

Teoría y Crítica del Teatro Contemporáneo

Profesor: *Dr. Manuel Pérez Jiménez*
(perezjimenez.manuel@uah.es)

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS

Esta asignatura se orienta, en primer lugar, al conocimiento de las principales concepciones contemporáneas del teatro, a través de: a) la descripción de las teorías generadas en torno a cada estilo teatral, y b) la aplicación de los postulados teóricos a determinadas obras representativas de cada una de las concepciones teatrales.

Asimismo, se pretende establecer un esquema coherente, de carácter diacrónico, en el que se aprecien las líneas de la evolución del teatro occidental durante el siglo XX y se vislumbre la proyección de las mismas sobre la historia del teatro español.

En el apartado de crítica, se ofrece, de un lado, un panorama de la bibliografía más relevante generada en torno a los planteamientos teóricos y a las obras que los ejemplifican; y, de otro, una muestra de los principales estudios actuales sobre el hecho teatral.

Partiendo de los anteriores postulados, se pretende fomentar en los estudiantes:

- Adquisición de conocimientos generales básicos sobre las grandes concepciones del teatro contemporáneo.
- Desarrollo de la capacidad para aplicar la teoría teatral a la práctica del análisis de obras.
- Desarrollo del conocimiento crítico, así como de las capacidades de análisis y síntesis.
- Desarrollo de las habilidades de investigación, mediante el recurso a fuentes de naturaleza diversa.
- Desarrollo de la capacidad de aprendizaje autónomo.
- Desarrollo y motivación de la capacidad de apreciación de las creaciones teatrales de calidad.

CONTENIDOS

I. CONOCIMIENTOS (PROGRAMA DE *TEORÍA*)

Se organizan en torno al siguiente TEMARIO:

INTRODUCCIÓN

- * Panorama de las teorías teatrales contemporáneas

PRIMERA PARTE: LA GÉNESIS DE LAS CONCEPCIONES CONTEMPORÁNEAS SOBRE EL TEATRO

La teoría teatral del Naturalismo
Las teorías teatrales simbolistas

SEGUNDA PARTE: LA LÍNEA *IDEALISTA* EN LAS CONCEPCIONES TEATRALES DEL SIGLO XX

Las propuestas teatrales de las Vanguardias Históricas. Los conceptos teatrales del Expresionismo.

Las intuiciones teatrales de Antonin Artaud

Las concepciones teatrales del Absurdo

La revolución experimental: Grotowski y la renovación del concepto de actuación

La revolución experimental y la renovación del concepto de puesta en escena: los *happening* y el *efímero pánico*

TERCERA PARTE: LA LÍNEA *POSITIVISTA* EN LAS CONCEPCIONES TEATRALES DEL SIGLO XX

Los conceptos teatrales en la doctrina del Realismo Socialista

Bertolt Brecht y su concepto de *teatro épico*

Las posiciones del teatro social y político en la segunda mitad del siglo XX

CUARTA PARTE: LA INTEGRACIÓN DE LAS CONCEPCIONES TEATRALES EN LA ACTUALIDAD

El pensamiento teatral de Peter Brook

II. ANÁLISIS (PROGRAMA DE PRÁCTICA)

- 1.- Análisis y comentarios de las *referencias bibliográficas* (escritos teóricos y estudios).
- 2.- Análisis y comentarios de los *modelos analíticos* (obras sobresalientes de la historia del teatro universal señaladas para la asignatura).
- 3.- Visualización y análisis de los *complementos gráficos* (materiales plásticos, audiovisuales y escénicos) relacionados con la asignatura.

REALIZACIÓN

. *Directrices metodológicas:*

El desarrollo de la asignatura se llevará a cabo a través de dos tipos de actividad principales:

1º) Adquisición de CONOCIMIENTOS, basada tanto en la explicación de los *conceptos* (a la que atenderá una parte del trabajo de clase) como en la incorporación de la *información* imprescindible (confiada preferentemente al trabajo personal y no presencial del estudiante). A fin de facilitar la sistematización de estos conocimientos, se facilitará a los estudiantes *guiones* que contendrán el esquema conceptual de cada tema.

2º) Práctica del ANÁLISIS, dirigida a las *referencias bibliográficas*, a los *modelos analíticos* (o, en su caso, a fragmentos de estas obras) y a los *complementos gráficos* (será desarrollada a través de una parte del trabajo de la clase, así como, de modo personal, por el estudiante).

. *Actividad discente:*

- Con carácter general, el trabajo personal del estudiante comprende estas actividades:
 - a) Adquisición de la *información*, mediante tareas adecuadas de carácter vario.
 - a) Consulta y estudio personal de las *referencias bibliográficas*.
 - b) Lectura personal, reflexiva y crítica, de los *modelos analíticos*.
 - c) Actividades de ampliación:
 - Bibliografía de ampliación
 - Nuevas obras teatrales
 - Asistencia a representaciones y trabajo crítico sobre las mismas.

- Con carácter específico, se contemplan actividades dirigidas a aquellos estudiantes que participan en las clases de manera habitual. Dichas actividades, asignadas según distribución acordada, pueden tener carácter individual o colectivo y son tenidas en cuenta para la calificación de dichos estudiantes. Se materializan en procesos *de interacción* en las clases, que requieren una preparación previa y una asistencia regular. Algunas modalidades son:
 - elaboración y presentación de materiales complementarios (perfiles de creadores y/o teóricos individuales, semblanzas de creadores colectivos, cuadros cronológicos, materiales gráficos, etc.)
 - lectura pública y/o escenificada
 - comunicación sistematizada de las actividades de ampliación llevadas a cabo
 - exposición de actividades de análisis (sobre aspectos previamente señalados)
 - exposiciones preparatorias de los ensayos escritos
 - elaboración de ensayos escritos (según procedimiento y distribución previamente acordados).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se distingue entre bibliografía básica y bibliografía *de ampliación* (esta última será señalada, en su caso, en el desarrollo de cada tema).

Se relaciona a continuación la de carácter *básico*: estas referencias constituyen una especie de manual primario de la asignatura, pues su conjunto contiene tanto la información como la formulación de los conceptos imprescindibles para el seguimiento de la misma.

El trabajo de clase, en torno a dichas referencias, abordará tres tipos de aspectos:

- a) contextualizar (insertar los conceptos contenidos en estas *referencias bibliográficas básicas*, así como otros conceptos complementarios, en el panorama general de las teorías teatrales);
- b) explicar (aclarar dichos conceptos y teorías, así como las relaciones que establecen entre sí);
- c) aplicar (mostrar la materialización de dichas teorías y conceptos en las obras teatrales que constituyen los *modelos analíticos*).

. Escritos teóricos [T]:

- ARTAUD, Antonin (1978). *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.
BRECHT, Bertolt (1970). *Escritos sobre teatro*. Buenos Aires: Nueva Visión (3 vols.)
BROOK, Peter (1994). *La puerta abierta*. Barcelona: Alba Editorial.
BROOK, Peter (2001). *Más allá del espacio vacío*. Barcelona: Alba Editorial.
GORDON CRAIG, Edward (1987). *El arte del teatro*. México: UNAM-GECSA.
GROTOWSKI, Jerzy (1970). *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI.
WEISS, Peter (1976). *Escritos políticos*. Barcelona: Lumen.
ZOLA, Émile (1988). *El Naturalismo*. Barcelona: Península.

ANTOLOGÍA DE TEXTOS TEÓRICOS:

- SÁNCHEZ, José A. (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal.

. Estudios [E]:

- ANTOLOGÍA DE TEXTOS TEÓRICOS (ya citada): apartados específicos (serán señalados en clase de manera concreta)
BERENGUER, Ángel (1991). *Teoría y crítica del teatro (Estudios de teoría y crítica teatral)*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
DORREGO, Luis (2006). *Veintidós escenas para la interpretación (Los lenguajes*

dramáticos del Naturalismo al Realismo Mágico). Ciudad Real: Ñaque.

- GRANDE ROSALES, Mª Ángeles (1997). *La noche esteticista de Edward Gordon Craig. Poética y práctica teatral*. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
- MARINIS, Marco de (1988). *El nuevo teatro, 1947-1970*. México: Paidós.
- MONTESA, Salvador, dir. (2002). *Teatro y antiteatro. La vanguardia del drama experimental*. Málaga: Publicaciones del Congreso de Literatura Española Contemporánea.
- PÉREZ, Manuel (1992). “Las teorías teatrales durante la Transición Política Española”. *Teatro (Revista de Estudios Teatrales)* 1. Alcalá de Henares: Universidad (pp. 107-113). <http://hdl.handle.net/10017/680>
- PÉREZ, Manuel (1995). “Espacio escénico y espacio convivencial en el teatro de Lauro Olmo”. *Teatro (Revista de Estudios Teatrales)* 8. Alcalá de Henares: Universidad (pp. 83-99). <http://hdl.handle.net/10017/707>
- PÉREZ, Manuel (2004). “Aproximación conceptual al género contemporáneo de la comedia”. *Teatro (Revista de Estudios Teatrales)* 20. Alcalá de Henares: Universidad (pp. 261-272). <http://hdl.handle.net/10017/814>
- PÉREZ, Manuel (2005). “Teoría y práctica de una estética”, en Carlos Muñiz, *Teatro escogido*, Madrid: AAT [Asociación de Autores de Teatro], pp. 537-542. <http://hdl.handle.net/10017/1426>
- SÁNCHEZ MONTES, Mª José (2004). *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*. Madrid: Biblioteca Nueva.

MODELOS ANALÍTICOS

Se trata de grandes *obras* del teatro universal que ejemplifican las teorías teatrales estudiadas. Son de conocimiento obligado. Su tratamiento en la asignatura es unidireccional: mostrar la materialización de los conceptos y teorías teatrales en las creaciones escénicas concretas constituidas por estas obras.

Así pues, su análisis partirá de la consideración de las mismas en su dimensión escénica, por lo que se contemplarán como proyectos de puesta en escena o de representación virtual (de modo que la lectura de sus textos debe apoyarse en la visualización).

- . *Los espectros*, de HENRIK IBSEN (Madrid, Biblioteca EDAF [núm. 37], 1984 [y otras ediciones])
- . *Hedda Gabler*, de HENRIK IBSEN (Madrid, Alianza Editorial, 2005)
- . *La señorita Julia*, de AUGUST STRINDBERG (Madrid, Alianza Editorial [entre otras ediciones])
- . *La intrusa*, de MAURICE MAETERLINCK (Madrid, Cátedra [Letras Universales, núm. 312], 2000)
- . *Salomé*, de OSCAR WILDE (Barcelona, Lumen, 1984 [y otras ediciones])
- . *Misterio bufo*, de VLADIMIR MAIAKOVSKI (Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971)
- . *Hinkemann*, de ERNST TOLLER (Madrid, ADE [Asociación de Directores de Escena], 1991)
- . *El caballo del caballero y Los infractores*, de CARLOS MUÑIZ (Madrid, AAT, 2005)
- . *La cantante calva*, de EUGÈNE IONESCO (Madrid, Alianza Bolsillo [nº 926], 1996)
- . *Esperando a Godot*, de SAMUEL BECKETT (Barcelona, Tusquets, 2006 [entre otras ediciones])
- . *Acto sin palabras*, de SAMUEL BECKETT (Madrid, Aguilar, 1968 [entre otras ediciones])
- . *La primera comunión*, de FERNANDO ARRABAL (*O.C.*, Madrid, Espasa-Calpe, 1997)
- . *...Y pusieron esposas a las flores*, de F. ARRABAL (Ídem)
- . *Strip-tease de los celos*, de F. ARRABAL (Ídem)
- . *Tragedia optimista*, de V. VISHNEVSKI (fotoc.: no hay edición disponible)
- . *Madre Coraje y sus hijos*, de BERTOLT BRECHT (Madrid, Alianza Editorial [núm. 1741], 2005)
- . *Vida de Galileo*, de B. BRECHT (Ídem)
- . *Marat-Sade*, de PETER WEISS (vídeo) (edición en Ministerio de Cultura, INAEM, 1994)

EVALUACIÓN

. Examen de la asignatura:

Establecido oficialmente al final del cuatrimestre, se referirá a los contenidos que han sido señalados. Se contempla la modalidad de preguntas redactadas o ensayos, de carácter amplio, así como la inclusión de partes formadas por cuestiones de carácter objetivo o de respuesta breve. La materia podrá estar integrada por los siguientes aspectos:

a) De conocimientos (según temario), especialmente, aquellos *conceptos* sintetizados en los guiones de cada tema y la *información* complementaria mínima.

b) De análisis: referencias bibliográficas, complementos gráficos y modelos analíticos (estas obras y fragmentos se contemplarán desde la formulación teórico-estética en la que han quedado insertas a través de la clase).

La orientación de las cuestiones se atenderá a la perspectiva conceptual y analítica adoptada en la asignatura.

. Estudiantes que participan en clase de manera habitual:

Para aquellos estudiantes que intervienen en las actividades de interacción de la clase de manera habitual, se contempla un procedimiento de evaluación específico, orientado a la obtención de una calificación consolidada antes del examen final, el cual, en estos casos, tendrá un carácter de ampliación opcional de aquella calificación.

A tal efecto, el desarrollo de la asignatura se considera dividido del siguiente modo (según la distribución temporal prevista):

PRIMERA PARTE: Contempla la explicación sistemática y esencializada del temario, que será sintetizada, para cada tema, en un *guión básico*. El conjunto de dichos guiones básicos guiará la organización de la materia para la realización del *examen de la 1ª parte*. Con carácter voluntario, estos estudiantes podrán realizar, al final del período de clases, un *examen de ampliación* de esta primera parte.

SEGUNDA PARTE: Su desarrollo estará organizado en torno a un *guión de ampliación e investigación* para cada tema, cuya denominación obedece a que dichos guiones constituyen la base para la elaboración de los ensayos escritos (consulta de fuentes, reflexión sobre los conceptos y redacción sistematizada). La evaluación de esta segunda parte se realizará a través de las actividades de interacción asignadas (previa distribución en clase) a los estudiantes, especialmente las siguientes: a) presentación de los *análisis* sistematizados de las obras que constituyen los modelos analíticos; b) elaboración de *ensayos* que describan de manera monográfica algunos aspectos principales de dichos análisis; c) *exposiciones preparatorias* de los trabajos escritos; d) redacción de dichos *trabajos escritos*.

OBSERVACIONES / REQUISITOS

Se recomienda muy vivamente la asistencia regular del / de la estudiante a representaciones teatrales, así como el posterior juicio crítico sobre las mismas.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

. Horario y lugar de impartición:

Miércoles, de 11:00 a 12:00 h.; jueves, de 9:00 a 11:00 h. (Colegio de Málaga, Aula 2)

. Calendario previsto:

<i>sem.</i>	<i>fechas</i>	<i>actividad</i>	
1	13, 14 feb.	Presentación. Tema 1	
2	20, 21	Tema 2	
3	27, 28	Tema 3	
4	5, 6 mar.	Temas 4 y 5	
5	12, 13	Temas 6-7	
6	26, 27	Temas 8-10	
7	2, 3 abr.	Tema 11. <i>Examen 1ª parte (3 de abril)</i>	
8	9, 10	<i>Análisis obras</i>	
9	16, 17	<i>Análisis obras</i>	
10	23, 24	<i>Análisis obras</i>	
11	30	<i>Análisis obras</i>	
12	7, 8 may.	<i>Exposiciones</i>	
13	14, 15	<i>Exposiciones</i>	
14	21, 22	<i>Exposiciones</i>	
15	28, 29	<i>Examen ampliación 1ª parte.</i> <i>Posible entrega de ensayos y trabajos</i>	

CONSULTAS INDIVIDUALIZADAS AL PROFESOR

. Despacho:

- Ubicación: Edificio Caracciolo, segunda planta, despacho número 38.
- Horario de entrevistas: miércoles (de 9 a 11 h. y de 14 a 15 h.), jueves (de 11 a 12 h. y de 18 a 20 h.); o bien, mediante entrevista previamente acordada.

. Teléfono: 91 885 44 14

. Correo electrónico: perezjimenez.manuel@uah.es

. Página académica:

http://www.departamentofilologiauah.com/profesorado_literatura_mperez.htm

. Página científica:

<http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/427/items-by-author?author=P%C3%A9rez+Jim%C3%A9nez%2C+Manuel>

. Página de la assinatura:

http://www.departamentofilologiauah.com/asig_hispanica_79225.htm
