

Facultad de Traducción e Interpretación

Curso 1998-99 (2º. cuatrimestre)

Prof. Fernando Valls

Introducción a los Estudios LiterariosLA TEORÍA Y LA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL SIGLO XX

El curso se compone de dos partes claramente diferenciadas pero complementarias. En la primera, se trazará la historia de la teoría teatral, desde Diderot, pero sobre todo desde el Naturalismo (Stanislavski, hasta las aportaciones más recientes (P. Brook, Strehler, etc.), pasando por V.E. Meyerhold, A. Artaud, E. Piscator, B. Brecht, etc. Esta reflexión teórica irá acompañada de la lectura de unos textos teatrales significativos para la historia del teatro universal, o español, y del análisis de distintos montajes que representen a lo largo del curso, atendiendo no sólo al texto -si hubiere- sino también al conjunto de elementos que suelen intervenir en la representación teatral: dirección escénica, interpretación, escenografía, música, danza, iluminación, etc.

TemasI. Hacia el Naturalismo

- . "La paradoja del comediante" (1773-1830), de Diderot.
- . Goldoni y la tradición de la comedia del arte.
- . El Preromanticismo: La dramaturgia de Hamburgo (1767-1769), de G. Lessing.

II. El teatro Romántico, de ayer a hoy

- . De Víctor Hugo (prólogo a Cromwell, 1827) y F. Schiller (Los bandidos, 1781) a G. Büchner (Woyzeck, 1836-37, inacabada), H. V. Kleist (El cántaro roto, 1811), J.M.R. Lenz (El preceptor, 1774), de Musset (Lorenzaccio, 1834)... El drama histórico. El melodrama. teatro de boulevard (E. Labiche).

III. El teatro Naturalista

- . E. Zola. Del Naturalismo al "Naturalismo social". El naturalismo en el teatro (1879)
- . Los Meiningen (1870-1890). El estreno de Espectros (1881), Ibsen.
- . El Théâtre Libre (1887-1894) de A. Antoine: los montajes Espectros, La señorita Julia, de Strinberg (el prólogo a...), y Los tejedores, de Hauptmann.
- . El Freie Bühne (1888-1891), de Otto Brahm.
- . K. Stanislavski, V. Nemirovich-Danchenko y el Teatro de Arte Moscú (1897): los montajes de Chejov (Tío Vania, 1899; El jardín de los cerezos, 1904); el Hamlet (1911), de Gordon Craig. El Teatro Habima.

IV. El teatro Simbolista

- . El espectáculo total de Wagner. El "drama ideal" de Mallarmé.

- . Del Théâtre d'Art (1890) al Théâtre de l'Oeuvre (1892). Paul Fort A.M^a. Lugné-Poe. Los estrenos de La intrusa (1891), de Maeterlinck, de Ubú rey (1896), de A. Jarry.
- . Adolphe Appia: La escenificación del drama wagneriano (1895) y música y la puesta en escena (1899).
- . Edward Gordon Craig: Sobre el arte del teatro (1911). La revisión The Mask (1908-1929).
- . Max Reinhardt. El Deutches Theater (1911) y el Ciclo Shakespeare (1911). El teatro experimental expresionista Das junge Deutschland (1917).

V. La tradición antinaturalista

- . El Futurismo (1913). V. Mayakovski (1893-1930): Misterio bu (1918).
- . La Biomecánica (1921) y el Constructivismo (1922) de V. Meyerhold (1874-1942). El manifiesto del Octubre Teatral (1920). Alexandr Tairov (1885-1950). El Teatro Kamerny (Teatro de Cámara) (1914).
- . Evgueni Vajtángov (1883-1922). El Tercer Estudio del Teatro de Arte (1920).

VI. Entre el Naturalismo y el Simbolismo

- . Jacques Copeau. El Théâtre du Vieux Colombier (1913) y la Nouvel Revue Française.
- . Charles Dullin. El Théâtre de l'Atelier (1922).

VII. El teatro Expresionista

- . La tradición alemana.
- . Valle-Inclán (1866-1936) y el esperpento.

VIII. Hacia el surrealismo

- . A. Artaud (1896-1948). El Teatro Alfred Jarry (1927-1928), junto R. Vitrac (1899-1952). Las actuaciones del teatro balinés en París (1931). El teatro y su doble (1938). El Teatro de la Crueldad (1935)
- . F. García Lorca (1898-1936): El público (1930-1978), La Barraca (1932), Así que pasen cinco años (1931) y Comedia sin título (1935-1936).

IX. El teatro épico

- . Erwin Piscator (1893-1966). El Teatro Proletario (1920). Teatro político (1929).
- . B. Brecht (1898-1956). Pequeño organon para el teatro (1948). Berliner Ensemble (1949).
- . Peter Weiss (1916-1982): Marat-Sade (1964).

X. Algunos maestros del teatro de entrequerras

- . G.B. Shaw (1856-1950): Pigmalion (1913); L. Pirandello (1867-1936) Seis personajes en busca de autor (1921); S. Witkiewicz (1885-1939)
- . J. Priestley (1894-1984): La llamada del inspector (1940).

XI. El realismo dramático en Estados Unidos

- . E. O'Neill (1888-1953): El Largo viaje hacia la noche (1940).
- . T. Williams (1911-1983): Un tranvía llamado deseo (1947), La gat sobre el tejado de cinc caliente (1955).
- . A. Miller (1915): La muerte de un viajante (1949).
- . El Actors Studio (1947) de Elia Kazan y Lee Strasberg.

XII. El llamado teatro del absurdo

- . E. Ionesco (1912-1994): La cantante calva (1950).
- . S. Beckett (1906-1989): Esperando a Godot (1953).

XIII. El teatro actual

I. AUTORES. Jean Genet (1910-1986): Las criadas (1947), El balcón (1957); Tadeusz Kantor (1915-1990): el Cricot 2 (1955), La claudia muerta (1975); Friedrich Dürrenmatt (1921-1990): La visita de la vieja dama (1956), Frank V (1959); Dario Fo (1926): Misterio burocrático (1969); Neil Simon (1927); Heiner Müller (1929-1995): Maquina Hamlet (1979), Quartett (1982); Harold Pinter (1930): Viejos tiempos (1971); Thomas Bernhard (1931-1989): Heldenplatz (1988); Arnold Wesker (1932); Tom Stoppard (1937); Botho Strauss (1944): El tiempo y la habitación, 1989; David Mamet (1947): American Buffalo (1977); Bernard Marie Koltès (1948-1989): Roberto Zucco (1990); T. Kusner...

II. DIRECTORES. G. Strehler (1921-1997) y el Piccolo Teatro de Milán (1947); Peter Brook (1925): Mahabharata (1985); Antoine Vitez (1933-1990); Jorge Lavelli (1932); el "teatro pobre" de Jerzy Grotowski (1933-1999); Luca Ronconi (1933); Víctor García (1934-1982): 10 montajes de Las criadas (1969) y de Yerma (1971); Peter Stein (1937-1999); Robert Wilson (1941); Patrice Chéreau (1944); Lluís Pasqual (1951-1999); Robert Lepage (1957) y la Compañía Ex Machina (1994).

III. GRUPOS. El Living Theatre (1951), de Julian Beck y Judith Malina: Paradise Now (1968); el Odin Teatret (1964), de Eugenio Barba; el Théâtre du Soleil (1964), de Ariane Mnouchkine; El Bread and Puppet (1965), de Peter Schumann; el Grand Magic Circus (1965), de Jérôme Savary; y La Fura dels Baus.

LECTURAS OBLIGATORIAS (Elegir una entre las cinco primeras. Las restantes son obligatorias)

. Ricard Salvat, El teatro como texto, como espectáculo, Montesinos, Barcelona, 1983. LBH

. Joan Abellan, La representació teatral. Introducció als llenguatges del teatre actual, Publicacions de l'Institut del Teatre, Barcelona, 1983. LBH

. César Oliva y Francisco Torres Monreal, Historia básica del arte escénico, Cátedra, Madrid, 1990. LBH

- . Jean-Pierre Ryngaert, Introduction à l'analyse du théâtre, Bordas, París, 1991. 134
- . José Luis Alonso de Santos, La escritura dramática, Castalia, Madrid, 1998. 134, 135, 136.
- . Anton Chejov, El jardín de los cerezos, Cátedra, Madrid, 19[04]. Edición de Isabel Vicente. 225, 226
- . Bertolt Brecht, Teatro completo. 3. La ópera de cuatro cuartos. Alianza, Madrid, 1996. [1928]
- . Miguel Mihura, Tres sombreros de copa, Vicens Vives (Clásicos Hispánicos, 15), Barcelona, 1998. Ed. de Fernando Valls. 134 [1932, 1947, 1952]
- . Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista, Hiru, Fuenterrabía, 1997. 134, 135. [1970]

Bibliografía

I. Diccionarios

- . Patrice Pavis, Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología, Paidós, Barcelona, 1984. 304
- . Phyllis Hartnoll, ed., Oxford Companion to the Theatre, Oxford, 1991. 134
- . Michel Coryin, ed., Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, París, 1991. No 11 85
- . Genoveva Dieterich, Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, 1995.
- . Manuel Gómez García, Diccionario del teatro, Akal, Madrid, 1997.

II. Historia del teatro

- . Ricard Salvat, Historia del teatro moderno. I. Los inicios de nueva objetividad, Península, Barcelona, 1981. 134
- . Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo XX, Cátedra, Madrid, 1977. 304
- . Bérnard Dort, Tendencias del teatro actual, Fundamentos, Madrid, 1975. 134
- . George Wellwarth, Teatro de protesta y paradoja. La evolución del teatro de vanguardia, Alianza, Madrid, 1974. 134
- . Raymond Williams, El teatro de Ibsen a Brecht, Península, Barcelona, 1975. 134
- . César Oliva, El teatro desde 1936, Alhambra, Madrid, 1989. 134
- . María José Ragué Arias, El teatro de fin de milenio. España (19 hasta hoy), Ariel, Barcelona, 1996. 134
- . Vito Pandolfi, Història del teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1989, 1990 y 1993, 3 vols. 424 (VI) 324 (V2); 124 (V3).
- . Marco de Marinis, El nuevo teatro, 1947-1970, Paidós, Barcelona, 1988. 134
- . Peter Szondi, Teoría del drama moderno. Tentativas sobre lo trágico, Destino, Barcelona, 1994. Existe una versión catalana del primer título: Institut del Teatre, Barcelona, 1988 [1956]. 134

- . Robert Brustein, De Ibsen a Genet: la rebelión teatral, Troquel, Buenos Aires, 1970. 13H
- . Lee Strasberg, El método del Actor's Studio. Conversaciones con Lee Strasberg, Fundamentos, Madrid, 1976. No HI ES
- . Valentina Valentini, Després del Teatre Modern, Institut de Teatre, Barcelona, 1991. 13H
- . Angel Berenguer, ed., Teatro europeo de los años 80, Lai, Barcelona, 1983. Entrevistas. No HI ES
- . _____, Teoría y crítica del teatro. Estudios sobre teoría y crítica teatral, Universidad de Alcalá de Henares, 1991. 23H
- . AA.VV., Historia crítica del teatro inglés, Marfil, Alcoy, 1988.
- . _____, El teatro y su crisis actual, Monte Avila, Caracas, 1969. 13H
- . Marc Slonim, El teatro ruso. Del Imperio a los Soviets, Eudeba, Buenos Aires, 1965. No HI ES
- . José Hesse, Breve historia del teatro soviético, Alianza, Madrid, 1971. 13H
- . George Steiner, La muerte de la tragedia, Monte Avila, Caracas, 1970. 13H
- . Don B. Wilmeteth y Tice L. Miller, eds., Cambridge Guide to American Theatre, Cambridge University Press, 1993. 23H
- . M. Berthold, Historia social del teatro, Guadarrama, Madrid, 1971. 2 vols. 30H(V1); 23H(V2)
- . Denis Bablet y Jean Jacquot, eds., L'expressionisme dans le théâtre européen, CNRC, París, 1984. No HI ES
- . Henry Béhar, Sobre el teatro dadá y surrealista, Barral, Barcelona, 1971. 23H
- . Vittorio Gassman, Memorias del sótano, Madrid, 1981. No HI ES
- . Ingmar Bergman, La linterna mágica, Tusquets, Barcelona, 1982 (2ª ed.). No HI ES
- . L. Olivier, Confesiones de un actor, Barcelona, 1984 (2ª ed.). No HI ES
- . Fernando Fernán Gómez, El tiempo amarillo, Debate, Madrid, 1981 (2ª ed. ampliada). No HI ES
- . _____, El actor y los demás, Debate, Madrid, 1987. No HI ES
- . Arthur Miller, Vueltas al tiempo, Barcelona, 1988. No HI ES
- . Adolfo Marsillach, Tan lejos, tan cerca, Tusquets, Barcelona, 1991. No HI ES

III. Teoría y técnica teatral

- . AA.VV., El personaje dramático, Taurus, Madrid, 1985. 23H
- . _____, Investigaciones sobre el espacio escénico, Alberto Cora (Comunicación, 4), Madrid, 1970. No HI ES
- . _____, Confesiones de escritores. Teatro, El Ateneo, Buenos Aires, 1996. 23H
- . Robert Abirached, La crisis del personaje en el teatro moderno, Asociación de Directores de Escena, Madrid, 1994. 13H
- . A. Antoine, "Detrás de la cuarta pared", Cuadernos de "El público" 23, IV/1987, pp. 28-34.
- . Antonin Artaud, El teatro y su doble, Edhasa, Barcelona, 1980

[1938]

- _____, Cartas a Jean-Louis Barrault, Leviatán, Buenos Aires, 1996.
- Josep Palau i Fabre, Antonin Artaud i la revolta del teatre modern, Institut del Teatre/Edicions 62, Barcelona, 1976.
 - José Luis Rodríguez, Antonin Artaud, Barcanova, Barcelona, 1981.
 - Joan Abellan, Artaud i el teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1988.
 - . Odette Aslan, El actor en el siglo XX, G. Gili, Barcelona, 1979.
 - . Eugenio Barba y Nicola Savarese, El arte secreto del actor Diccionario de antropología, Ed. "Pórtico de la Ciudad de México" Méjico, 1990.
 - . E. Braun, El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski Galerna, Buenos Aires, 1986.
 - . Bertolt Brecht, Escritos sobre teatro, Nueva Visión, Buenos Aires 1973, 3 vols.
 - Walter Benjamin, Tentativas sobre Brecht, Taurus, Madrid, 1975.
 - Paolo Chiarini, Bertolt Brecht, Península, Barcelona, 1969.
 - Bernard Dort, Lectura de Brecht, Seix Barral, Barcelona, 1973.
 - Hans Mayer, Brecht, Hiru, Fuenterrabía, 1998.
 - Peter Thomson y Glendyr Sacks, eds., Introducción a Brecht, Akal, Madrid, 1998.
 - . Peter Brook, El espacio vacío. Arte y técnica del teatro Península, Barcelona, 1973 [1968].
 - . _____, La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro, Alba, Barcelona, 1994.
 - . Denis Diderot, "La paradoja del comediante", Escritos filosóficos Ed. Nacional, Madrid, 1975, pp. 137-216. Ed. de F. Savater. Existe otra versión con prólogo de F. Nieva, en la Biblioteca del Dragón Madrid, 1986. [1830]
 - Joan Cases, Diderot i el teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1986.
 - . Jean Duvignaud, Sociología del teatro, F.C.E., Méjico, 1966.
 - . _____, El actor, Taurus, Madrid, 1966.
 - . Edward Gordon Craig, El arte del teatro, UNAM, Méjico, 1987. catalán: Institut del Teatre, Barcelona, 1990.
 - . Jerzy Grotowski, Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, Madrid, 1987.
 - . _____, ¿Qué significa la palabra "teatro"?, Almagesto, Buenos Aires 1992.
 - . Juan Guerrero Zamora, Historia del teatro contemporáneo, Ju Flors, Barcelona, 1961, 2 vols.
 - . H.C. Heffner, S. Selden y H.L.D. Sellman, Técnica teatral moderna Eudeba, Buenos Aires, 1980 (2ª. ed.).
 - . Victor Hugo, Manifiesto romántico, Península, Barcelona, 1989.
 - . Tadeusz. Kantor, El teatro de la muerte, Eds. de la Flor, Buenos Aires, 1984.

- . G.E. Lessing, Dramaturgia de Hamburgo, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1993. E catalán: Institut del Teatre, Barcelona, 1987. UBA - Com. Catalana
- . Vladímir Maiakovski, Sobre teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1990. UBA
- . V.E. Meyerhold, Textos teóricos, Publicaciones de la Asociación de Directores de escena de España, Madrid, 1992. Ed. de J.A. Hormigón
- Robert Leach, Vsevolod Meyerhold, Cambridge University Press, 1989. UBA
- . Luigi Pirandello, Ensayos, Guadarrama, Madrid, 1968. UBA
- . Erwin Piscator, Teatro político, Ayuso, Madrid, 1976. Prólogo de Alfonso Sastre. UBA
- . Antoni Ramon Graells, ed., El lloc del teatre. Ciutat, arquitectura i espai escènic, Eds. UPC, Barcelona, 1997. UBA
- . Jean Robichez, Le symbolisme au théâtre: Lugné-Poe et les débuts de l'Oeuvre, L'Arche, París, 1957. UBA
- . Jesús Rubio Jiménez, Ideología y teatro en España: 1890-1900, Pórtico, Zaragoza, 1982. UBA
- . _____, El teatro poético en España. Del Modernismo a las Vanguardias, Universidad de Murcia, Murcia, 1993.
- . Marisa Siguán, L'expressionisme i el teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1988. UBA
- . _____, La recepción de Ibsen y Hauptmann en el Modernismo catalán, PPU, Barcelona, 1990. UBA
- . Kurt Spang, Teoría del Drama, Eunsa, Pamplona, 1991. UBA
- . Constantin Stanislavski, La construcción del personaje, Alianza, Madrid, 1975. UBA
- . _____, El arte escénico, Siglo XXI, Méjico, 1971. UBA
- Ramon Simó i Vinyes, La retòrica de l'emoció. Aproximació al sistema Stanislavski, Institut del Teatre, Barcelona, 1988.
- _____, Stanislavski. La tècnica de l'actor, Institut del Teatre, Barcelona, 1989.
- . Giorgio Strehler, Per un Teatro umano, Milán, 1974. UBA
- Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfani, Ultramar, Barcelona, 1987. Prólogo de Lluís Pascual. UBA
- . August Strinberg, "Prólogo" a La señorita Julia, Teatro escogido, Alianza, Madrid, 1987, pp. 89-104. UBA
- . Anne Ubersfeld, La escuela del espectador, Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1997. UBA
- . Evgueni Vajtánov, Teoría y práctica teatral, Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1997. Ed. de Jorge Saura
- . Jean Vilar, De la tradición teatral, La Pleyade, Buenos Aires, 1972. UBA
- . _____, El teatre, servei públic, Institut del Teatre, Barcelona, 1997. Notas de Armand Delcampe. Prólogo Joan Casas. UBA
- . Richard Wagner, Ópera y drama, Junta de Andalucía, Sevilla, 1997. UBA
- en catalán- Institut del Teatre, Barcelona, 1995. UBA
- . Emile Zola, "El naturalismo en el teatro", El naturalismo, Península, Barcelona, 1972, pp. 109-146. Ed. de Laureano Bonet. UBA

(2)

Evaluación

Habrá un examen final escrito sobre la materia tratada, en el que se valorará tanto el grado de conocimiento como la capacidad para expresarlo. En la desagradable hora de la calificación final se tendrá muy en cuenta la oportuna participación del alumno en clase.

A lo largo del curso se comentar  la posibilidad de hacer un trabajo.