

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 IV: Tendencias escénicas**

Clave:	Semestre: 4°	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 III: Corrientes innovadoras

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Historia del Teatro IV: Tendencias escénicas es una asignatura teórica, ubicada dentro del Campo de Cultura Teatral. En este semestre, que cierra el ciclo alrededor de la historia del teatro, el alumno estará en contacto con las tendencias más recientes de la escena en México y el mundo. Y tendrá acceso a las herramientas teóricas y conceptuales que le permitan una reflexión continua y un mayor entendimiento del lugar del teatro en la sociedad contemporánea.

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 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 las corrientes más recientes del teatro en México y el mundo, sus planteamientos filosóficos, políticos y estéticos, así como la relación que desean enfatizar con sus espectadores.
- b) Utilizar las herramientas teóricas vigentes que le faciliten la comprensión de las corrientes del teatro contemporáneas.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	RECUPERACIÓN DEL TEATRO SAGRADO	8	0
2	LOS LÍMITES DE LA PUESTA EN ESCENA	8	0
3	PERFORMANCE Y TEATRALIDAD	8	0
4	LA ESCENA ACTUAL	8	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD	RECUPERACIÓN DEL TEATRO SAGRADO
1	<p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Analizar las propuestas de Antonin Artaud y su eco en los creadores posteriores. <p>Contenidos específicos: 1.1 A. Artaud. 1.2 El Living Theatre. 1.3 J. Grotowski.</p>

UNIDAD 2	LOS LÍMITES DE LA PUESTA EN ESCENA Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar las aportaciones de creadores recientes del teatro. a) Analizar las relaciones específicas que estos creadores establecen con su contexto histórico-social. Contenidos específicos: 2.1 Peter Brook. 2.2 Pina Bausch.
UNIDAD 3	PERFORMANCE Y TEATRALIDAD Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Analizar los replanteamientos de la escena a partir de los Performance Studies y las prácticas performáticas. Contenidos específicos: 3.1 Teatro y performatividad, la escena transversal.
UNIDAD 4	LA ESCENA ACTUAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: <ul style="list-style-type: none"> a) Identificar las características de la escena al inicio del siglo XXI y a sus principales representantes en México y el mundo. Contenidos específicos: 4.1 Politización del teatro. 4.2 Teatralización de la acción política. 4.3 Otros desplazamientos de la escena.

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.

Los contenidos de la asignatura deberán relacionarse con ejemplos de la escena contemporánea para verificar en la práctica las aproximaciones críticas propuestas en clase.

La evaluación se realizará por medio de ensayos presentados por los alumnos sobre cada una de las unidades.

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:

RECUPERACIÓN DEL TEATRO SAGRADO

- 1) Derrida, Jacques, "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación" en *La escritura y la diferencia*, Barcelona, Anthropos, 1989.

- 2) Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI, 1981.

LOS LÍMITES DE LA PUESTA EN ESCENA

- 1) Obregón, Rodolfo, *Utopías aplazadas*, México, Conaculta, 2003.

PERFORMANCE Y TEATRALIDAD

- 1) Lehman, Hans-Thies, *Postdramatic Theatre*, London and New York, Routledge, 2009.

LA ESCENA ACTUAL

- 1) Schechner, Richard, *Estudios de la representación, una introducción*, México, FCE, 2012.

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) ____, *The Theatre of War*, London, Eyre Methuen, 1972.
- 5) ____, *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) Goldberg, Rose Lee, *Performance, Live Art 1909 to the Present*, New York, Harry N. Adams Publishers, 1979.
- 9) Mignon, Paul-Louis, *Le théâtre au XXe siècle*, Paris, Gallimard, 1986.
- 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.

Los grandes renovadores

- 1) Artaud, Antonin, *México y Viaje al país de los Tarahumaras*, México, FCE, 1984.
- 2) Beck, Julian, *El Living Theatre*, Madrid, Fundamentos, 1974.
- 3) Bradu, Fabienne, *Artaud todavía*, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.
- 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) ____, *The Theatre of the Absurd*, New York, Anchor Books, 1969.
- 7) Serreau, Geneviève, *Historia del Nouveau Théâtre*, México, Siglo XXI, 1967.
- 8) A.A.V.V., *Max Reinhardt 1873-1973*, Binghampton, New York, The Max Reinhart Archive, 1973.

Últimas corrientes del siglo XX

- 1) Brook, Peter, *The Shifting Point*, New York, Harper & Row, 1987 (*Más allá del espacio vacío*).
- 2) ----, *La puerta abierta*, México, El Milagro, 1998.
- 3) Carlson, Marvin, *Performance, a critical introduction*, New York and London, Routledge, 2004.
- 4) Castelluci, Claudia e Romeo, *Il teatro della società raffaello sanzio*, Milano, Ubulibri, 1992
- 5) ____, *Les Pèlerins de la matière, Théorie et praxis du théâtre*, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2001.
- 6) Fo, Dario, *Dario Fo parla di Dario Fo*, Roma, Edizioni Lerici, 1977.
- 7) Juanes, Jorge, *Más allá del arte conceptual*, México, "La centena", Conaculta/Ediciones sin nombre, 2002.
- 8) Saison, Maryvonne, *Les théâtres du réel*, Paris, Éditions L' Harmattan, 1998.
- 9) Sánchez, José A., *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor libros, 2007.
- 10) Schechner, Richard, *El teatro ambientalista*, México, UNAM/Editorial Árbol, 1988.
- 11) ----, *Performance Theory*, London and New York, Routledge, 2003.
- 12) Tackels, Bruno, *Les Castellucci*, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2005.
- 13) A.A.V.V., *CITRU.doc Performance y teatralidad*, México, CITRU/INBA, 2005.
- 14) ----, *La interpretación del pasado teatral, ensayos sobre historiografía de la escenificación*, México, CITRU/INBA, 2010.

Perfil profesiográfico:

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