

Historia del Arte Teatral Mexicano del siglo XX

Dr. Alejandro Ortiz Bullé Goyri

Blog: <http://ortizote.blogspot.com/> teatro mexicano UAM-UNAM

alejandroortiz@filos.unam.mx

2024-1

ARTE TEATRAL MEXICANO SIGLO XX (1900-1960)

➤ Introducción

El teatro mexicano desde la época del porfiriato (1876-1910) hasta el México Moderno y Contemporáneo contiene una fisonomía y una riqueza equiparable a las de otras formas artísticas nacionales como pueden ser la pintura y la literatura; de tal manera que muchos de los creadores reconocidos en tales disciplinas han incursionado en el arte teatral con resultados interesantes, de la misma manera en que creadores teatrales, como dramaturgos o directores de escena han incorporado y asimilado elementos de su propio lenguaje artístico. El teatro en México es y ha sido, por tanto, crisol de las tendencias artísticas del siglo XX, como se observará a lo largo del curso.

➤ Objetivos

- Reconocer los distintos discursos teatrales surgidos en México a lo largo del siglo XX
- Relacionar las tendencias teatrales del México Moderno y Contemporáneo con otras formas artísticas como la pintura, la literatura o el cine.
- Conocer las aportaciones, características e identidad del teatro en México.

➤ Temas del curso

TENDENCIA TEATRAL	OBRA DRAMÁTICA / MONTAJE
Las tradiciones del teatro de revista, la carpa y el teatro de variedades.	<i>El surco, El país de la Metralla, Chin-chun-chan</i> , de José F. Elizondo, <i>El país de los camiones</i> de Prida y Ortegaa
Hacia un teatro realista-naturalista mexicano: Del porfiriato a la Revolución en el teatro. El Universo de los títeres en México	<i>Así pasan</i> de Marcelino Dávalos, <i>La venganza de la Gleba</i> de Federico Gamboa
Grupos renovadores del teatro mexicano y Vanguardia (Teatro Municipal de la Cd. de México, Los siete autores dramáticos, los estridentistas, Teatro Mexicano del Murciélago, Teatro de Ulises, etc.)	<i>Vía crucis</i> , de José Joaquín Gamboa, <i>Padre Mercader</i> de Carlos Díaz Dufoo. <i>Proteo</i> de Francisco Monterde, <i>Comedia sin solución</i> de Germán Cueto, <i>El nuevo diluvio</i> de Germán List Arzubide

Mujeres dramaturgas	<i>Concha Michel, Amalia C. de Castillo Ledón, María Luisa Ocampo, Catalina D'Erzell, Concepción Sada Elena Huerta, Elena Álvarez, Lola Cueto, Angelina Beloff, Graciela amador, Lola Cueto</i>
Hacia la consolidación Teatral (Teatro de Orientación, Teatro de la Universidad, Escolares del Teatro, Teatro de Medianoche, Teatro de las Artes, Teatro de la Reforma, El caso de R. Usigli etc.)	<i>San Miguel de las Espinas</i> de Juan Bustillo Oro, <i>Pánuco 137</i> de Mauricio Magdaleno <i>El Gesticulador</i> , " <i>Las tres coronas</i> ", de Rodolfo Usigli <i>Autos profanos</i> , <i>La hiedra</i> de Xavier Villaurrutia., <i>El Color de nuestra piel</i> de Celestino Gorostiza
Teatro Mexicano de la Generación de Medio Siglo	<i>D. F. y Silencio pollos pelones</i> , de Emilio Carballido, <i>El Atentado</i> de Jorge Ibarra, <i>La danza del Urogallo múltiple</i> de Luisa Josefina Hernández, <i>El cuadrante de la soledad</i> de José Revueltas <i>Los signos del zodiaco</i> de Sergio Magaña, <i>Olímpica</i> de Héctor Azar,

➤ Evaluación

- Elaboración de cuatro Reporte de lecturas (25%)
- Asistencia y participación en el curso (25%)
- Elaboración de un ensayo de investigación 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. (50%)

=====;Error! Marcador no
definido.=====

BIBLIOGRAFÍA

Estudios .-

ADAME, Domingo, *Más allá de la gesticulación*, Buenos Aires, Ed. Argus, 2017.

BEARDSELL, Peter, *A theatre for Cannibals. Rodolfo Usigli and the Mexican Stage*, London, Associated University Presses, 1992, 242 pp.

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, 209 pp.

CUETO, Mireya, *El teatro guignol*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1969.

Fuentes Ibarra, Guillermina, *Un momento de la cultura nacional, historia del Teatro de Ulises* [tesis], México, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, 188 pp.

Fuentes Ibarra, Guillermina, *Cuatro propuestas escénicas en la ciudad de México, 1939-1948. Teatro panamericano, de las Artes, Teatro de Medianoche y La Linterna Mágica*, México, CITRU-UNAM, 302 pp. 2007.

GOROSTIZA, Celestino, *El teatro moderno en México*, México, Edic. El Equilibrista, 2016.

Magaña Esquivel, Antonio *Medio siglo de teatro mexicano (1900-1961)*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1964 , 174 pp.

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, 437 pp.

_____, *El teatro de género chico en la revolución Mexicana*, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1956, 439 pp.

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.

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) 340 pp.

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.

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, "El teatro de revista mexicano, una forma de periodismo escénico", en *Tema y variaciones de literatura*, núm. 19, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, semestre 2 02. pp. 91-110.

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, "La poética teatral del joven dramaturgo Jorge Ibarra", en *Signos Literarios y Lingüísticos*, revista semestral del Departamento de Filosofía, CSH, UAM-I, núm. 11, vol. VI, enero-junio 2004, pp. 43-53.

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, *Teatro y vanguardia en el México posrevolucionario (1920-1940)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 2005, 285 pp.

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, José F. Elizondo y el Teatro de Revista en México, México, UAM-A 2022.

PARTIDA, Armando, "De la posguerra a nuestros días, 1950-1987", *Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Iberoamérica*. 3, Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1988, pp. 101-111

PARTIDA, Armando, *La vanguardia teatral en México*, México, Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado, (Colecc. Biblioteca del ISSSTE; Ya leíste?), 2000, 158 pp.

Recchia, Giovanna, *Escenografía mexicana*, México, CITRU-INBA, 1999.

SOLÓRZANO, Carlos, 1996, "Section Mexico", in *The World Encyclopedia of Contemporary Theatre*, v. 2, (Americas) (Don Rubin, ed.) London/Toronto: ITI-World Encyclopedia of Contemporary Theatre Corporation, 1996. pp. 311-330

Usigli, Rodolfo, *México en el teatro*, México, Imprenta Mundial, 1932, 220 pp. [*Obras completas* v. IV, México, FCE]

OBRA DRAMÁTICA

Acevedo Escobedo, Antonio, *¡Ya viene Gorgonio Esparza!*, México, edit. por Teatro Guignol "El nahual", 1944, 30 pp.

Azuela, Mariano, *Teatro: Los de abajo. El búho en la noche. Del Llano* Hermanos S. en C., México, Ed. Botas, 1938, 323 pp.

Bustillo Oro, Juan, *San Miguel de las Espinas*, (trilogía dramática de un pedazo de tierra mexicana), México, Sociedad General de Escritores de México, 1933 (Teatro mexicano contemporáneo, 7) 83 pp.

Lago, Roberto, (ant., pról, estudio preliminar y notas de) *Teatro guignol mexicano*, México, Ed. Federación Editorial Mexicana, 3a. edic. 1987. 364 pp.

List Arzubide, Germán, *Tres comedias Infantiles para teatro guignol (Comino vence al diablo, El gigante, Comino va a la huelga)*, Secretaría de Educación Pública, México, 1936.

-----, *Tres obras del teatro revolucionario*, México, Ed. Integrales, 1933, 130 pp.

-----, *Teatro guignol*, México, UNAM, 1997, 195 pp.

Magaña Esquivel, Antonio, (selecc.pról. y notas de) *Teatro mexicano siglo XX, v.II*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981 [1a.reimpr. de la 1a. ed. 1956] (letras mexicanas #26). 701 pp.

Magdaleno, Mauricio, *Teatro revolucionario Zapata, Pánuco 137, Trópico* Madrid, Cenit, 1933, 274 pp.

Orozco Rosales, Efrén, *Liberación*, México, Depto. del Distrito Federal, Dirección General de Acción Cívica, 1933, 19 pp.

Teatro mexicano del siglo XX. II, México, Fondo de Cultura Económica, 1981 [1a. reimp. de la 1a. ed. 1956] 741 pp.

Teatro mexicano del siglo XX. IV, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 [1a. reimp. de la 1a. ed. 1970], 639 pp.

Teatro mexicano del siglo XX. V, México, Fondo de Cultura Económica, 1980 [1a. reimp. de la 1a. ed. 1970], 483 pp.

Usigli, Rodolfo. *Teatro completo*, México, Fondo de Cultura Económica, vol. 1 1963, vol. 2 1966, vol. 3 1979.

❖ ALEJANDRO ORTIZ BULLÉ GOYRI agosto 2010.

=====0

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

Historia del Arte Teatral Mexicano del Siglo XX

Clave:

Semestre:

Quinto

Área de conocimiento: Todas las áreas No. Créditos: 8

Carácter: Obligatoria Horas Horas por semana Horas al semestre

Teoría: Práctica:

Tipo: Teórica

4 0 4 64

Modalidad: Curso Duración: 16 semanas Ciclo: Formativo

Seriación: INDICATIVA

Asignatura precedente: Arte Teatral Iberoamericano del siglo XX.

Asignatura subsecuente: Arte Teatral Mexicano Contemporáneo.

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.

Núm.

Horas por

Unidad

TEMARIO

8 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.
- 8 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.
- 8 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.
- 8 Unidad 4 TEATRO SOCIAL Y REVOLUCIONARIO
 - 4.1 Búsqueda de identidad nacional.
 - 4.2 Autores representativos: Juan Bustillos Oro, Mauricio Magdaleno, Ricardo Parada León.
- 8 Unidad 5 TEATRO SOCIAL
- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
- FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
- LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO67
 - 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.
- 8 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.
- 8 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.
- 8 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.
- 64 TOTAL DE HORAS