

Catálogo de obras

Autora: Perla Rubí Olmos Juárez

Proyecto: El texto dramático más allá de la escena: textos manual, textos ensayo, textos confesión, textos denuncia...

Coordina: Mtro. David Osvaldo Eudave Rosales

Departamento de Música y Artes escénicas

Antecedentes

Frínico

- La caída de Mileto (492 a. C. Representación de los hechos acaecidos en el 494 a.C. en la ciudad de Mileto, que después de años de guerra fue finalmente tomada por los persas.)
- Fenicias¹ (476 a. C. Relata el triunfo de los griegos sobre Jerjes I, rey persa del imperio Aqueménida, en las batallas de Platea y Mícala.)

Esquilo

- Los persas (472 a.C. Única tragedia histórica que se ha recuperado completa. Representa, al igual que *Fenicias*, la derrota de Jerjes I.)

Voltaire

- Cándido (1759. Novela que satiriza la propuesta filosófica de Leibniz.)

Denis Diderot

- La paradoja del comediante (1773. Diálogo que replantea el trabajo del actor para la interpretación.)

¹ Este título es por que el Coro se conformaba por mujeres fenicias, sin embargo, esta obra también es conocida como *Los justos*, *Persas* o *Los compañeros de consejo*.

Obras a partir de textos que no son novela

Erwin Piscator

- A pesar de todo (1925. Obra realizada a partir de documentos políticos, discursos, recortes de periódico, películas y fotografías de la Primer Guerra Mundial.)

Bertolt Brecht

- La vida de Galileo (1939. Basada en la biografía de Galileo Galilei y su teoría heliocentrista, como pretexto para realizar una crítica a las autoridades)

Heinar Kipparth

- El caso Oppenheimer (1964. Resumen de las actas del proceso poniendo énfasis en la vinculación de Julius Oppenheimer, no sólo en la fabricación de la bomba atómica, sino también en la sintonía con el poder político. El estreno de esta obra fue dirigido por Erwin Piscator)
- Marzo, la vida de un artista (1980. Basado en documentos reales: los resultados de investigaciones en hospitales mentales, las historias de casos de pacientes y los poemas del autor esquizofrénico Ernst Herbeck)

Peter Weiss

- La indagación (1965. Recopilación y adaptación de las actas del juicio llevado a cabo en Frankfurt en contra de 23 oficiales del campo de concentración de Auschwitz, que contó con 409 testigos.)

Víctor Hugo Rascón Banda

- Lo que aconteció a Litigonio con su esposa Prudenciana y con Fraudonio (1976. Siete casos del Digesto [texto jurídico del derecho romano del 533 d.C.] seleccionados y traducidos por el Dr. Guillermo Floris Margadant, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.)

- Ah, la ciencia (S.F. Adaptación de textos de Galileo Galilei y del Caso Oppenheimer)

Rubén Pagura

- Memorias del Ombligo del Mundo (1992. Basada en la antigua historia de la Isla de Pascua)
- La historia del Ixquic (1995. Adaptación del Popol Vuh.)
- Julius (2009. Adaptación del libro póstumo “Reportaje al pie de la horca” de Julius Fucik, periodista checoslovaco que registró su estancia en la cárcel de Pancrák durante el régimen nazi.)

Jordi Casanovas

- Ruz- Bárcenas (2013. Obra escrita a partir del interrogatorio del Juez Ruz a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular de España.)

Obras a partir de un hecho periodístico

Proletkult Theatre

- Gasmasks (1924. Escrita a partir de un artículo del periódico soviético Pravda, relata una crisis en una fábrica de gas en los Montes Urales, donde los trabajadores están dispuestos a entregar su vida por “el bien mayor” tras haberseles otorgado el control sobre los medios de producción.)

Jerome Lawrence y Robert Edwin Lee

- Heredarás el viento (1955. Obra escrita a partir del *Juicio de Scopes*, un caso legal que fue llevado a cabo en 1925 debido a que un profesor de secundaria había enseñado la teoría de la evolución de Darwin, siendo sólo legales las enseñanzas de la creación divina.)

Vicente Leñero

- Pueblo rechazado (1968. Basado en un caso real, en el que el Vaticano se enfrentó con un monasterio benedictino de la ciudad de Cuernavaca, por que el monje Gregorio Lemercier estaba induciendo prácticas psicoanalíticas.)

Víctor Hugo Rascón Banda

- La fiera del Ajusco (1984. "...nació de un hecho de nota roja que conmocionó a la sociedad mexicana, cuando una mujer llamada Elvira Cruz privó, según se dijo, de la vida a sus cuatro hijos y luego intentó suicidarse, asediada por el hambre, el abandono y la marginación." (Rascón Banda, 1985, pág. 25))
- El criminal de Tacuba (1991. El caso de Goyo Cárdenas, quien asesinó a cuatro mujeres en menos de 15 días)
- Homicidio calificado (1994. Caso ocurrido en Dallas, Texas, en 1973. Caso de un niño chicano que fue asesinado por un policía de la migra. (Secretaría de Cultura, 2013))

Arístides Vargas

- Instrucciones para abrazar el aire (S.F. "Reconstrucción de ciertos hechos acaecidos en una casa de la ciudad de la Plata, Argentina, en 1976. [...] dos ancianos que se preguntan por una niña perdida en el tiempo; en el transcurrir de las escenas nos daremos cuenta que se trata de su nieta robada" (Alternativa Teatral, 2018))

Obras a partir de testimonios reales

Arístides Vargas

- La razón blindada (2005. Basado en los testimonios de su hermano Chicho Vargas y de los presos políticos del penal Rawson en Argentina.)

Jessica Blank y Erik Jensen

- Exonerados (2002. Obra realizada a partir de testimonios de personas que fueron condenados a pena de muerte en EU sin ser culpables.)

Doug Wright

- I am my own wife (2003. Obra escrita a partir de las conversaciones entre el autor y Charlotte von Mahlsdorf, quien asesinó a su padre de pequeña, y sobrevivió a los regímenes nazi y comunista como mujer transgénero.)

Obras a partir de entrevistas

Anna Deavere Smith

- Fires in the mirror (1992. Monólogos que fueron transcritos directamente de entrevistas realizadas a judíos y afroamericanos residentes en Nueva York.)

Moisés Kaufman y miembros del proyecto de Teatro Tectónico

- The Laramie Project (2000. Basada en entrevistas realizadas a los habitantes de Laramie, Wyoming e informes de noticias publicados acerca del asesinato del estudiante homosexual, Matthew Sheppard.)

Obras a partir de la teoría del derecho

Víctor Hugo Rascón Banda

- Nolens Volens (1974. Dramatización del curso de Teoría general del Proceso, del doctor Fernando Flores García, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.)
- Las fuentes del derecho (1975)

Obras con propuesta pedagógica teatral

Bertolt Brecht

- Las Lehrstück (Piezas de aprendizaje. No son obras didácticas, pues Brecht estaba escribiendo en ellas proposiciones comunistas. "...Brecht escribe el asunto central de la Lehrstück en el interior del texto mismo, concretamente, la educación de los individuos para capacitarlos como futuros miembros de un colectivo" (Thomson, 1998, pág. 114))
 - El vuelo a través del océano (1929. Basado en el relato escrito en 1297, por Charles Lindberg acerca de su vuelo trasatlántico)
 - El que dijo sí y el que dijo no (1930. Reescritura de la obra de la obra del teatro No japonés *Taniko* [basada en la traducción de Elisabeth Hauptmann de la obra de Arthur Waley, *The no plays of Japan* (Thomson, 1998, pág. 122)])
 - Los Horacios y los Curiacios (1933-1934. Recuento de una antigua leyenda romana sobre una batalla entre dos grupos de hermanos.)

Rodolf Sirera

- El veneno del teatro (1978. "Un famoso actor, es invitado por un aristócrata a visitarlo en su palacio. Allí recibirá el encargo de interpretar una obra teatral sobre la muerte de Sócrates, escrita por el propio marqués. Pronto comprobará que todo es una trampa de éste para someterlo a un cruel experimento sobre realidad y representación." (Teatro Lope de Vega, 2014))

Héctor Mendoza

- Actuar o no (1990. Búsqueda de una definición del concepto "actuar" y la manera de aplicarla.)
- La guerra pedagógica (1992. Confrontación entre distintos métodos de enseñanza actoral.)
- Creator principium (1996. Características y diferencias entre el actor formal y el vivencial.)
- El mejor cazador (1999. Características y diferencias del personaje dramático y del personaje tipo.)
- El burlador de Tirso (1997. Visión de Mendoza sobre el proceso de montaje teatral.)

Obras a partir de teoría científica

Upton Sinclair

- *A giant's strength* (1948. Gira alrededor de la bomba atómica, mostrando su pasado, su presente y plantea uno de sus posibles futuros.)

Simone McBurney

- *Mnemonic* (1999. Basado en la neurociencia y bioquímica. La obra se mueve desde la ciencia a nivel microscópico- los procesos químicos en el cerebro que crean, almacenan y activan los recuerdos- a nivel macroscópico, de cómo funciona el tiempo en el universo, y algunos de los momentos más poderosos de la producción, no son generados por un texto. (Shepherd-Barr, 2006, pág. 202))
- *A Disappearing Number* (2008. Versa sobre la famosa colaboración matemática entre Srinivasa Ramanujan y G. H. Hardy que da lugar a la teoría de cuerdas.)

Carl Djerassi

- *Oxígeno* (2001. Coautoría con Roald Hoffmann, ambos químicos. Tiene como pretexto el centenario del premio Nobel e intenta abordar dos cuestiones fundamentales: ¿qué es un descubrimiento en ciencia? y ¿por qué es tan importante para un científico ser el primero?)
- *Falacia* (2008². La erudición estética y artística del historiador *versus* el análisis frío y materialista del químico.)
- *ICSI* (2014. Inseminación Intracitoplasmática. Obra pedagógica que explica esta técnica de reproducción asistida y plantea sus límites éticos.)

² No es el año en que se escribió la obra, pues no existe registro exacto. Este año es tomado de la primera edición que se publica de ella en español por el Fondo de Cultura Económica.

- Tabúes (S.F. Creencias religiosas acerca de la conducta sexual “apropiada” y las consecuencias socioculturales de la reproducción asistida)

Jean-Noël Fenwick

- Les Palmes de monsieur Schutz (1989. Aborda el descubrimiento del radio por parte de Marie y Pierre Curie.)

Tom Stoppard

- Arcadia (1993. Escrita a partir del teorema de Fermat, el determinismo Newtoniano, la segunda ley de termodinámica, la ecuación del calor, los sistemas iterados de funciones, la teoría del caos y la geometría fractal de Benoît Mandelbrot.)

Stephen Poliakoff

- Blinded by the sun (1996. Un caso de fraude científico. Gira en torno a la “fusión en frío”).)

Peter Brook y Marie Helène Estienne

- El hombre que confundió a su esposa con un sombrero (1997. Adaptación teatral realizada por ambos, del libro homónimo de Oliver Sacks que está escrito a partir de casos de estudios neurológicos.)

Michael Frayn

- Copenhagen (1998. Escrita a partir del encuentro en 1941 entre los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg. El conflicto radica en el problema ético que suponen los avances de la física y las repercusiones que tiene para el desarrollo de armas nucleares.)

Vern Thiessen

- Einstein's Gift (2003. A través de las memorias de Einstein, se describe la vida y trabajo del Dr. judío-alemán Fritz Haber quien, con su trabajo de

la fijación de nitrógeno, pretende mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, sus descubrimientos serán usados por ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Caso real.)

Penny Pennison

- Now then again (2000. Obra basada en la teoría cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg.)

Teatro dentro del teatro

William Shakespeare

- Hamlet (1600. Hamlet pide a un grupo de actores que modifiquen su obra presentada para recrear la muerte de su padre ante la corte.)

Pedro Calderón de la Barca

- El gran teatro del mundo (1630.)
- La vida es sueño (1635.)

Molière

- El impromptu de Versalles (1663. Molière dirige una de sus obras, que será presentada más tarde ante un rey. Existe descontento entre los actores.)

Anton Chejov

- La gaviota (1896.)

Luigi Pirandello

- Seis personajes en busca de autor (1921.)

Jean Genet

- El balcón (1956.)

Peter Weiss

- Marat/Sade (1964. Un grupo de internos en un hospital de salud mental hacen la representación de la muerte de Jean Paul Marat bajo la dirección del Marqués de Sade.)

Tom Stoppard

- El verdadero inspector Hound (1968. Dos críticos de teatro presenciando una copia ridícula de una obra de detectives y misterio, se ven de pronto envueltos en la acción, desarrollando una historia paralela a la que están viendo.)
- Realidad (1982. Saltos continuos entre el presente de la obra, un ensayo de obra dentro de la misma, y el rodaje de una serie de tv.)

Thomas Bernhard

- El hacedor de teatro (1985.)
- Ritter, Dene, Voss (1986.)

Botho Strauss

- Visitantes (1988.)

Timberlake Wertenbaker

- After Darwin (1998. Una directora trata de indicarle a sus actores cómo representar el papel de Charles Darwin y Robert FitzRoy, científicos que están en desacuerdo por su enfoque religioso.)

Luis Alberto de Abreu

- Memoria de las cosas (2006.)

Bibliografía

- Acosta, C. (11 de Noviembre de 2013). *Universidad del Bio Bio*. Recuperado el 15 de Julio de 2019, de Notas: La obra "El Hombre que confundió a su mujer con un sombrero" se presentará gratis en el Teatro ARCIS
- Alternativa Teatral*. (14 de Agosto de 2018). Recuperado el 2 de Julio de 2019, de <http://www.alternivateatral.com/obra29268-instrucciones-para-abrazar-el-aire>
- Aragón García, A. (2019). Análisis teórico y estético de la metodología teatral de Héctor Mendoza, en sus cinco obras didácticas (Tesis de Maestría, U. de Guanajuato. México.
- Artezblai. (2 de Enero de 2013). *Artezblai*. Recuperado el 15 de Julio de 2019, de El periódico de las artes escénicas: <http://www.artezblai.com/artezblai/efimero-teatro-representa-la-indagacion-de-peter-weiss-en-el-teatro-del-arte.html>
- Domínguez, Antonio José. (29 de Febrero de 2008). *Mundo Obrero*. Recuperado el 9 de Julio de 2019, de <http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=867>
- Fix-Fierro, H. (2014). *Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de OBRAS DE VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3676/7.pdf>
- Fondo de Cultura Económica (2019). "Ficha del libro Ciencia en teatro. Cuatro obras": <https://fondodeculturaeconomica.com/DetalleEd.aspx?ctit=015718R>
- Hermenegildo, A., Rubiera, J., & Serrano, R. (2011). *Université du Québec à Trois-Rivières*. Recuperado el 16 de Julio de 2019, de Revista sobre teatro áureo: <https://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum05Rep/TeaPal05Intro.pdf>
- Leñero, V. (2010). Lo que sea de cada quien: Lemercier en Ahuacatitlán. *Revista de la Universidad de México*. Recuperado el 20 de Julio de 2019, de <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8010/pdf/80lenero.pdf>

- Martínez-Dueñas Espejo, J. L., & G. Sumillera, R. (2013). *The failed text: Literature and failure*. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
- Mirás Calvo, M. Á., & Carmen, Q. S. (Septiembre de 2009). *Universidad del País Vasco*. Recuperado el 14 de Julio de 2019, de Teatro y matemáticas: "Arcadia" de Tom Stoppard: http://www.ehu.eus/~mtwmastm/BizBAK_cyma.pdf
- Oliva, N. (Ed.). (1831-1832). *Diccionario histórico, ó Biografía universal compendiada* (Vol. VI y). Barcelona, España.
- Presas, A. (8 de Marzo de 2007). *El científico en su papel: ciencia y teatro*. Recuperado el 14 de Julio de 2019, de <https://core.ac.uk/download/pdf/39043551.pdf>
- Rascón Banda, V. H. (1985). *Teatro del delito* (1a ed.). México: Editores Mexicanos Unidos, S.A.
- revistateatros. (5 de Febrero de 2010). *Revista Teatros*. Obtenido de Realidad de Tom Stoppard: <https://revistateatros.wordpress.com/2010/02/05/realidad-de-tom-stoppard/>
- Sabugal Paz, P. (2016-2017). Teatro documental: Entre la realidad y la ficción.
- Sánchez, J. A. (1999). *La escena moderna: Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Ediciones AKAL.
- Secretaría de Cultura. (31 de Julio de 2013). *Gobierno de México*. Recuperado el 1 de Julio de 2019, de Secretaría de cultura: <https://www.gob.mx/cultura/prensa/victor-hugo-rascon-banda-el-dramaturgo-de-la-realidad-social-y-de-los-suenos?state=published>
- Shepherd-Barr, K. (2006). *Science on Stage from Doctor Faustus to Copenhagen*. New Jersey, United States of America: Princeton University Press.

Teatro Lope de Vega. (2014). Recuperado el 14 de Julio de 2019, de Instituto de la Cultura y las artes de Sevilla: <http://teatrolopedevega.org/el-veneno-del-teatro-de-adolf-sirera/>

The methuen drama. (2011). *The Methuen Drama Dictionary of the Theatre*. (J. Law, Ed.) Great Britain: Bloomsbury.

Thomson, G. (1998). *Introducción a Brecht*. Ediciones Akal, S.A.

Youker, T. (2018). *Documentary Vanguard in Modern Theatre*. New York: Routledge.