

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 II: Teatro moderno**

Clave:	Semestre: 2°	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: Historia del Teatro I: Teatros originarios

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del Teatro III: Corrientes innovadoras

Presentación:

Historia del Teatro II: Teatro moderno es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral y complementa el panorama histórico iniciado en el primer semestre.

El establecimiento del teatro moderno (y del drama, según Peter Szondi) implica la asimilación en la escena de los códigos populares y aquellos de origen trágico o sagrado. Las condiciones de representación estimulan la convivencia de “lo alto y lo bajo”, abriendo el camino hacia el teatro del siglo XX donde estas clasificaciones desaparecen en su objetivo de reproducción de la vida (realismo y naturalismo).

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 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) Analizar la manera en que lo profano y lo sagrado se reúnen y se mezclan en teatros que logran capturar la amplitud de la experiencia humana y reflejarla frente a públicos de estratos sociales diversos.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA ESCENA ISABELINA, “UN TEATRO POPULAR” EN UNA ÉPOCA DE HUMANISMO	8	0
2	LA ESCENA DEL SIGLO DE ORO	8	0
3	MOLIÈRE Y EL MITO DE DON JUAN	8	0
4	EVOLUCIÓN DEL SENTIDO TRÁGICO EN EL DRAMA MODERNO	8	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LA ESCENA ISABELINA, “UN TEATRO POPULAR” EN UNA ÉPOCA DE HUMANISMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar la visión plena que se refleja en el teatro isabelino lo que hace de él “un teatro popular en una época de humanismo” y

	<p>un modelo para el teatro moderno (Brook).</p> <p>b) Valorar las posibilidades de la puesta en escena actual del drama isabelino.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 El espacio, la poesía y el pensamiento en la era isabelina.</p> <p>1.2 Shakespeare y sus contemporáneos.</p>
UNIDAD 2	<p>LA ESCENA DEL SIGLO DE ORO</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Identificar las características presentes en el teatro español del siglo de oro y la manera en que han sido retomados dentro de nuestra tradición teatral.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 “La monstruosa tragicomedia”: <i>La Celestina</i>. Religión y picaresca en el teatro áureo.</p> <p>2.2 El siglo de oro en México: Poesía en Voz Alta y la actualización de los clásicos españoles.</p>
UNIDAD 3	<p>MOLIÈRE Y EL MITO DE DON JUAN</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Verificará cómo esa convivencia de “lo alto y lo bajo” sucede en el teatro clásico francés y en el tratamiento dramático de algunos temas arquetípicos como el mito de Don Juan.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Don Juan: de la tragicomedia a la ópera y el cine.</p>
UNIDAD 4	<p>EVOLUCIÓN DEL SENTIDO TRÁGICO EN EL DRAMA MODERNO</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <p>a) Analizar el cambio de concepto de lo trágico en el teatro moderno y las aportaciones de Chéjov al teatro del siglo XX.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Woyzeck, un héroe proletario.</p> <p>4.2 Chéjov y la ambigüedad de la mirada tragicómica.</p>

Metodología de trabajo:

Exposición del profesor a partir de lecturas encargadas a los alumnos. Discusión y comentario.

Presentación de materiales documentales en formatos electrónicos (DVDs, CDRoms, Páginas Web).

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.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) 90% de asistencias.
- b) Entrega de todos sus ensayos.
- c) Participación en clase.
- d) Trabajo grupal de investigación.

2. Forma de acreditación:

La calificación final se integrará con base en tres componentes:

- a) Calificación de ensayos (50%)
- b) Participación en clase (25%)
- c) Trabajo en grupo (25%)

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	( )
Examen final escrito	( )
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	( )
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

LA ESCENA ISABELINA, “UN TEATRO POPULAR” EN UNA ÉPOCA DE HUMANISMO

- 1) Brook, Peter, *El espacio vacío*, Barcelona, Ediciones Península, 1990.
- 2) Brook, Peter y Peter Stein, *Shakespeare/Mi Chéjov*, México, UNAM/INBA, 2009.
- 3) Johnson, Samuel, *Prefacio a Shakespeare*, Barcelona, Cuadernos del acantilado, 2003.

LA ESCENA DEL SIGLO DE ORO

- 1) Lope de Vega, “El arte de hacer comedias” en *Obras, tomo II*, México. Aguilar, 1991. pp. 1105 a 1112.
- 2) Valbuena Prat, Angel, *Historia de la literatura española, tomo III*, Barcelona, Gustavo Gili Editor, 1982. pp. 429 a 738.

MOLIÈRE Y EL MITO DE DON JUAN

- 1) Bulgakov, Mihail, *Vida del señor de Molière*, Barcelona, Montesinos, 2007. Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral editores, 1977.

EVOLUCIÓN DEL SENTIDO TRÁGICO EN EL DRAMA MODERNO

- 1) Brook, Peter y Peter Stein, *Shakespeare / Mi Chéjov*, México, Unam/Inba, 2009.
- 2) Varios: *The Cambridge companion to Chekhov*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

Bibliografía complementaria:

- 1) Abirached, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADE, 1994
- 2) Amezcua, José, *Espectáculo, texto y fiesta*, México, UAM, 1990.
- 3) ----- *Lectura ideológica de Calderón*, México, UAM-UNAM, 1991.
- 4) Aparicio Maydeu, Javier, *El teatro barroco*, Barcelona, Montesinos, 1999.
- 5) Baratto, Mario, *Teatro y luchas sociales*, Barcelona, Península, 1971.
- 6) Batty, Gaston y Chavance, René, *El arte teatral*, México, FCE, 1983.
- 7) Bentley, Eric, *La vida del drama*, México, Paidós Studio, 1985.
- 8) Berthold Margot, *Historia social del teatro*, dos tomos, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1974.
- 9) Bloom, Harold, *Shakespeare, la invención de lo humano*, Barcelona, Anagrama, 2005.
- 10)-----, *El canon occidental*, Barcelona, Anagrama, 2001.
- 11)Brugger, Ilse M. de, *El teatro alemán*, Buenos Aires, Centro de Editor de América Latina, 1968.
- 12)Couton, Georges, *Corneille y la tragedia política*, México, FCE (Breviarios), 1986.
- 13)D’Amico, Silvio, *Historia de la literatura dramática*, 4 tomos, México,

- UTHEA, 1961.
- 14) Diderot, Denise, *La paradoja del comediante*, México, Ediciones Coyoacán, 1997.
  - 15) Diosdado, Ana, *El teatro por dentro*, Barcelona, Salvat, 1979.
  - 16) Duvignaud, Jean, *Sociología del teatro*, México, FCE, 1980.
  - 17) Elsom, John (ed.), *Is Shakespeare still our contemporary?*, London, Routledge, 1989.
  - 18) Fernández, Sergio, *El estiércol de Melibea*, México, UNAM, 1991.
  - 19) Gonzalez, José Manuel, *El teatro de William Shakespeare hoy*, Barcelona, Montesinos, 1993.
  - 20) Green, Graham, *British Dramatists*, London, Prion, 1996.
  - 21) Gottlieb, Vera & Allain, Paul (eds.), *The Cambridge Companion to Chekhov*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
  - 22) Hartnoll, Phyllis, *The Theatre, a concise history*, London, Thames and Hudson, 1985.
  - 23) Hauser Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte (3 tomos)*, Barcelona, Guadarrama, 1982.
  - 24) Hugo, Victor, *Vida y obra de Shakespeare*, Buenos Aires, Editorial Claridad, 1941.
  - 25) Kleist, Heinrich von, *Sobre el teatro de las marionetas*, Madrid, Hiperión, 1988.
  - 26) Knight, Wilson, *Shakespeare, la rueda de fuego*, México, Breviarios FCE, 1979.
  - 27) Lessing, *La dramaturgia de Hamburgo*, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España (o conaculta, México), 1993.
  - 28) Macgowan y Melnitz, *The Living Stage*, Englewood Cliffs NJ, Prentice Hall, 1955.
  - 29) Macgowan y Melnitz, *Las edades de oro del teatro*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
  - 30) Murlyne, J.R. & Shewring, Margaret (eds.), *Shakespeare's Globe Rebuilt*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
  - 31) Nicoll, Allardyce, *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral, 1977.
  - 32) ----- *Lo spazio scenico*, Roma, Bulzoni Editore, 1966.
  - 33) Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, México, Paidós Comunicación, 1980.
  - 34) Rabello, Luis Francisco, *El teatro portugués*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1968.
  - 35) Ramo, Luciano, *Storia del Varietà*, Milano, Garzanti, 1956.
  - 36) Ruiz Ramón, Francisco, *Historia del Teatro Español (2 tomos)*, Madrid, Cátedra, 1992.
  - 37) Salvat, Ricard, *El teatro*, Barcelona, Montesinos, 1982.
  - 38) Sempelayo, Carlos, *El vodevil, teatro francés*, Barcelona, Plaza & Janés, 1963.
  - 39) Stendhal, *Racine et Shakespeare*, Utrecht, Jean Jacques Pauvert Editeur, 1965.

- 40) Thomasseau, Jean-Marie, *Drame et tragédie*, Paris, Hachette Superieur, 1995.
- 41) -----*Drame et tragédie*, Paris, Hachette Superieur, 1995.
- 42) Torri, Julio, *La literatura española*, México, Breviarios FCE, 1984.
- 43) Touchard, Pierre-Aimé, *Apología del teatro*, Buenos Aires, Cía. General Fabril Editora
- 44) Unger, Roni, *Poesía en Voz alta*, México, UNAM-INBA, 2006.
- 45) Usigli, Rodolfo, *Juan Ruiz de Alarcón en el tiempo*, México, SEP, 1967.
- 46) Varios, *Teatro Mexicano, historia y dramaturgia, Tomos I a XX*, CNCA.
- 47) Yates, Frances A., *Las últimas obras de Shakespeare: una nueva interpretación*, México, Breviarios FCE, 1986.

Perfil profesiográfico:

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