

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
LICENCIATURA EN HISTORIA

CURSO

“Historia del Arte Teatral Mexicano del siglo XX (1900-1960)”

Semestre 2026-1

Carácter: Obligatoria
Créditos: 8

Titular: Mtra. Rosa María Gómez Martínez
rosagomez@filos.unam.mx

Horario: martes y jueves 17:00 a 19:00 hrs.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase: **10%** (80 % de asistencia)

Entrega del 50% de lecturas: **60%**

Exposición: **30%** (En fechas que se publicarán en el tablón)

Introducción

La riqueza del teatro mexicano de este periodo es similar a las otras expresiones artísticas nacionales en tanto ser una temporalidad en la que las influencias provenientes de las tendencias artísticas del extranjero que se adaptaron a un lenguaje propio. Uno de los rasgos que lo distinguen es la interrelación que mantuvieron las y los creadores teatrales con muchos de las y los artistas reconocidas/os en la pintura, escultura, literatura, música, danza y cine dando como resultado que dramaturgas/os, actores, diseñadoras/res o directoras/es de escena hayan incorporado y asimilado elementos nutridos en estos lenguajes artísticos. El campo de la investigación con el tiempo ha ido redescubriendo cada vez más personalidades diversas en diferentes ámbitos de lo escénico y artístico, que fueron y han sido esenciales en la conformación de la historia del teatro en México como se observará a lo largo del curso. Tanto mujeres como miembros de la comunidad, que ahora se reconoce en las siglas LGBTT+, que por diversos motivos, entre ellos la discriminación, sus contribuciones fueron atenuadas más no olvidadas, cuestión que el curso abordará, sumada a su participación en los grupos de la literatura de la época que también es fundamental atender, en tanto que son documentos que revelan la visión de un grupo hegemónico respecto a otro en su contexto y en la huella que han dejado en el registro de la historia que conocemos.

Objetivos

-Reconocer los distintos discursos teatrales surgidos en México a partir de los primeros años hasta la década de los sesenta del siglo XX por medio de diferentes formatos que puedan compartirse durante la clase y/o en la plataforma Classroom.

-Relacionar las tendencias teatrales del México de este período con otras formas artísticas como la pintura, la literatura, la música o el cine.

-Conocer las aportaciones, características e identidad del teatro en México.

Método de trabajo

Si bien la clase está programada para llevarse a cabo en los recintos de la FFyL, Classroom será la plataforma en la que la profesora junto con las y los estudiantes se compartan los materiales y trabajos de la materia. Así mismo, será la plataforma en que convenga lleve a cabo las clases en caso de ser necesario. Se entregará un calendario con las fechas de las clases presenciales en la FFyL y, si así se requiriera, un calendario que distinga las clases sincrónicas de las asincrónicas en formato virtual. De igual forma se proveerán mensualmente las lecturas provenientes de diferentes ámbitos a realizarse tanto en lo individual como en equipo. El curso plantea una combinación de diversas dinámicas y actividades de aprendizaje en diferentes soportes como base para abordar esta etapa de la historia del teatro de nuestro país. Entre estos, textos escritos (obras dramáticas, teóricos, históricos, de la prensa, etc.), imágenes de la plástica mexicana, ejemplos de la música representativa, de las artes cinematográficas, documentales, entre otros.

La profesora enviará los documentos que trataremos a través de la plataforma en la que estemos trabajando en formato pdf o compartiendo el link donde se encuentre el material que se necesite. A través de un diálogo continuo la profesora y los estudiantes podrán acordar algunos cambios en los títulos de las lecturas y/o las fechas de entrega.

De igual manera, en el entendido de que la teoría y la práctica en el desempeño escénico no están separadas, si existiera alguna obra en la cartelera virtual correspondiente al período que abordaremos, programaremos atenderla juntos o en lo particular según convenga a la clase.

Temas del curso

Tendencias teatrales, propuestas dramatúrgicas y escénicas.

-Las tradiciones del teatro de revista, la carpa y el teatro de variedades. *El país de la Metralla*, *Chin-chun-chan*, de José F. Elizondo, o *El país de los camiones*, de Prida y Ortega. El nacimiento de dinastías en el ámbito escénico mexicano a partir de figuras fundamentales en la historia teatral como Virginia Fábregas.

-Hacia un teatro realista-naturalista mexicano: Del porfiriato a la Revolución en el teatro. *Así pasan* de Marcelino Dávalos, *La venganza de la Gleba* 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, con la figura determinante de Antonieta Rivas Mercado, etc.) *Vía crucis*, de José Joaquín Gamboa, *Padre Mercader*, de Carlos Díaz Dufoo. *Proteo*, de Francisco

Monterde, *Comedia sin solución*, de Germán Cueto, *El nuevo diluvio*, de Germán List Arzubide, *Episodio electoral*, Antonieta Rivas Mercado.

-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.) *San Miguel de las Espinas*, de Juan Bustillo Oro, *Pánuco 137*, de Mauricio Magdaleno *El Gesticulador*, *Las tres coronas*, de Rodolfo Usigli, Autos profanos, *La hiedra*, de Xavier Villaurrutia, *El Color de nuestra piel*, de Celestino Gorostiza.

-Teatro Mexicano de la Generación de Medio Siglo. Josefina Vicens como figura en contacto con el grupo de los Contemporáneos y su vinculación con dicha Generación del Medio Siglo. *D. F.* y *Silencio pollos pelones*, de Emilio Carballido, *El Atentado* de Jorge Ibarguengoitia, *La danza del Urogallo múltiple* de Luisa Josefina Hernández, *El cuadrante de la soledad* de José Revueltas *Los signos del zodiaco* de Sergio Magaña, *Olímpica* de Héctor Azar, *Un gran amor*, de Josefina Vicens.

Evaluación

(Se recomienda hacer la entrega de las lecturas en las fechas propuestas en el calendario que se compartirá mensualmente. La última fecha en que se aceptarán es el último día de clases del mes correspondiente.)

-Entrega del 50% de las lecturas que se la profesora designe para registrarse y que se compartirán en el espacio del Trabajo de clase de la plataforma de Classroom a través de un formato que proporcionará como parte del material de la clase. Dicho formato podrá utilizarse para realizar el registro o como referencia para elaborarlo a través de dibujos, collages, audios, etc.

-Asistencia y participación en el curso.

-Exposición en equipo (2, 3 o 4 integrantes) de una de las lecturas del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Estudios :

BEARDSELL, Peter, “Los niveles de verdad en <<Corona de luz>> de Rodolfo Usigli” http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-niveles-de-verdad-en-corona-de-luz-de-rodolfo-usigli/html/e8265111-012d-44a8-935a-8551dde4c5c5_3.html#I_0

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.

CEBALLOS, Edgar, *Las técnicas de actuación en México*, Escenología A.C., México, 1999

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.

GARDUÑO ORTEGA, Ana, “Los títeres de Rosete Aranda y su restaurador: Sergio A. Montero”

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-249X2010000100009

FRISCHMANN, Donald H., “Desarrollo y Florecimiento del Teatro Mexicano: Siglo XX”, <https://digitalcommons.conncoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=teatro>

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

_____, *Imagen del teatro (experimentos en México)*, México, edic. Letras de México, EDIAPSA, 1940,

MARÍA 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.

MENDOZA LÓPEZ, Margarita, *Primeros renovadores del teatro en México 1928-1941*, México, Instituto Mexicano del Seguro social, 1985, 176 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.

<http://www.biblioteca.org.ar/libros/89508.pdf>

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.

MEYRAN, Daniel, "Una lectura del tiempo sobre el tiempo o el teatro como modelo sociocrítico de lectura de la historia"

<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/view/4126>

MORA, Francisco Javier, “*El estridentismo mexicano: señales de una revolución estética y política*”

<http://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/ALHI0000110257A>

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, *Cultura y política en el drama mexicano posrevolucionario (1920-1940)*, Cuadernos de América sin nombre No. 20.
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6317/1/CuadernosASN_20.pdf

ORTIZ BULLÉ GOYRI, Alejandro, "Don Germán List Arzubide: el último estridentista".
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/2871/Don_German_List_Arzubide.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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.
<http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/1653>

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

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 leíissste?), 2000, 158 pp.

PARTIDA, Armando, "El teatro en México, antes y después del 68."
<https://docplayer.es/79178435-El-teatro-en-mexico-por-armando-partida.html>

REYES de los, Aurelio, "Una lectura de diez obras del género chico mexicano del porfirismo".
<http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/1239>

Rodolfo Usigli, ciudadano del teatro (memoria de los homenajes a Rodolfo Usigli 1990-1991), México, Centro Nacional de Investigación Teatral "Rodolfo Usigli", INBA, 1992, 293 pp.

SCHMIDUBER, Guillermo, "Dramaturgia mexicana: Fundación y herencia"
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dramaturgia-mexicana-fundacion-y-herencia/html/26d1c450-5d65-479e-ad66-eed6f0a0d859.html>

SOLÉ, José/ CEBALLOS, Edgar, *Teatro de autor*, col escenología, México, 2009

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

WAGNER, Fernando, *teoría y Técnica teatral*, Paso de Gato, primera edición, México, 2017

OBRA DRAMÁTICA

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 guñol*, México, UNAM, 1997, 195 pp.

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

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

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

Teatro mexicano del siglo XX. III, 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.

Villaurrutia, Xavier, *9 dramaturgos hispanoamericanos. Antología del teatro iberoamericano siglo XX. Tomo II* Xavier Villaurrutia, *Parece mentira/En qué piensas*. Griselda Gámbaro, *Los siameses*, Egon Wolf, *Flores de papel*. Colección Telón, Antologías II, Girol books Inc, Ottawa, Canada.

<https://is.muni.cz/el/1421/podzim2015/SJIB964X/Villaurrutia.pdf>

