico, teoría del teatro y performatividad

- 📖 Berthold, Margot. *Historia social del teatro*. Trad. Gilberto Guitérrez Pérez. Vol. 1. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1974. Impreso
 - 📖 Carlson, Marvin. *Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture*. Ithaca: Cornell UP, 1989.
 - 📖 Carlson, Marvin. *Theories of the Theatre. A Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present*. Expanded Edition. Ithaca: Cornell UP, 1993. Impreso.
 - 📖 McAuley, Gay. "Espacio y performance." Trad. Víctor Becerril. *Acta Poética*. 24-1 (2003): 71-91. Impreso.
 - 📖 McAuley, Gay. *Space in Performance. Making Meaning in the Theatre*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999. Impreso.
 - 📖 Rozik, Eli. *Los orígenes del teatro. Repensando el ritual y otras teorías del origen*. Trad. Nora Lía Sormani y Ricardo Dubatti. Buenos Aires: Colihue, 2014
 - 📖 Schechner, Richard. *Estudios de la representación. Una introducción*. 2006. Trad. Rafael Segovia Albán. México: Fondo de Cultura Económica, 2012.
- Historias de Teatro referente a los siglos anteriores al XX disponibles en la biblioteca de la facultad, en bibliotecas de otras instituciones y librerías.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- SONREL, Pierre, *Traité de Scenographie*. Librairie Théâtrale, París, 1984.
- SABBATTINI, Nicola, *Pratique pour Fabriquer Scènes et Machines de Théâtre*. Ravenne, Pietro de Paoli et gio, París, 1987.
- BABLET, Denis, *Le décor de théâtre. De 1870 á 1914*, Editions du CNRS, Paris, 1983.