

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **HISTORIA DEL TEATRO I: Teatros originarios**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Cultura Teatral	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	2	32
	2	0		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Indicativa

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del Teatro II: Teatro moderno

Presentación:

Historia del Teatro I: Teatros originarios es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. Una herramienta indispensable para todo aquel que desea trabajar en el campo teatral es el reconocimiento de los antecedentes históricos del teatro, sus diversas funciones en culturas y épocas distantes, así como las relaciones que las prácticas escénicas desarrollan y han desarrollado con diversos grupos sociales.

El entendimiento de los orígenes rebasa con mucho la mera adquisición de información histórica, pues en ellos suele estar condensada la esencia de los fenómenos y, por tanto (siguiendo a Giorgio Agamben), continúan actuando en expresiones contemporáneas que de ahí derivan. Al entender la historia del teatro de este modo, también es posible observar en qué momento y de qué maneras esta esencia se desvirtúa o modifica por medio de las tradiciones y cómo reaparecen en culturas y tiempos muy lejanos los mismos principios esenciales.

Es por ello que la historia del teatro no se observa en este caso desde una perspectiva historiográfica en un orden cronológico lineal, sino desde una mirada comparativa que pone énfasis en las funciones orgánicas, sociales y políticas de las diversas manifestaciones escénicas.

La asignatura se relaciona con todas las de Teoría y Análisis de Texto Dramático y Plástica Teatral, permitiendo al alumno comprender el contexto en que se produjeron las obras estudiadas en esa materia, así como sus condiciones de representación. Se relaciona también con el Campo de Formación Humanística que amplía ese contexto a las condiciones históricas y las corrientes del pensamiento desde las cuales pueden ser leídas, y con las materias teórico-prácticas, pues aquí se analizan los elementos del teatro y la representación que siguen presentes en la escena de hoy.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los principios fundamentales presentes en los teatros de origen ritual sagrado y aquellos de origen profano, por medio de su manifestación en diversas expresiones escénicas pertenecientes a culturas y periodos distintos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA CONDUCTA REPRESENTACIONAL	12	0
2	TEATROS DE ORIGEN SAGRADO	10	0
3	TEATRALIDADES DE ORIGEN CARNAVALESCO	10	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	LA CONDUCTA REPRESENTACIONAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de:

	<p>a) Analizar las necesidades fundamentales del hombre que satisface por medio de las prácticas representacionales en toda época y cultura.</p> <p>b) Identificar las herramientas básicas de la representación y sus relaciones con la configuración de la identidad.</p> <p>c) Conocer la rica herencia de máscaras y el afianzado sentido representacional de las culturas de México.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 La conducta representacional. 1.2 La máscara y la personalidad. 1.3 Máscaras y representaciones de México y el mundo.</p>
UNIDAD 2	<p>TEATROS DE ORIGEN SAGRADO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Comprender las características de los teatros de origen ritual sagrado.</p> <p>b) Analizar las bases orgánicas de la conducta ritual y las relaciones que establece entre individuo y comunidad.</p> <p>c) Distinguir los elementos de lo sagrado en las representaciones (basadas en textos) pertenecientes a diversas culturas y épocas y la actualidad de algunos de sus principios.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 Componentes del rito sagrado (mito, simbología, espacio, prácticas corporales, colectividad). 2.2 Teatros de origen sagrado: la tragedia griega, los teatros orientales, el teatro medieval.</p>
UNIDAD 3	<p>TEATRALIDADES DE ORIGEN CARNAVALESCO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer las características de los teatros de origen profano, así como los diversos componentes de la representación popular.</p> <p>b) Analizar sus dimensiones política y filosófica de los teatros de origen profano.</p> <p>c) Distinguir los elementos del teatro popular presentes en diversas corrientes y autores pertenecientes a épocas y espacios distintos, así como la vigencia de algunos de sus principios.</p>

	<p>Contenidos específicos: 3.1 Teatros de origen carnavalesco (profanos): la comedia antigua, la comedia del arte italiana, los títeres de Rosete Aranda, el teatro de carpa.</p>
--	---

<p>Metodología de trabajo:</p> <p>Exposición del profesor a partir de lecturas encargadas a los alumnos. Discusión y comentario.</p> <p>Presentación de materiales documentales en formatos electrónicos (DVDs, CDRoms, Páginas Web).</p> <p>El énfasis comparativo de la materia pretende hacer evidentes los elementos originarios de la representación que se manifiestan de diversos modos en diversos contextos geográficos e históricos, así como aquellos que siguen vigentes en la escena actual.</p>
--

<p>Evaluación:</p> <p>1. Requisitos de acreditación:</p> <p>a) 90% de asistencias. b) Entrega de todos sus ensayos. c) Participación en clase. d) Trabajo grupal de investigación.</p> <p>2. Forma de acreditación:</p> <p>La calificación final se integrará con base en tres componentes:</p> <p>a) Calificación de ensayos (50%) b) Participación en clase (25%) c) Trabajo en grupo (25%)</p>

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ( )
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ( )
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ( )	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	

Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Seminario	( )
Prácticas de campo	( )	Otras:	(x)

Bibliografía básica:

LA CONDUCTA REPRESENTACIONAL

- 1) Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1980. pp. 9 a 66.
- 2) Schechner, Richard, *Performance Theory*, London & New York, Routledge, 2008. pp. XV a 65 y 112 a 169.
- 3) Caccia, Sofía, *Máscaras en acción* (Cd-Rom), Biblioteca Digital 3, CITRU-INBA, 2010.

TEATROS DE ORIGEN SAGRADO

- 1) Nietzsche, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza Editorial, 1981 o --- *El origen de la tragedia*, México, Espasa Calpe Austral.
- 2) Paz, Octavio, "El mundo heroico" en *El arco y la lira*, México, FCE, 1986. Pp. 198 a 218.
- 3) Steiner, George, *La muerte de la tragedia*, Caracas, Monte Ávila Editores, 1991.

TEATRALIDADES DE ORIGEN CARNAVALESCO

- 1) Bajtin, Mikhail, "Introducción", *La cultura popular durante la Edad Media y el Renacimiento*, Madrid, Alianza, 2000.
- 2) Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral editores, 1977.
- 3) Giménez Cacho, Marisa y Miranda, Francisca, *Los títeres de Rosete Aranda* (estuche con 2 Cd-Roms y un Dvd), Biblioteca Digital 3, México, Citru/Inba, 2009.
- 4) Merlín, Socorro, *Vida y milagros de las carpas* (Cd-rom), Biblioteca Digital 3, México, 2009.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alonge, Roberto, *Struttura e ideologia nel teatro italiano fra ' 500 e ' 900*, Torino, Stampatori Università, 1978.
- 2) Baratto, Mario, *Teatro y luchas sociales*, Barcelona, Península, 1971.
- 3) Batty, Gaston y Chavance, René, *El arte teatral*, México, FCE, 1983.
- 4) Beacham, Richard C., *The Roman Theatre and Its Audience*, Cambridge Ma., Harvard University Press, 1992.
- 5) Bentley, Eric, *La vida del drama*, México, Paidós Studio, 1985.
- 6) Berthold Margot, *Historia social del teatro*, dos tomos, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974.
- 7) Brandon, James R., *The Cambridge Guide to Asian Theatre*, Cambridge,

- Cambridge University Press, 1997.
- 8) Caillois, Roger, *Los mitos y el hombre*, México, FCE (Breviarios), 1998.
  - 9) Campbell, Joseph, *Los mitos*, México, Kairos, 2001.
  - 10) Cossío, Óscar, *La tensión espiritual del teatro Nô*, México, UNAM, 2001.
  - 11) D'Amico, Silvio, *Historia de la literatura dramática*, 4 tomos, México, UTHEA, 1961.
  - 12) Duchartre, Pierre-Louis, *La Commedia dell' Arte*, Paris, Librairie Théâtrale, 1955.
  - 13) Fido, F., Baratto, M., *Goldoni: mundo y teatro*, Madrid, ADE-España, 1993
  - 14) Garibay, Ángel Ma., *Teatro Helénico*, México, INBA, 1963.
  - 15) Goldoni, Carlo, *Memorias*, Madrid, ADE-España, 1994.
  - 16) Graves, Robert, *Los mitos griegos (2 tomos)*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.
  - 17) Hartnoll, Phyllis, *The Theatre, a concise history*, London, Thames and Hudson, 1985.
  - 18) Hauser, Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte (3 tomos)*, Barcelona, Guadarrama, 1982.
  - 19) Kitto, HDF, *Greek tragedy*, London & New York, Metthuen (existe version en español), 1973.
  - 20) Kordon, Bernardo, *El teatro tradicional chino*, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1959.
  - 21) Kott, Jan, *El manjar de los dioses*, México, Biblioteca Era, 1977.
  - 22) Lesky, Albin, *La tragedia griega*, Editorial Labor, 1984.
  - 23) Lombardo, Agostino, *Storia del teatro, medioevo e rinascimento*, Torino, RAI, 1962.
  - 24) Macgowan y Melnitz, *The Living Stage*, Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, 1955.
  - 25) Macgowan y Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
  - 26) Massip, Frances, *El teatro medieval*, Barcelona, Montesinos, 1992.
  - 27) Miklasevski, Konstantin, *La commedia dell' arte*, Venecia, Marsilio Editori, 1981.
  - 28) Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral, 1977.
  - 29) ----- *Lo spazio scenico*, Roma, Bulzoni Editore, 1966.
  - 30) Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, México, Paidós Comunicación, 1980.
  - 31) Paz, Octavio, "El mundo heroico" en *El arco y la lira*, México, FCE, 1986.
  - 32) Rabello, Luis Francisco, *El teatro portugués*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
  - 33) Reyes, Alfonso, "La crítica en la edad ateniense", *Tomo XIII de Obras Completas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
  - 34) Sakai, Kazuya, *Introducción al Noh: teatro clásico japonés*, México, inba, 1968.
  - 35) Salvat, Ricard, *El teatro*, Barcelona, Montesinos, 1982.
  - 36) Savarese, Nicola, *El teatro más allá del mar*, México, Escenología, 1992.
  - 37) Thomasseau, Jean-Marie, *Drame et tragédie*, Paris, Hachette Superieur,

1995.

38) Touchard, Pierre-Aimé, *Apología del teatro*, Buenos Aires, Cía. General Fabril Editora, 1969.

39) Tydeman, William, *The Theatre in the Middle Ages*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

40) Varios, *Teatro Mexicano, historia y dramaturgia, Tomos I a XX*, CNCA.

41) *Contemporary Korean Theatre*, Seoul, Theatre and Man Press, 2000.

42) Wickham, Glynne, *The Medieval Theatre*, Cambridge University Press.

43) Zeami, Fushikaden, *Tratado sobre la práctica del Teatro Nô*, Barcelona, Trotta, 1999.

Perfil profesiográfico: Licenciado o profesional en teatro con estudios en literatura dramática; investigador en teatro; historiador especializado en teatro y con experiencia docente.