

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 III: Corrientes innovadoras**

Clave:	Semestre: 3°	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 II: Teatro moderno

Asignatura con seriación subsecuente: Historia del Teatro IV: Tendencias escénicas

Presentación:

Historia del Teatro III: Corrientes innovadoras es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. En este semestre, el alumno tendrá conocimiento de las principales corrientes renovadoras del teatro del siglo XX, sus diversos planteamientos teóricos, estéticos y filosóficos, así como sus relaciones con la realidad social en que tuvieron lugar, como una herramienta indispensable para todo aquel que desea trabajar en el campo teatral.

La vitalidad de los planteamientos vanguardistas, la reformulación de las relaciones del teatro y lo real, las políticas de la escenificación y las estructuras de producción y recepción del teatro, son enfoques desde los cuales es posible leer las grandes aportaciones de la escena del siglo XX y las expresiones más recientes de la escena mundial.

Una vez más, la historia del teatro no se observa en este caso desde una

perspectiva historiográfica con un orden cronológico lineal, sino desde una mirada comparativa que pone énfasis en las funciones sociales de las diversas manifestaciones escénicas y los enfoques teóricos para analizarlas.

La asignatura se relaciona con las de Teoría y Análisis del Texto Dramático y Plástica Teatral, permitiendo al alumno comprender el contexto en que se produjeron las obras estudiadas en esa asignatura, 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 asignaturas 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 el desarrollo del teatro a partir del concepto de puesta en escena, comparando las principales renovaciones escénicas del siglo XX con la actualidad de la escena en México y el mundo.
- b) Conocerá los planteamientos conceptuales del teatro del siglo XX y los principales enfoques teóricos fundamentales para su estudio.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA	7	0
2	RELACIONES DE LA REALIDAD Y LA ESCENA	7	0
3	LA REVUELTA VANGUARDISTA	6	0
4	RENOVACIONES PLÁSTICAS DE LA ESCENA	6	0
5	LA REVUELTA POLÍTICA	6	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar el cambio conceptual que implicó en el siglo XX la aparición de la puesta en escena y sus relaciones con el realismo y el naturalismo. b) Relacionar los distintos modos de producción del teatro con las estéticas resultantes del siglo XX. <p>Contenidos específicos: 1.1 La puesta en escena y el director. 1.2 Los Teatros de Arte.</p>
UNIDAD 2	<p>RELACIONES DE LA REALIDAD Y LA ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar al realismo no como solamente como un estilo histórico, sino como una relación dialéctica (siempre cambiante) entre la realidad y el teatro. <p>Contenidos específicos: 2.1 Realismos y naturalismo históricos: realismo objetual, lo real vivido, realismo social. Naturalismo. 2.2 Evolución del realismo en el siglo XX. Realismos del siglo XXI: Las prácticas de lo real en “la sociedad del espectáculo”.</p>
UNIDAD 3	<p>LA REVUELTA VANGUARDISTA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar los postulados de la vanguardia y las características de las manifestaciones escénicas cobijadas entre sus principales movimientos. <p>Contenidos específicos: 3.1 Introducción al concepto de vanguardia. 3.2 Las primeras vanguardias: simbolismo, futurismo, expresionismo, constructivismo, dada y surrealismo.</p>
UNIDAD 4	<p>RENOVACIONES PLÁSTICAS DE LA ESCENA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer las primeras corrientes renovadoras del teatro del

	<p>siglo XX e identificará su correspondencia con algunas expresiones escénicas contemporáneas</p> <p>Contenidos específicos: 4.1 Edward G. Craig y Robert Wilson: la renovación plástica del teatro. 4.2 La <i>re-teatralización</i> del teatro: Meyerhold y Tadeusz Kantor.</p>
UNIDAD 5	<p>LA REVUELTA POLÍTICA</p> <p>Objetivo(s) específico(s) El alumno será capaz de: a) Analizar las aportaciones al teatro político del siglo XX y su actualidad en los creadores recientes.</p> <p>Contenidos específicos: 5.1 E. Piscator. 5.2 Bertolt Brecht. 5.3 Luis Valdez. 5.4 William Kentridge.</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 propios de las diversas renovaciones escénicas del siglo XX que se manifiestan en la escena contemporánea.

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: ()
Bibliografía básica: EL CONCEPTO DE PUESTA EN ESCENA 1) Dort, Bernard, <i>Condición sociológica de la puesta en escena teatral</i> , México, Paso de Gato (cuadernos de ensayo), 2009. 2) Barba, Eugenio, "El protagonista ausente" en <i>El training del actor</i> , México, UNAM/INBA, 2007. RELACIONES DE LA REALIDAD Y LA ESCENA 1) Sánchez, José A., <i>Prácticas de lo real en la escena contemporánea</i> , Madrid, Visor Libros, 2007. 2) Stanislavski, Constantin, <i>El trabajo del actor sobre sí mismo, en el proceso creador de la vivencia</i> , Barcelona, Alba Editorial, 2003. LA REVUELTA VANGUARDISTA 1) Sánchez, José A. (ed.), <i>La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias</i> , Madrid, Akal, 1999. RENOVACIONES PLÁSTICAS DE LA ESCENA 1) Craig, E. Gordon, <i>Craig on theatre</i> , London, Methuen, 1999. 2) Meyerhold, V.S., <i>Textos teóricos</i> , Madrid, ADE, 1998. LA REVUELTA POLÍTICA 1) Brecht, Bertolt, <i>Escritos sobre teatro (3 tomos)</i> , Buenos Aires, Nueva Visión, 1963. 2) Didi-Huberman, Georges, <i>Cuando las imágenes toman posición</i> , Madrid, Antonio Machado Libros, 2008.	

Bibliografía complementaria:

- 1) Alcázar, Josefina, *La cuarta dimensión del teatro, Tiempo, espacio y video en la escena moderna*, México, CITRU/INBA, 1998.
- 2) Aslan, Odette, *El actor en el siglo XX*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979.
- 3) Bentley, Eric, *The Theory of Modern Stage*, New York/London, Applause, 1997.
- 4) Bentley, Eric, *The Theatre of War*, London, Eyre Methuen, 1972.
- 5) Bentley, Eric, *In Search of Theatre*, New York, Applause, 1981.
- 6) Brustein, Robert, *The Theatre of Revolt*, Boston and Toronto, Atlantic Monthly Press, 1964.
- 7) Dort, Bernard, *Théâtres*, Paris, Éditions du Seuil, 1986.
- 8) Mignon, Paul-Louis, *Le théâtre au XXe siècle*, Paris, Gallimard, 1986.
- 9) Sánchez, José A., *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
- 10) Sánchez, José A., *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.
- 11) Veinstein, André, *La puesta en escena*, Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1962.
- 12) Wellwarth, George E., *Teatro de protesta y paradoja*, Madrid, Alianza, 1974.

Realismos y pre-vanguardias

- 1) Knébel, María Ósipovna, *El último Stanislavsky*, Madrid, Fundamentos, 2003.
- 2) Kristi, G. *Stanislavski en la ópera*, La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1988.
- 3) Meisner, Sanford, *On acting*, New York, 1996.
- 4) Moore, Sonia, *The Stanislavski System*, New York, Penguin Books, 1978.
- 5) Nemirovitch-Dantchenko, Vladimir, *My Life in the Russian Theatre*, New York, Theatre Arts Books, 1968.
- 6) Stanislavski, Constantin S., *Mi vida en el arte*, Argentina, Quetzal, 1981.
- 7) Stanislavski, Constantin S., *El arte escénico*, México, Siglo XXI, 1975.
- 8) Stanislavski, Constantin S., *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.
- 9) Stanislavski, Constantin S., *El proceso de dirección escénica*, México, Escenología, 1998.
- 10) Strasberg, Lee, *A dream of passion*, New York, Plume, 1988.
- 11) Strindberg, August, *Open Letters to the Intimate Theater*, Seattle and London, University of Washington Press, 1967.
- 12) A.A.V.V., *Les cités du théâtre d'art*, Paris, Editions Theatrales, 2000.
- 13) A.A.V.V., *The Cambridge Companion to Chekhov*, Cambridge and New York, Cambridge University Press, 2000.

Artículos

14) *Paso de Gato* núm. 32, México, enero-marzo de 2008.

Primeras vanguardias

- 1) Craig, E. Gordon, *Craig on theatre*, London, Methuen, 1999.
- 2) Craig, E. Gordon, *El arte del teatro*, México, UNAM/Grupo Editorial Gaceta, 1987.
- 3) Kirby, Michael, *Futurist Performance*, New York, E.P. Dutton, 1971.
- 4) Goldberg, Rose Lee, *Performance, Live Art 1909 to the Present*, New York, Harry N. Adams Publishers, 1979.
- 5) González Gómez, Xesús, *Teatro y surrealismo*, Bertamiráns/Ames, Edicions Laiovento, 2004.
- 6) Gortchakov, Nikolai. *Vakhtangov metteur en scene*, Moscú, Editions en langues etrangeres, s/f.
- 7) Hamon-Siréjols, Christine, *Le Constructivisme au Théâtre*, Paris, CNRS Editions, 2004.
- 8) Hesse, José, *Breve historia del teatro soviético*, Madrid, Alianza Editorial, 1971.
- 9) Kantor, Tadeusz, *Lezioni Milanesi*, Milano, Ubulibri, 1988.
- 10) Kerencev, Platon Michailovic, *Il teatro creativo: Teatro proletario negli anni '20 in Rusia*, Roma, Bulzoni Editore, 1979.
- 11) Leeper, Janet, *Edward Gordon Craig, Designs for the Theatre*, Middlesex and Melbourne, Penguin Books, 1948.
- 12) Marotti, Ferruccio, *Gordon Craig*, Bologna, Capelli Editori, 1961.
- 13) Myerhold, V., *Meyerhold on Theatre* (Edgard Braun, ed.), London, Methuen, 1969.
- 14) Myerhold, V., *Teoría teatral*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1982.
- 15) Myerhold, V., *El actor sobre la escena, diccionario de práctica teatral*, México, UAM/Grupo Editorial Gaceta, 1986.
- 16) Pitches, Jonathan, *Vsevolod Meyerhold*, London and New York, Routledge, 2003.
- 17) Schlemmer, Oskar, *The Letters and Diaries of Oskar Schlemmer*, Evanston/Illinois, Northwestern University Press, 1972.
- 18) Vajtangov, *Lecciones de regisseur*, Argentina, Domingo Cortizo Editor, 1987.
- 19) Vajtangov, Artefacto núm. 2 "Vajtangov hoy... Tairov contra el naturalismo." Publicación de la Escuela de Teatro de Buenos Aires, 1992.
- 20) Witckiewicz, Stanislav Ignacy, *La forma pura del teatro*, México, UNAM, 1982.
- 21) A.A.V.V., *L'expressionnisme dans le théâtre européen*, Paris, CNRS, 1984.

Los grandes renovadores

- 1) Brecht, Bertolt, Cinco dificultades para quien escribe la verdad.
- 2) ____, *Diario de trabajo* (2 tomos), Buenos Aires, Nueva Visión, 1977.
- 3) Copeau, Jacques, "Hay que rehacerlo todo" *Escritos sobre el teatro*,

Madrid, Asociación de Directores de Escena, 2002.

- 4) Esslin, Martin, *Brecht, The man and his Work*, New York, Anchor Books, 1961.
- 5) Esslin, Martin, *Antonin Artaud: the man and his work*, London and New York, Calder Publications/Riverrun Press, 1976.
- 6) Fuegi, John, *Bertolt Brecht, Chaos According to Plan*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
- 7) Mayer, Hans, *Brecht et la tradition*, Paris, L'Arche, 1977.
- 8) Piscator, Erwin, *Teatro político*, La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1973.
- 9) Willett, John, *Brecht in Context*, London, Methuen, 1998.

Perfil profesiográfico:

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