TEORÍA E HISTORIA DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

Prof. Luigi Giuliani

PROGRAMA

A lo largo del curso se ilustrarán los elementos que configuran y condicionan la representación de textos dramáticos (edificios teatrales, escenografía, técnicas de interpretación del actor, etc.), examinados tanto a la luz de su desarrollo diacrónico, como de las teorizaciones a las que han sido sometidos.

Atendiendo a la complejidad de lo teatral (entendido como fenómeno no exclusivamente literario), se tendrán en cuenta los distintos contextos sociales, culturales, tecnológicos y estéticos

en que nació, vivió y vive el teatro occidental.

En este sentido, la asignatura se presenta como complemento natural tanto de los estudios de textos dramáticos dentro de las asignaturas de las lenguas y literaturas nacionales (española, catalana, inglesa, francesa, italiana, etc.) o clásicas (griega y latina), como de las asignaturas de Teoría de la Literatura dedicadas al teatro.

El curso se articula en nueve **unidades didácticas** de distinta duración, ordenadas según un criterio cronológico. En las clases su empleará material audiovisual.

Las prácticas consistirán en:

- a) lectura de fragmentos de textos teatrales de distintas épocas comentados desde el punto de vista de su representación;
- b) comentario de puestas en escenas del pasado (reconstruibles a través de documentos de vario tipo) y de montajes de la presente temporada teatral barcelonesa.

Para la evaluación, además del examen final, los estudiantes deberán elaborar un trabajo de análisis de uno de los montajes teatrales de la actual cartelera barcelonesa que se indicarán.

UNIDADES DIDÁCTICAS

- 1. Introducción: los elementos de la representación El texto, el lugar de representación, la escena, el actor, el director, el público.
- 2. La herencia griega El edificio teatral en la antigüedad occidental. La representación en la grecia clásica y en Roma.
- 3. El escenario múltiple medieval. De las representaciones litúrgicas al primer teatro humanístico.
- 4. El redescubrimiento de la antigüedad en Italia Vitruvio y la reconstrucción anticuaria de los teatros: de Alberti a Palladio (el Teatro Olímpico de Vicenza). El nacimiento de la escenografía moderna: de la escena pintada a la escena mutable (de Serlio a Torelli).
- 5. Los teatros nacionales: España, Inglaterra y Francia El nacimiento del teatro profesional: las compañías. España: Corrales de la meseta y teatros mediterráneos. Inglaterra hasta 1642: Teatros públicos y privados. Francia: del Hôtel de Borgogne a la <u>Comedie Française</u>
- 6. La <u>Commedia dell'Arte</u> Las cuatro máscaras. La improvisación. La escena cómica.
- 7. El Barroco y su herencia El coliseo barroco: triunfo del escenario a la italiana. La aparición del director de escena. El nacimiento de la Ópera.
- 8. El siglo XIX: del teatro romántico al realismo escenográfico La iluminación. La escena de caja óptica. Los teatros mecánicos. El telón. La cuarta pared. El realismo del vestuario.
- 9. El siglo XX
- El nuevo espacio escénico: la escena simbolista (Appia, Craig), la escena cubista, el teatro pobre (Grotowski).
- El actor: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Brecht.
- El descubrimiento de los teatros orientales.

Los nuevos edificios teatrales: los teatros adaptables, el teatro total.

La participación del público: happening y provocación.