Nombre del profesor (es):

Dr. Óscar Armando García Gutiérrez

Dr. Ricardo García Arteaga Aguilar

Título de la actividad académica:

Rescate documental de las artes escénicas: las danzas teatrales

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)

Jueves 12-14 horas

Modalidad: Híbrida

Cupo máximo del grupo

16

Planteamiento (explicación del propósito del curso)

Dentro del campo metodológico sobre el estudio de las artes escénicas, uno de sus más importantes retos sistemáticos es la recuperación documental de un evento de características efímeras. Alrededor de los testimonios o huellas de eventos escénicos encontraremos estrategias para la generación de documentos que permitan la reconstrucción del hecho estudiado y, por lo tanto, la posibilidad de su análisis crítico.

Durante este seminario se explorarán en específico aquellos elementos heurísticos que se han desarrollado alrededor de la danza teatral (Bonfigioli / Jáuregui 1996), también conocida como "danza dialogada". Estas expresiones las podemos localizar desde tiempos remotos de la evangelización de la Nueva España del siglo XVI, con profundas raíces tanto en los pueblos originarios mesoamericanos como de una sólida influencia del mundo mediterráneo. La tipología de este fenómeno de danzas pervive hasta la fecha y es posible identificarlas como parte crucial de diversos festejos por todo el territorio latinoamericano e ibérico. De manera específica se abordará la investigación y características de la danza teatrales del estado de Morelos, México.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- 1) Identificar las diferentes fuentes de documentación de un evento escénico.
- 2) Reconocer las características formales y conceptuales de las artes escénicas
- 3) Definir las expresiones de la danza popular en México.
- 4) Distinguir los diferentes formatos de la danza comunitaria mexicana.
- 5) Incorporar el reconocimiento crítico de las diferentes fuentes documentales en trabajos de investigación sobre las artes escénicas.

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Asistencia: 20%

Presentación de proyecto académico personal durante el seminario: 40%

Ensayo final de ocho cuartillas promedio relacionado con un tema del Seminario: 40%

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

- 1. La documentación de las artes escénicas. Fuentes escritas, iconográficas y antropológicas.
- 2. La representación como concepto escénico.
- 3. La danza como arte escénica.
- 4. Danzas mesoamericanas y danzas medievales.
- 5. Revisión de las primeras manifestaciones en la Nueva España: la *Conquista de Rodas* y la *Conquista de Jerusalén* (1539).
- 6. Danzas en Iberoamérica: habladas, bals parlats, danzas de Conquista.
- 7. Elementos constitutivos y testimoniales (textos, testimonios vivos, vestuario, máscaras, música, fotografía, espacio escénico)
- 8. De las danzas de Moros y Cristianos hasta el caso contemporáneo de la danza de los Tecuanes.
- 9. 15. Sesiones para presentación de proyectos por parte de los integrantes del seminario.
- 16. Conclusiones y entrega de trabajo final.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bonfiglioli, Carlo y Jesús Jáuregui (1996). "Introducción: el complejo dancístico-teatral de la Conquista" en *Las danzas de Conquista* (1996). (Jesús Jáuregui y Carlo Bonfiglioli, coords.). México: Fondo de Cultura Económica, pp. 7-30.

Bourdieu, Pierre (2002). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.

Carrión Martín, Elvira (2017). "La danza y el baile en España en tiempos de Cervantes". En Fila A. Vol. 1. Pp. 15-22.

Cortés, Óscar, (2015). Danza de los Tecuanes. Cuernavaca: Secretaría de Cultura de Morelos.

_____ (2018). *Tecuanes, tlacololeros, lobitos y tlaminques*. Temixco: Casa de Cultura Tecuanes, Quadrivium Editores.

(2022). Tecuán. Danza comedia teatro del siglo XIX. Temixco, Quadrivium Editores, INPI-Morelos.

Dallal, Alberto (2007). Los elementos de la danza. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Elfego, Adán (1910). "Las danzas de Coatetelco" en *Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología*, (pp.133-194).

Els balls parlats a la Catalunya nova (teatre popular català) (1992). Tarragona: Edicions El Mèdol.

Fiesta religiosa y teatralidad popular en México (2006). (Beatriz Aracil y Mónica Ruiz, coords.). América sin nombre. Boletín de la Unidad de Investigación de la Universidad de Alicante. Alicante: Universidad de Alicante.

García, Óscar Armando (2013) "México y Tlaxcala (1539): escenificaciones imperiales de la conquista" en *La metrópoli como espectáculo: la Ciudad de México, escenario de las artes.* México: UNAM / IIE, pp. 83-108.

García Gutiérrez, Óscar Armando (2021) "El concepto de representación en la historiografía teatral: una aproximación" en *Representaciones. Horizontes y desafíos de un concepto* (Mariana Masera, ed.). México: UNAM. P. 56-73.

Horcasitas, Fernando (1980). "La danza de los tecuanes" en Estudios de la Cultura Náhuatl, vol. 14, pp. 238-286.

_____ (2004). "Notas para una lectura sobre danzas mexicanas" en *Teatro náhuatl. Selección y estudio crítico de los materiales inéditos de Fernando Horcasitas*. (María Sten y Germán Viveros, coords.). México: UNAM, pp. 369-378.

La dansa dels altres. Identitat i alteritat en la festa popular (2017) (Raül Sanchis Francés i Francesc Massip, eds.). Catarroja / Barcelona: Afers.

Las danzas de Conquista (1996) (Jesús Jáuregui y Carlo Bonfiglioli, coords.). México: Fondo de Cultura Económica.

Macedonio, Jairo (2022). "La danza de los tecuanes de Coatetelco de Flores" en *Suplemento Cultural El tlacuache Número* 1029, Cuernavaca: INAH de Morelos.

Massip, Francesc y Lenke Kováks (2004). El baile: conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la danza y la fiesta popular.

Madrid: CIOFF.

Pavis, Patrice (2000). El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós.

Phelan, Peggy (1993). Unmarked. The politics of performance. Londres, N.Y.: Routledge.

Prieto, Guillermo (1970). Viajes de orden suprema: 1853, 54 y 55, Colección México en el Siglo XIX, 3ª. edición, México: Patria, p. 498.

Ricard, Robert (1986). La conquista espiritual de México [1933]. México: FCE.

Toor, Frances (1962). A treasury of Mexican Folkways [1947]. New York: Crown Publishers. 9th edition.

Tortajada, Margarita (1990). Danza y poder. México: INBA/Conaculta/Cenidi-danza.

Van Maanen, H. (2009). How to study art worlds. On the societal functioning or aesthetic values. Amsterdam: University Press Villazana, Pedro (2000). Danzas y bailes de Morelos, s.e.

Warman, Arturo (1972). La danza de moros y cristianos, México: Secretaría de Educación Pública.

Weckmann, Luis (1984). La herencia medieval de México. 2 tomos. México: El Colegio de México.