

TEORIA Y CRITICA DEL TEATRO CONTEMPORANEO - (79225)			
Plan: LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA			
Centro: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS			
Departamento: FILOLOGÍA			
Área de conocimiento: LITERATURA ESPAÑOLA			
Créditos:	Teóricos: 3	Equivalencia en horas	Teoría: 30
	Prácticos: 3		Práctica: 30
	Total: 6		Total: 60
Curso: QUINTO		Ciclo: SEGUNDO	
Tipo de Asignatura: OBLIGATORIA		Cuatrimestre: SEGUNDO	

Profesor	Correo Electrónico
Pérez Jiménez, Manuel	perezjimenez.manuel@uah.es

Programa de la asignatura

Fecha de la última actualización: 10/04/2008

OBJETIVOS

Esta asignatura persigue, en primer lugar, el 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

Contenido Teórico:

Se organizará en torno al siguiente TEMARIO:

INTRODUCCIÓN

* Panorama de las teorías teatrales contemporáneas

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

- 1) La teoría teatral del Naturalismo
- 2) Las teorías teatrales simbolistas

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

- 3) Las propuestas teatrales de las Vanguardias Históricas. Los conceptos teatrales del Expresionismo.
- 4) Las intuiciones teatrales de Antonin Artaud
- 5) Las concepciones teatrales del Absurdo
- 6) La revolución experimental: Grotowski y la renovación del concepto de actuación
- 7) 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

- 8) Los conceptos teatrales en la doctrina del Realismo Socialista
- 9) Bertolt Brecht y su concepto de teatro épico
- 10) 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

- 11) El pensamiento teatral de Peter Brook

Contenido Práctico:

- 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 gráficos, visuales y escénicos) relacionados con la asignatura.

METODOLOGÍA

. 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, al comienzo de cada tema se entregará en clase un guión que contendrá el esquema conceptual del mismo.

2º) Práctica del ANÁLISIS, dirigida a las referencias bibliográficas, a los modelos analíticos 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:

- 1) Asistencia y participación activa en la clase.
- 2) Actividad no presencial:
 - 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
- d) En su caso, elaboración de trabajos escritos y preparación de las exposiciones de clase.

EVALUACIÓN

A efectos de la evaluación, se halla la materia dividida en dos partes:

PRIMERA PARTE (semanas 1-7, según calendario previsto):

Contempla la explicación sistemática y esencializada del temario, que será sintetizada, para cada tema, en un guión básico.

Junto con el conocimiento de las obras o modelos analíticos, los conceptos e información de esta parte constituirán la materia del primer examen parcial.

SEGUNDA PARTE (semanas 8-15):

Comprende las exposiciones de los alumnos, según distribución y orden asignados.

Consistirá en la presentación, anticipada y oral, del contenido de los correspondientes trabajos escritos.

La realización de estos trabajos escritos partirá (previa distribución en clase) del desarrollo de algunos de los aspectos señalados en el guión extenso que se ofrecerá, durante la primera parte, para cada tema, el cual se denomina guión de ampliación e investigación, porque pretende servir de guía a las labores de consulta de fuentes, reflexión sobre los conceptos y redacción sistemática que integrarán la realización de los respectivos trabajos escritos.

La evaluación de esta segunda parte se realizará mediante las exposiciones y los trabajos escritos. Para los alumnos que no asistan regularmente a clase este procedimiento será sustituido por la realización del segundo examen parcial, cuya materia será la señalada en el conjunto de los guiones de ampliación e investigación del temario.

EXÁMENES:

. Modalidad: cada examen constará de dos partes o bloques, de igual valor en la puntuación:

Bloque 1º) Prueba objetiva, o bien, respuesta breve.

Bloque 2º) Preguntas redactadas o ensayos, de carácter amplio.

. Composición: la materia de los exámenes estará formada por los siguientes aspectos:

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

b) Obras: las cuestiones sobre los modelos analíticos adoptarán la perspectiva de la formulación teórico-estética en la que han sido incluidas en la asignatura. En el primer parcial entrará ya la totalidad de las obras o modelos analíticos.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN:

Se contempla la posibilidad de tener en cuenta, entre los elementos de evaluación de cada estudiante, el trabajo personal realizado por éste de manera voluntaria (consulta de

bibliografía de ampliación, conocimiento de nuevas obras teatrales, realización de actividades y ensayos diversos). Será condición, para ello, llevar a cabo una asignación previa, acordada con el profesor.

En todo caso, estas actividades se atenderán a la perspectiva conceptual y analítica adoptada en la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

OBRAS (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])
- . Un enemigo del pueblo, de HENRIK IBSEN (Madrid, MK Ediciones y Publicaciones, 1980)
- . 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)

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-GEGSA.

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.

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).

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).

PÉREZ, Manuel (2005). “Teoría y práctica de una estética”, en Carlos Muñiz, Teatro escogido, Madrid: AAT [Asociación de Autores de Teatro], pp. 537-542.

SÁNCHEZ MONTES, Mª José (2004). El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo. Madrid: Biblioteca Nueva.