

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Filosofía y Letras Colegio de Literatura Dramática y Teatro
Historia del Arte Teatral Mexicano del siglo XX

Clave:	Semestre: Quinto	Área de conocimiento: Todas las áreas	No. de créditos: 8
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórica	Teoría: 4	Práctica: 0	64
Modalidad: Curso	Duración: 16 semanas	Ciclo: Formativo	

Seriación: INDICATIVA

Asignatura precedente: Arte Teatral Iberoamericano del siglo XX

Asignatura subsecuente: Arte Teatral Mexicano Contemporáneo

Profesor: Dr. Luis Conde

Descripción:

Una estrecha relación de reciprocidad enmarca ciertos acontecimientos históricos y las manifestaciones escénicas que tuvieron lugar en México durante la primera mitad del siglo XX; como es habitual, a través del teatro se pueden comprender los procesos sociales, y viceversa. Desde la zarzuela y el teatro de revista, así como en los fenómenos liminales de las fiestas organizadas por las instituciones surgidas de la Revolución Mexicana, hasta las expresiones teatrales dialogantes con los movimientos políticos y las vanguardias artísticas de Europa occidental, evidencian las complejas relaciones entre los diferentes poderes y lo teatral como ámbito de enunciación. En este contexto se da el surgimiento de dramaturgas/os, directores/as, actrices/actores y diseñadores escénicos que participaron de manera contundente en la vida cultural del país. De cierta manera, algunas de estas poéticas y sus procedimientos, así como los imaginarios que produjeron, perviven en no pocos ámbitos de la vida pública en la actualidad.

Este curso plantea una revisión de las expresiones teatrales producidas desde los confines del siglo XIX hasta los años 50 del siglo XX en México. Por tanto, se atenderán algunas de las corrientes dramáticas, así como convenciones de actuación y de diseño de espacios escénicos con relación a los acontecimientos políticos de mayor relevancia en tal periodo histórico.

Objetivos:

Conocer el tejido de expresiones teatrales en México durante la primera mitad del siglo XX. Reflexionar sobre su impacto en la vida pública y las identidades de los diferentes territorios culturales en tal espectro temporal, así como algunos de sus vínculos con nuestros días.

No. de horas por Unidad	Semana / día	TEMARIO
8		Unidad 1 El arte escénico nacional a fines del siglo XIX y principios del XX
	1	1.1 Presentación del curso.
	2	1.2 México entre siglos.
	3	1.3 Teatro de género chico y carpa .
	4	1.4 Espacios teatrales en la ciudad de México: 1900-1930.
16		Unidad 2. Tendencias del teatro en México: 1900-1934
	5	2.1 El teatro en el periodo pre revolucionario. Contexto histórico.
	6	2.2 El teatro en el periodo pre revolucionario: 1900-1910: Federico Gamboa y Marcelino Dávalos. Obras dramáticas.
	7	2.2 El teatro en el periodo pre revolucionario: 1900-1910: Federico Gamboa y Marcelino Dávalos. Obras dramáticas.

	8	2.3 Periodo de la Revolución 1911-1917: Carlos Barrera, Rafael Pérez Taylor, Salvador Quevedo y Zubieta y Ricardo Flores Magón. Obras dramáticas.
	9	2.3 Periodo de la Revolución 1911-1917: Carlos Barrera, Rafael Pérez Taylor, Salvador Quevedo y Zubieta y Ricardo Flores Magón. Obras dramáticas.
	10	2.4 Periodo de la Revolución 1918-1934: Alfonso Reyes, María Luisa Ocampo, Mauricio Magdaleno, Juan Bustillo Oro y Federico S. Inclán.
	11	2.4 Periodo de la Revolución 1918-1934: Alfonso Reyes, María Luisa Ocampo, Mauricio Magdaleno, Juan Bustillo Oro y Federico S. Inclán.
	12	2.6 Teatralidades en los espacios públicos: manifestaciones del poder político en las fiestas y conmemoraciones institucionales: marchas, desfiles y eventos deportivos.
12		Unidad 3. Del Realismo al teatro de tendencias universalistas
	13	3.1 Los contemporáneos y el Teatro Ulises.
	14	3.2 Salvador Novo.
	15	3.3 Rodolfo Usigli y el Teatro de Medianoche.
	16	3.4 Rodolfo Usigli: análisis de obra.
	17	3.5 Carlos Solórzano.
	18	3.6 José Revueltas.
12		Unidad 4. Técnicas, poéticas y formación teatral: 30's-50's
	19	4.1 Espacios teatrales en la ciudad de México.
	20	4.3 Fernando Wagner y el Teatro Panamericano.
	21	4.4 Seki Sano.
	22	4.5 Seki Sano y el Teatro de las Artes.
	23	4.6 Ignacio Retes y la Linterna mágica.
	24	4.7 Ignacio Retes y la Linterna mágica.

		Unidad 5. Dramaturgias en los años 50
16	25	6.1 La generación de los 50's.
	26	6.2 Emilio Carballido.
	27	6.2 Emilio Carballido.
	28	6.3 Sergio Magaña.
	29	6.3 Sergio Magaña.
	30	6.4 Rosario Castellanos.
	31	6.4 Rosario Castellanos.
	32	Cierre del curso.
		Exámenes ordinarios. 1er periodo
		Exámenes ordinarios. 2º periodo

Bibliografía

- Adame, Domingo. "La dramaturgia mexicana contemporánea (1950-1990) y sus temas fundamentales".
- Carballido, Emilio. "Rosalba y los llaveros".
- Castellanos, Rosario. *El eterno femenino*. México: FCE, 2018.
- . *Obras II. Poesía, teatro y ensayo*. México: FCE, 2016.
- Corrales, Juan Manuel. "Entrevista con Sergio Magaña". *La Palabra y el Hombre*, julio-septiembre 1977, no. 23, p. 22-24. Disponible en <https://cdigital.uv.mx/server/api/core/bitstreams/a6afcb14-3d83-43eb-8561-11c7673ca802/content>.
- Del río Reyes, Marcela. *Perfil y muestra del teatro de la Revolución mexicana*. México: FCE, 1993.
- Fuentes Ibarra, Guillermina. *Cuatro propuestas escénicas en la Ciudad de México*. México: UNAM-INBA, 2007.
- Frischmann, Donald H. "Desarrollo y florecimiento del teatro mexicano: siglo XX".

- Gorostiza, Paloma (antóloga), Angélica Sánchez Cabrera (ed.). *El teatro moderno en México*. México: Secretaría de Cultura: El Equilibrista, 2016.
- Higuero, Francisco Javier. "Incomunicación múltiple en el Teatro breve de Carlos Solórzano", en *Latin American Theatre Review*, 1992, pp. 111-121
- Magaña, Sergio. "Los signos del zodiaco".
----- "Los motivos del lobo".
- Martínez, Romina. "<<¡Corre...! ¡Va a comenzar la tanda...!>> Un acercamiento a la diversión carpera en Guadalajara 1920-1940, en *Takwá*, núm. 9 (Primavera 2006) 109-126.
- Negrín, Edith. "José Revueltas, presencia viva en el siglo XXI", en Lenin Guerrero, Miguel Ángel García (coords.) *José Revueltas. Signo de luz y conciencia*. Morelia: Silla Vacía editorial, 2014, 9-12.
- Novo, Salvador. In *pipiltzintzin, Yocasta o casi, La guerra de las gordas*. México: Editores Mexicanos Unidos, 1985.
- Pulido Llano, Gabriela. "Las tandas mexicanas: claves acerca de la 'reconstrucción nacional' y la esperanza, 1914-1920", en *Aportes*, 32-4.
- Reverte Bernal, Concepción. "Los contemporáneos: vanguardia poética mexicana", en *Rilce*, II, 2, 1996, 259-276.
- Rocco, Alessandro. "José Revueltas dramaturgo y guionista...", en *Estudio*, núm. 19, julio-diciembre 2014.
- Seki Sano 1905-1966. México: CNCA / INBA-CITRU, 1996.
- Usigli, Rodolfo. "El gesticulador".

Bibliografía complementaria

- Carballido, Emilio. *Rosalba y los llaveros y otras obras de teatro*. México: FCE-SEP, 1984.
- Magaña, Sergio, Luisa Josefina Hernández, Héctor Mendoza. *Los signos del zodiaco. Los frutos caídos. Las cosas simples*. México: FCE-SEP, 1984.
- Novo, Salvador., et. al. *¿Qué pasa con el teatro en México?* México: Editorial Novaro, 1967.
- Partida, Armando. *La vanguardia teatral en México*. México: ISSSTE, 2000.

- Solórzano, Carlos. "Algunos paralelismos entre la novela y el teatro hispanoamericano de este siglo. Disponible en <https://www.cervantesvirtual.com/obra/algunos-paralelismos-entre-la-novela-y-el-teatro-hispanoamericano-de-este-siglo/>
- Wilma, Feliciano. *El teatro mítico de Carlos Solórzano*. México: UNAM, 1995.
- *200 años del espectáculo. Ciudad de México*. México: CDMX-Auditorio Nacional-CONACULTA-Ocesa-Banamex, 2010.
- *El país de las tandas. Teatro de revista. 1900-1940*. 1ª reimpresión. México: Museo Nacional de las Culturas Populares-CONACULTA, 2005.

Dinámica general de curso

Será fundamental que la/el estudiante atienda la lectura del texto o el material audiovisual correspondiente a cada sesión. Dichos recursos serán facilitados por el profesor en archivo digital o a través de referencias bibliográficas para su búsqueda en formato físico. De manera consecuente, será importante la participación activa de cada estudiante según las dinámicas planteadas para cada sesión (conversación grupal, ejercicios creativos, exposición individual o en equipo).

En tal sentido, el curso propone conjugar el acompañamiento del profesor en el aprendizaje sobre la búsqueda de fuentes, la producción de conocimiento de cada estudiante y el intercambio colectivo de ideas, con el fin de ejercitar nuestra actividad social, crítica y sensible respecto a los contenidos del curso y sus relaciones con los temas que nos son pertinentes en la actualidad.

Lineamientos de evaluación

Asistencia y participación en clase: 60 %

Ejercicio y exposiciones durante el curso: 20 %

Ensayo final: 20 %