

I.- IDENTIFICACIÓN

Nom de l'assignatura: Teoria i representació teatral al segle XX
Titulació: Humanitats
Tipus: Optativa
Crèdits (ETCS): 6
Professor: Manuel Aznar Soler

II.- OBJECTIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA

El alumno deberá aprender algunos hitos fundamentales de la historia de la teoría y de la representación teatral desde 1900 hasta nuestros días. Deberá poder analizar no sólo algunas de las obras más significativas de la literatura dramática sino también algunos de los textos más representativos de los principales teóricos y directores de la escena internacional.

El objetivo fundamental del curso consiste, por tanto, en convertir al alumno tanto en lector de literatura dramática como en espectador teatral, en introducirle no sólo en el conocimiento de la historia de la literatura dramática sino también en el de la historia de la escena y en el de la crítica de la representación teatral.

III.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

Anàlisis i síntesis:

- Inserción del texto en su contexto histórico, político, literario y escénico.
- Inserción de la obra dramática en la trayectoria de su autor.
- Vinculación de la obra dramática con las tendencias estéticas de su época.
- Análisis del lenguaje escénico de la obra.
- Interpretación temática de la obra.
- Valoración crítica de la obra.
- Análisis de la puesta en escena de una representación teatral.
- Valoración crítica de una representación teatral.

Comunicació escrita:

- Redacción de textos escritos de una manera clara, precisa y rigurosa.

Comunicació oral:

- Expresión en público de forma clara, precisa y rigurosa.

Treball en equip:

- Actitud y habilidad para trabajar en equipo. Valoración en un proyecto colectivo de las aportaciones y puntos de vista complementarios de cada uno de sus integrantes.

Aprendentatge autònom:

- Esfuerzo propio en la lectura de los textos.
- Organización del proceso de trabajo.
- Aptitud para obtener información y sentido crítico de la bibliografía específica de cada tema, autor u obra.

IV.- METODOLOGÍAS DOCENTES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El alumno deberá realizar un proceso de trabajo basado en la lectura permanente y sistemática de las obras obligatorias.

Las clases magistrales, fundamentales para ayudarle a insertar las obras en su contexto histórico, político y escénico; las clases de discusión de todas y cada una de las obras de lectura obligatoria y las tutorías colectivas o individuales deberán orientar al alumno en su proceso de aprendizaje.

A lo largo del curso el alumno deberá exponer en grupo un aspecto de una de las lecturas obligatorias, que deberá entregar por escrito la semana siguiente a la de su intervención en clase. El alumno deberá entregar también por escrito dos reseñas de dos representaciones teatrales a las que haya asistido.

El alumno deberá realizar dos exámenes escritos a lo largo del curso: el primero, al finalizar en clase el análisis de la cuarta lectura obligatoria; y el segundo, al final del curso.

V.- CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

TEMARIO

- 1) El simbolismo: *El arte del teatro*, de Edward Gordon Craig.
- 2) Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú: la obra dramática de Chéjov y Gorki.
- 3) Meyerhold y el teatro revolucionario soviético: la obra dramática de Maiakovski.
- 4) Las vanguardias teatrales europeas: la obra dramática de Pirandello y de García Lorca.
- 5) El teatro expresionista alemán y el esperpento de Valle-Inclán.
- 6) *El teatro y su doble*, de Antonin Artaud, y el teatro de la crueldad.
- 7) *El teatro político*, de Erwin Piscator.
- 8) El teatro épico de Bertolt Brecht.
- 9) El teatro norteamericano y el Actor's Studio: la obra dramática de Arthur Miller.
- 10) El teatro del absurdo, de Ionesco a Beckett.
- 11) El teatro-documento de Peter Weiss.
- 12) La obra dramática de Harold Pinter.
- 13) Algunos autores de las últimas dramaturgias: Jean Genet, Sarah Kane, Bernard Marie Koltès, David Mamet, Heiner Müller.

- 14) Algunos protagonistas de la escena última: Peter Brook, Thadeusz Kantor, Giorgio Strehler, Jean Vilar, Antoine Vitez.

LECTURAS PROPUESTAS

TEORÍA DEL TEATRO

- 1) Edward Gordon Craig, "Primer diálogo", "El actor y la Supermarioneta" y "Segundo diálogo" de *El arte del teatro*, traducción de M. Margherita Pavía, introducción y notas de Edgar Ceballos. México, Universidad Nacional Autónoma de México, colección Escenología, 1987 (versió catalana: *L'art del teatre*, traducció de Rosa-Victòria Gras. Barcelona, Institut del Teatre, 1990)..
- 2) Konstantin Stanislavski, *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, traducción y notas de Jorge Saura. Barcelona, Alba Editorial, 2003.
- 3) Konstantin Stanislavski, *La construcción del personaje*, traducción de Bernardo Fernández. Madrid, Alianza Editorial, 1999.
- 4) Adolphe Appia, *La obra de arte viviente. La música y la puesta en escena*, traducción de Nathalie Cañizares Bundorf, introducción de Ángel Martínez Roger. Madrid, Publicaciones de la ADE, 2000.
- 5) Jacques Copeau, *"Hay que rehacerlo todo". Escritos sobre el teatro*, edición y traducción de Blanca Baltés. Madrid, Publicaciones de la ADE, 2002.
- 6) Meyerhold, *Textos teóricos*, traducciones de J. Delgado, R. Vicente, V. Cazcarra, J. L. Bello y José Fernández; selección, estudios, notas y bibliografía de Juan Antonio Hormigón. Madrid, Publicaciones de la ADE, 1992.
- 7) Antonin Artaud, *El teatro y su doble*, traducción de Enrique Alonso y Francisco Abelenda. Barcelona, Edhsa, 2006.
- 8) Erwin Piscator, *El teatro político y otros materiales*, prólogo de Alfonso Sastre, edición y apéndices de César de Vicente Hernando. Hondarribia, Hiru, 2001.
- 9) Bertolt Brecht, *Escritos sobre teatro*, traducción, selección y prólogo de Genoveva Dieterich. Barcelona, Alba Editorial, 2004.
- 10) Peter Brook, *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*, traducción de Ramón Gil Novales. Barcelona, Península, 2006, tercera edición.

LITERATURA DRAMÁTICA

- 1) Antón Chejov, *La gaviota. El tío Vania. Las tres hermanas. El jardín de los cerezos*, edición y traducción de Isabel Vicente. Madrid, Cátedra, 2003, sexta edición..
- 2) Valle-Inclán, *Luces de bohemia*, edición de Alonso Zamora Vicente. Madrid, Espasa-Calpe, 2006.
- 3) Luigi Pirandello, *Seis personajes en busca de autor*, edición de Romano Luperini, traducción, notas y apéndice bibliográfico de Miguel Ángel Cuevas. Madrid, Cátedra, Letras Universales-179, 2004, séptima edición.
- 4) Federico García Lorca, *El público*, edición de María Clementa Millán. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-272, 1987.
- 5) Bertolt Brecht, *El alma buena de Sezuán*, traducción de Miguel Sáenz. Madrid, Alianza Editorial, Biblioteca Brecht-8, 2005.
- 6) Arthur Miller, *Muerte de un viajante*, traducción de Jordi Fibla. Barcelona, Tusquets Editores, Fábula-248, 2006.
- 7) Samuel Beckett, *Esperando a Godot*, traducción de Ana María Moix. Barcelona, Tusquets, Fábula-26, 2006, undécima edición.
- 8) Peter Weiss, *Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat*, versión escénica para el teatro de Alfonso Sastre. Hondarribia, Hiru, 2000, segunda edición.
- 9) Harold Pinter, *Tornar a casa*, traducción de Joaquim Mallafré. Tarragona, Arola Editors-Centre d'Arts Escèniques de Reus, 2007.
- 10) Howard Barker, *Escenes d'una execució*, versió de Quim Monzó. Barcelona, Proa, 2002.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- 1) Carles Batlle, Francesc Foguet y Enric Gallén (coordinadores), *La representació teatral*. Barcelona, Editorial UOC, 2003.
- 2) Michel Corvin, *Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre*. París, Bordas, 1991.
- 3) José Luis García Barrientos, *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid, Editorial Síntesis, 2001.
- 4) Manuel Gómez García, *Diccionario del teatro*. Madrid, Ediciones Akal, 1997.
- 5) Tadeusz Kowzan, *Literatura y espectáculo*, versión castellana de Manuel García Martínez. Madrid, Taurus, 1992.
- 6) Mario de Marinis, *Entendre el teatre. Perfiles d'una nova teatrología*. Barcelona, Institut del Teatre, 1998.
- 7) César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*. Madrid, Cátedra, 1990.
- 8) Vito Pandolfi, *Historia del teatre*. Barcelona, Institut del Teatre, 1989-1993, 3 volúmenes.
- 9) Patrice Pavis, *Diccionario del teatro*, traducción de Jaume Melendres, prefacio de Anne Ubersfeld. Barcelona, Ediciones Paidós, 1998.
- 10) Patrice Pavis, *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós, 2000.
- 11) José Antonio Sánchez (editor), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid, Ediciones Akal, 1999.
- 12) Peter Szondi, *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, traducción de Javier Orduña. Barcelona, Destino, Ensayos Destino-16, 1994.
- 13) Anne Ubersfeld, *Semiotica teatral*, traducción y adaptación de Francisco Torres Monreal. Madrid, Cátedra-Universidad de Murcia, 1989.
- 14) Anne Ubersfeld, *La escuela del espectador*, traducción de Silvia Ramos, revisión e introducción de Nathalie Cañizares Bundorf. Madrid, Publicaciones de la ADE, 1997.

VI. EVALUACIÓN

- 1) Serán obligatorias un mínimo de *ocho* lecturas entre las propuestas, que se decidirán el primer día del curso.
- 2) Será obligatoria una intervención oral en clase, que se realizará en grupo sobre una de las lecturas obligatorias, que cada alumno deberá entregar por escrito durante la semana siguiente a su exposición (20%).
- 3) Será obligatoria la asistencia a un mínimo de dos representaciones teatrales entre febrero y junio de 2008, de las que se entregará al profesor una reseña crítica de cada una de ellas, acompañada por la documentación correspondiente (programa de mano de la representación y dossier hemerográfico (30%).
- 4) El trabajo monográfico será voluntario y se acordará previamente con el profesor antes de finales de marzo de 2008.
- 5) El examen de las lecturas obligatorias se realizará en dos pruebas parciales: la primera, cuando se haya debatido en clase sobre la cuarta lectura obligatoria; y la segunda, en la convocatoria de junio o en la de septiembre (25% cada examen parcial, total 50%).