

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro

CURSO: CORRIENTES DEL ARTE ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO
DR. ALFREDO MICHEL MODENESSI

PLAN DE TRABAJO Semestre 2026-1

Principios generales:

1. En los estudios universitarios sobre artes y humanidades, las actividades en sesiones conjuntas sólo constituyen un diez o veinte por ciento del proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto el aula no es más que el sitio de encuentro y compartición inicial de conocimientos y experiencias previamente adquiridos mediante la sustancial tarea de la investigación.
2. En este curso el trabajo en general será en forma de seminario; por tanto, las sesiones involucrarán una preparación asignada de modo individual o grupal.

Objetivos:

1. Durante el curso las/los estudiantes investigarán, recibirán y manejarán información sustancial sobre practicantes y movimientos sobresalientes del arte escénico contemporáneo.
2. A partir de esto, intercambiarán conceptos y juicios críticos, que habrán de relacionar con sus propios entornos y experiencias.
3. Con ello, hacia el final del curso, reflexionarán sobre las posibles articulaciones de los casos estudiados con su presencia y tareas particulares en el arte escénico nacional.

Metodología para todas las unidades:

0. MUY IMPORTANTE. Si bien los temas se ajustarán a lo indicado en el programa vigente, distribuidos en las unidades ahí mismo registradas, para cada una de ellas se harán ajustes, que pueden incluir tanto aclaraciones como correcciones indispensables y adiciones. A continuación se reproduce el temario del programa de referencia, cuyas horas de trabajo se observarán del modo que se indica. Empero, como se ha dicho, los temas habrán de corregirse, aclararse o modificarse previamente sobre bases objetivas y documentadas:

Núm. Horas por Unidad	TEMARIO
24	Unidad 1 DISCURSO ESCÉNICO DEL FIN DEL SIGLO XX
	1.1 Posmodernidad. 1.2 Poscolonialismo. 1.3 Globalización. 1.3.1 Fura de Baus. 1.3.2 Peter Brook. 1.3.3 Peter Greenaway. 1.3.4 Pina Bausch.
24	Unidad 2 DISCURSOS ESCÉNICOS DEL SIGLO XXI
	2.1 Dramaturgia de las regiones. 2.1.1 Cirque du Soleil. 2.1.2 Lepage. 2.1.3 Carbono 14. 2.2 Artes performativas alemanas. 2.2.1 Danza: Yiri Kirtian. 2.2.2 Opera: Huckney. 2.2.3 Pato Gallina.
16	Unidad 3 CONCURSOS, MUESTRAS Y FESTIVALES TEATRALES
	3.1 Europa. 3.2 Estados Unidos. 3.3 Otros países.
64	TOTAL DE HORAS

1. Durante las sesiones introductorias (que tendrán lugar dentro de la Unidad 1) el profesor conducirá la discusión. No obstante, tras las primeras cuatro sesiones, los estudiantes participarán en la investigación y exploración de los temas.
2. Para cada tema de esa unidad y las restantes se designará a un estudiante o a un grupo de estudiantes la tarea de investigación básica; cada quien hará una breve exposición y conducirá la discusión conforme a sus propios métodos. Las consideraciones y comentarios podrán acompañarse de ejemplos audiovisuales.
3. El número de temas que cada persona o grupo deberá preparar de este modo dependerá del total de participantes; cada tema se abordará en un orden preestablecido de manera rotativa, a fin de que cada participante cuente con el tiempo suficiente entre una tarea y otra.
4. En todos los casos, el resto del grupo contribuirá y abundará críticamente en la presentación del objeto central de la discusión.
5. Las/los estudiantes seleccionarán de manera individual un caso específico sobre el cual harán su ensayo final a partir de una de sus exposiciones.

Evaluación:

La evaluación se basará en el ensayo final (50%), presentaciones y conducciones individuales o grupales (30%) y contribución a lo largo del curso (20%) Para optar por calificación, la asistencia es obligatoria en un mínimo del 80% de las sesiones.

Horarios

MARTES 15-17hrs.

MIÉRCOLES 15-17hrs.

Plataformas en caso de sesiones virtuales:

De ser necesarias, las sesiones virtuales tendrán lugar sincrónicamente a través de la plataforma Google Meet; los materiales se conjuntarán y distribuirán mediante Google Classroom.

BIBLIOGRAFÍA SELECTA

A. ARTES ESCÉNICAS

- Allain, Paul, y Jen Harvie (eds.) (2014), *The Routledge Companion to Theatre and Performance* (2nd ed.), Londres y NY: Routledge.
- Arlander, Annette, Bruce Barton, Melanie Dreyer-Lude y Ben Spatz (eds.) (2018), *Performance as Research: Knowledge, Methods, Impact*, Londres y NY: Routledge.
- Birch, Anna, y Joanne Tompkins (eds.) (2012), *Performing Site-Specific Theatre: Politics, Place, Practice*, Londres y NY: Palgrave.
- Bleeker, Maaïke, Adrian Kear, Joe Kelleher y Heike Roms (eds.) (2019), *Thinking Through Theatre and Performance*, Londres y NY: Bloomsbury (Methuen Drama).
- Brayshaw, Teresa, Anna Fenemore y Noel Witts (eds.) (2020), *The Twenty-First Century Performance Reader*, Londres y NY: Routledge.
- Broadhurst, Susan, y Josephine Machon (2010), *Sensualities/Textualities and Technologies : Writings of the Body in 21st Century Performance*, Londres y NY: Palgrave.
- Citron, Atay, Sharon Aronson-Lehavi y David Zerbib (eds.) (2014), *Performance Studies in Motion: International Perspectives and Practices in the Twenty-First Century*, Londres y NY: Bloomsbury (Methuen Drama).
- Counsell, Colin y Laurie Wolf (eds.) (2001), *Performance Analysis: An Introductory Coursebook*, Londres y NY: Routledge.
- Drain, Richard (ed.) (2004), *20th Century Theatre: A Sourcebook*, Londres y NY: Routledge.
- Eckersall, Peter, y Helena Grehan (2019), *The Routledge Companion to Theatre and Politics*, Londres y NY: Routledge.
- Harpin, Anna, y Helen Nicholson (eds.) (2017), *Performance and Participation: Practices, Audiences, Politics*, Londres y NY: Palgrave.
- Harrop, Stephe (2023), *Contemporary Storytelling Performance: Female Artists on Practices, Platforms, Presences*, Londres y NY: Palgrave.
- Hutcheon, Linda (2005), *The Politics of Postmodernism*, Londres y NY: Routledge.
- Jürs-Munby, Karen, Jerome Carroll y Steve Giles (eds.) (2013), *Post-Dramatic Theatre and the Political. International Perspectives in Contemporary Performance*, Londres y NY: Bloomsbury.
- Krasner, David (ed.) (2008), *Theatre in Theory: 1900-2000*, Malden MA y Oxford: Blackwell.
- Lehmann, Hans-Thies (2013), *Teatro posdramático*, México y Murcia: Paso de Gato y CENDEAC.

- Martin, Carol (ed.) (2003), *A Sourcebook of Feminist Theatre and Performance, on and beyond the Stage*, Londres y NY: Routledge.
- Mason, Bim (2005), *Street Theatre and Other Outdoor Performance*, Londres y NY: Routledge.
- McLeod, John (ed.) (2007), *The Routledge Companion to Postcolonial Studies*, Londres y NY: Routledge.
- Murray, Simon (2013), "Embracing Lightness: Dispositions, Corporealities and Metaphors in Contemporary Theatre and Performance", *Contemporary Theatre Review*, vol 23, num 2, pp. 206-219.
- Radosavljevic, D., y Kenneth A. Loparo (2013), *Theatre-Making : Interplay Between Text and Performance in the 21st Century*, Londres y NY: Palgrave.
- Reynolds, Brian (2014), *Performance Studies: Key Words, Concepts, and Theories*, Londres y NY: Palgrave.
- Sim, Stuart (ed.) (2001), *The Routledge Companion to Postmodernism*, Londres y NY: Routledge.
- Worthen, W.B. (2005), *Print and the Poetics of Modern Drama*, Cambridge: Cambridge University Press.
- _____ (2010), *Drama: Between Poetry and Performance*, Chichester: Wiley-Blackwell.

B. CONCEPTOS Y CASOS.

- Arendell, Telory D. (2020), *Pina Bausch's Agressive Tenderness. Repurposing Theatre through Dance*, Londres y NY: Routledge.
- Barba Rodríguez, Daniel (2024), "La digitalización del espacio escenográfico en la Fura dels Baus. De la calle al espectáculo digital", *Artnodes*, no. 33.
- Bissell, Laura (2018), "There *Is* Such a Thing: Feminist Mimesis in Contemporary Performance in the UK", *Contemporary Theatre Review*, vol 28, num 4, pp. 522-536.
- Bissonnette, Sylvie (2010), "Historical Interculturalism in Robert Lepage's *Elsinore*", *Contemporary Theatre Review*, vol 20, num 1, pp. 40-55.
- Boenisch, Peter M., y Thomas Ostermeier (2016), *The Theatre of Thomas Ostermeier*, Londres y NY: Routledge.
- Brauneck, Manfred, e ITI Germany (2017), *Independent Theatre in Contemporary Europe: Structures, Aesthetics, Cultural Policy*, Transcript Verlag: Bielefeld.
- Buezo Canalejo, Catalina (2004), "La incursión de La Fura dels Baus en el terreno fílmico: *Fausto 5.0*", *Signa* (UNED), 13, pp.163-172.
- Climenhaga, Royd (ed.) (2012), *The Pina Bausch Sourcebook: The Making of Tanztheater*, Londres: Taylor & Francis.
- De Giorgi Lageard, Álvaro (2023), "La Fura dels Baus en la conmemoración del Bicentenario: un estudio de políticas culturales", *Cuadernos del CLAEH*, año 42, num 117.
- Delgado María, y Dan Rebellato (eds.) (2020), *Contemporary European Theatre Directors* (2nd ed.), Londres y NY: Routledge.
- Fricker, Karen (2020), *Robert Lepage's Original Stage Productions: Making Theatre Global*, Manchester: Manchester University Press.

- Gladhart, Amalia (2018), *The Leper in Blue: Coercive Performance and the Contemporary Latin American Theater*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press
- Hauptfleisch, Temple, Shulamith Lev-Aladgem, Jacqueline Martin, Willmar Sauter y Henri Schoenmakers (eds.) (2007), *Festivalising! Theatrical Events, Politics, and Culture*, Amsterdam y NY: Rodopi.
- Klein, Emily B. (2022), "A New Feminist Absurd?: Women's Protest, Fury, and Futility in Contemporary American Theatre", *Modern Drama*, vol 65, num 1, pp. 24-51.
- Klein, Gabriele (2020), *Pina Bausch's Dance Theater. Company, Artistic Practices and Reception*, Transcript Verlag: Bielefeld.
- Krüger, Caué (2021), "Antropologia da Performance ou Antropologia do Teatro Contemporâneo?: Notas etnográficas a propósito da companhia brasileira de teatro e do PROJETO bRASIL", *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, vol 11, num 2.
- Landry, Olivia (2020), *Theatre of Anger: Radical Transnational Performance in Contemporary Berlin*, Toronto: University of Toronto Press.
- Meerzon, Yana, y Katharina Pewny (eds.) (2020), *Dramaturgy of Migration: Staging Multilingual Encounters in Contemporary Theatre*, Londres y NY: Routledge.
- Montez, Noé, y Olga Sánchez Saltveit (eds.) (2024), *The Routledge Companion to Latine Theatre and Performance*, Londres y NY: Routledge.
- Picon-Vallin, Béatrice (2021), *Le Théâtre du Soleil: The First Fifty-Five Years*, trd. Judith G. Miller, Londres y NY: Routledge.
- Remshardt, Ralf, y Aneta Mancewicz (2024), *The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance*, Londres y NY: Routledge.
- Reynolds, James (2019), *Robert Lepage / Ex Machina: Revolutions in Theatrical Space*, Londres: Bloomsbury.
- Tadman, Rebecca (2023), "Who Cares?: Ethics and Practices of Care and Making Change in Contemporary Queer Performance Production", *Contemporary Theatre Review*, vol 33, nums 1-2, p. 61-79.
- Tait, Peta (2022), *Forms of Emotion: Human to Nonhuman in Drama, Theatre and Contemporary Performance*, Londres y NY: Routledge.
- Underiner, Tamara L. (2004), *Contemporary Theatre in Mayan Mexico. Death-Defying Acts*, Austin: University of Texas Press.
- Williams, David (ed.) (2005), *Collaborative Theatre: The Théâtre du Soleil Sourcebook*, Londres y NY: Routledge.

BIBLIOGRAFÍA SELECTA COMPLEMENTARIA

A. ARTES ESCÉNICAS

- Allain, Paul (2016), "Thick Description/Thin Lines: Writing about Process in Contemporary Performance", *Contemporary Theatre Review*, vol 26, num 4, pp. 485-495.
- Berger, Claudia (2012), *An Aesthetics of Narrative Performance: Transnational Theater, Literature, and Film in Contemporary Germany*, Columbus: The Ohio University Press.

- Boiko, Tetiana, Maryna Tatarenko, Kateryna Iudova-Romanova, Yuliya Tsyvata, and Yaroslav Lanchak (2023), "Digital Tools in Contemporary Theatre Practice", *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16, 2.
- Chadwick, Eleanor (2024), *Historically Responsive Storytelling. How Contemporary Western Theatre Is Rediscovering Its Roots*, Londres y NY: Routledge.
- Chambers, Colin (ed.) (2002), *The Continuum Companion to 20th Century Theatre*, Londres y NY: Continuum.
- Fischer-Lichte, Erika (2008), "Reality and Fiction in Contemporary Theatre", *Theatre Research International*, vol 33, num 1, pp. 84-96.
- Frieze, James (2019), *Theatrical Performance and the Forensic Turn*, Londres y NY: Routledge.
- Gusman, Tancredi (ed.) (2023), *Reconstructing Performance Art: Practices of Historicization, Documentation and Representation*, Londres y NY: Routledge.
- Knowles, Ric (2004), *Reading the Material Theatre*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Laera, Margherita (ed.) (2014), *Theatre in Adaptation: Return, Rewrite, Repeat*, Londres y NY: Bloomsbury.
- McRobbie, Angela (2005), *Postmodernism and Popular Culture*, Londres y NY: Routledge.
- Meyer-Dinkgräfe, Daniel (ed.) (2005), *Who's Who in Contemporary World Theatre*, Londres y NY: Routledge.
- Postlewait, Thomas (2009), *The Cambridge Introduction to Theatre Historiography*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Romanska, Magda (ed.) (2016), *The Routledge Companion to Dramaturgy*, Londres y NY: Routledge.
- Turner, Cathy y Synne K. Behrndt (2008), *Dramaturgy and Performance*, Londres y NY: Palgrave.

B. CONCEPTOS Y CASOS.

- Bissonnette, Sylvie (2009), "Cyborg Brain in Robert Lepage's *Possible Worlds*", *Screen*, 50, num 4.
- Cermatori, Joseph (2017), "Robert Lepage in Double Time: Technics and Media in the Interim", *PAJ: A Journal of Performance and Art*, vol. 39, num 3, pp. 33-41.
- Cox, Emma (ed.) (2022), *Performance and Migration*, Londres y NY: Palgrave.
- Garnier, Emanuelle (2013), "Terrorismo, intermedialidad y omnisciencia: *Boris Godunov*, un espectáculo de La Fura dels Baus", *Letral*, num. 11.
- Gorman, Sarah (2021), *Women in Performance: Repurposing Failure*, Londres y NY: Routledge.
- Leal, Dodi T.B, y Lúcia R.V. Romano (eds.) (2021), "Dossier – Fighting Back: Contemporary Theatre in Brazil", *Theatre Research International*, vol. 26, no. 3.
- Maagerø, Lars Harald (2024) *The Canon in Contemporary Theatre: Plays by Shakespeare, Ibsen, and Brecht in Contemporary Director's Theatre*, Londres y NY: Routledge.
- McMullan, Ana, y Graham Saunders (eds.) (2018) "Staging Beckett and Contemporary Theatre and Performance Cultures", *Contemporary Theatre Review*, Vol. 28, num.1, p. 3-9.

- O'Toole, Emer (2023), *Contemporary Irish Theatre and Social Change: Activist Aesthetics*, Londres y NY: Palgrave.
- Pinheiro Villar, Fernando (2009), "La Fura dels Baus e performance arte: dramaturgias e ação", *Ouro Preto*, n.7, p. 186-197.
- Prizant, Yael (2013), *Cuba Inside Out: Revolution and Contemporary Theatre*, Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Teira Alcaraz, José Manuel (2022), "Influencia de la estética del comic en *La Celestina* de Robert Lepage: narrativa intertransmedial en la plástica escénica", *Edad de Oro*, XLI, pp. 359-380.
- Tindemans, Klaas (2023), *The Dramatic Society. Essays in Contemporary Performance and Political Theory*, Londres y NY: Routledge.

Se recomienda la consulta de revistas especializadas, como

- Contemporary Theatre Review*
- The Drama Review*
- Modern Drama*
- New Theatre Quarterly*
- Performing Arts Journal*
- Theatre Journal*
- Theatre Research International*

y publicaciones similares.