

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

Denominación: Historia del Arte Teatral Mexicano del Siglo XX

Clave:

Semestre: Quinto

Área de conocimiento: Todas las áreas

No. Créditos: 8

Carácter: Obligatoria

Horas: 4

Horas por semana: 4

Horas al semestre: 64

Tipo: Teórica

Modalidad: Curso

Duración: 16 semanas

Ciclo: Formativo

Seriación: INDICATIVA

Asignatura precedente: Arte Teatral Iberoamericano del siglo XX.

Asignatura subsecuente: Arte Teatral Mexicano Contemporáneo.

El fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX representan, en el panorama mundial, una búsqueda de identidades y la construcción de bases para el desarrollo artístico en particular. En el caso mexicano los procesos artísticos y culturales durante este periodo se vuelven contundentes no solo desde la formación de nuevas relaciones artísticas entre los círculos creativos sino también para con la sociedad.

Este curso pretende analizar en términos escénicos el desarrollo de las figuras emblemáticas en términos artísticos en el México de la primera mitad del siglo XX. De la misma manera se pretende realizar en primera instancia un reconocimiento de los creadores mexicanos de este corte cronológico, para después analizar cómo afectaron en el devenir de la literatura dramática en México.

OBJETIVO Evaluar las características y formas alcanzadas en el desarrollo del arte teatral mexicano su relación con los sucesos históricos y los cambios sociales en cada etapa de su desarrollo desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, a través de aquellas fuentes que reconstruyen el hecho escénico tales como: el texto dramático, el edificio teatral, la iconografía y diversos testimonios escritos.

Propuesta a trabajar en el modalidad virtual: Plataforma Google Meet

Materiales Audiovisuales:

<https://www.youtube.com/watch?v=9WrQ0qrHOEk&list=LL&index=3&t=14s>

<https://www.youtube.com/watch?v=GaBZ9hUwhQE>

<https://www.youtube.com/watch?v=lfidb-5tj6A>

<https://www.youtube.com/watch?v=BOWsAj6gxzA>

Recursos didácticos- lúdicos:

<https://create.kahoot.it/my-library/kahoots/5148964c-5148-4473-8a3d-1f4ea7db5371>

<https://quizizz.com/admin#>

<https://b.socrative.com/teacher/#launch>

Lecturas y material de apoyo:

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B6CGTSFEeyG1fmFHWUVBTXQ4WWRJYm5YTEJDUnZXa3o1b1dOcVhkaVZ2aVBhYWRMMWN0d1E>

TEMARIO (8 horas por Unidad)

Unidad 1 EL ARTE ESCÉNICO NACIONAL A FINES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

- 1.1 Teatro infantil.
- 1.2 Teatro de títeres.
- 1.3 Teatro de masas.
- 1.4 Teatro de género chico y carpa.

Unidad 2 CORRIENTES DEL ARTE TEATRAL MEXICANO DE INICIOS DEL SIGLO XX

- 2.1 Del naturalismo al costumbrismo.
 - 2.1.1 El drama campesino.
 - 2.1.2 Búsqueda de identidad nacional.
- 2.2 Autores representativos: Federico Gamboa, Marcelino Dávalos, José J. Gamboa, María Luisa Ocampo y Ricardo Flores Magón.

Unidad 3 DEL REALISMO AL TEATRO DE TENDENCIAS UNIVERSALISTAS

- 3.1 La Búsqueda de la identidad personal.
- 3.2 Autores representativos: Francisco Monterde, Julio Jiménez Rueda, Victor Manuel Díaz Barroso, Alfonso Reyes.

Unidad 4 TEATRO SOCIAL Y REVOLUCIONARIO

- 4.1 Búsqueda de identidad nacional.
- 4.2 Autores representativos: Juan Bustillos Oro, Mauricio Magdaleno, Ricardo Parada León.

Unidad 5 TEATRO SOCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO 67

- 5.1 Fundamentación de la clase media mexicana.
- 5.2 Discriminación entre grupos sociales: Celestino Goroztiza.
- 5.3 Aspiración de clase: Salvador Novo.
- 5.4 Estructura política: José Revueltas.
- 5.5 Estructura económica: Ignacio Retes.

Unidad 6 RETORNO AL COSTUMBRISMO

- 6.1 Identidad latinoamericana.
- 6.2 Crisis de clase media.
- 6.3 Énfasis en la cultura lírico-popular y su pensamiento mágico.

Unidad 7 TENDENCIAS DE LAS CORRIENTES LÍRICO-FILOSÓFICAS DE LA POSTGUERRA

- 7.1 Existencialismo: Carlos Solórzano.
- 7.2 El teatro del absurdo y el arte escénico de los cincuentas y sesentas.
 - 7.2.1 El dispositivo escénico.
 - 7.2.2 La actuación.
 - 7.2.3 La dirección.

Unidad 8 LA DRAMATURGIA DE LOS SETENTAS

- 8.1 Continuación de la tradición costumbrista.
- 8.2 La clase media, su reflejo social y su descripción.
- 8.3 La nueva dramaturgia.
 - 8.3.1 Cuestionamiento de la realidad social, política y económica.
 - 8.3.2 Surgimiento de la nueva dramaturgia.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- GOROZTIZA, Celestino, Antología de teatro mexicano del siglo XX, México, FCE, 1981. (Letras Mexicanas, Tomo 3, 27).
- MAGAÑA Esquivel, Antonio, Medio siglo de teatro mexicano (1900-1966), México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1973. Antología de teatro mexicano del siglo XX, FCE, 1981. (Letras Mexicanas, Tomo 3, 26).
- BURGES, Ronald, Elena Garro, reflexiones en torno a su obra, México, CITRU-INBA (serie Investigación y Documentación de las artes, 2a época) 1992.
- FRISCHMANN, Donald H., El nuevo teatro popular, México, Instituto Nacional de Bellas Artes / Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, 1990.
- MARIA Y CAMPOS, Armando de, El teatro de género dramático en la Revolución Mexicana, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1957. El teatro de género chico en la revolución Mexicana, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1956.
- MENDOZA López, Margarita, Primeros renovadores del teatro en México 1928-1941, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1985.

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.

NOMLAND, John B., *Teatro mexicano contemporáneo (1900-1950)*, tr. de Paloma Gorostiza de Zozaya y Luis Reyes de la Maza, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1967, (estudios literarios, 2).

ORTIZ Bullé-Goyri, Alejandro, *Teatro y vanguardia en el México posrevolucionario (1920-1940)*, México, UAM-A, 2005. *Tema y variaciones de literatura, # 23 (El teatro mexicano del siglo XX)*, (editor), México, UAM-A, 2005. *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. 68

PARTIDA Tayzán, Armando, "La nueva dramaturgia", en *Escenario de dos mundos, inventario teatral de Iberoamérica*, vol. 3, secc. México (Moisés Pérez Coterillo, ed.), Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1989. *Teatro adentro al descubierto*, México, CNCA (colect. Periodismo Cultural). CONACULTA, FONCA, INBA, Rodolfo Usigli, *ciudadano del teatro (memoria de los homenajes a Rodolfo Usigli 1990-1991)*, México, Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, INBA, 1992.

SOLÓRZANO, Carlos, 1996, "Section Mexico", in *The World Encyclopedia of Contemporary Theatre*, vol. 2, (Americas) (Don Rubin, ed.) London/Toronto: ITI-World Encyclopedia of Contemporary Theatre Corporation, 1996.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BEARDSELL, Peter, *A theatre for Cannibals. Rodolfo Usigli and the Mexican Stage*, London, Associated University Presses, 1992.

BELOFF, Angelina, *Muñecos animados: historia, técnica y función educativa del teatro de muñecos en México y en el mundo*, México, Secretaría de Educación Pública, 1945.

BURGES, Ronald, "Five summers of mexican theatre", in *Latin American Theatre Review*, núm. 30/2, spring, 1997. "El nuevo teatro mexicano y la generación perdida" en *Latin American Theatre Review*, núm. 18/2, 1985.

MEYRAN, Daniel, Alejandro Ortiz y Francis Sureda, "Théâtre et Pouvoir/Teatro y poder", *Actes du IVème. Colloque sur le théâtre hispanique, hispano-américain et mexicain en France / Actas del IV Coloquio Internacional sobre teatro hispánico, hispanoamericano y mexicano en Francia*, octubre de 1998 (Daniel Meyran, Alejandro Ortiz, Francis Sureda eds.) (coeditor), Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan-CRILAUP (Collection Etudes), 2002. "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.

PARTIDA Tayzán, Armando, *Dramaturgos mexicanos 1970-1990, bibliografía crítica*, México, CITRU-INBA, 1998,. *Se buscan dramaturgos: entrevistas*, México: CONACULTA, FONCA, INBA, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, 2002. vol. 1. *Se buscan dramaturgos: panorama crítico*, México : CONACULTA, FONCA, INBA, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, 2002. vol. 2

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

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exposición oral: si

Exámenes parciales no

Exposición audiovisual no

Exámenes finales si

Ejercicios dentro del aula si

Trabajos y tareas fuera del aula si

Ejercicios fuera del aula si

Participación en clase si

Seminario no

Asistencia a prácticas no

Lecturas obligatorias si

Informe de investigación si

Trabajos de investigación si

Prácticas de campo no

Otros: