

Asignatura:	TEXTOS BÀSICS DE LA LITERATURA ACTUAL
Código:	23295
Profesor:	Fernando Valls
Ciclo:	2n
Semestre:	1r
Créditos:	5
Tipo:	OP
Horario de clase:	Dilluns i dimecres de 10 a 11'30 h

Descripción/Objetivos:

El curso se compone de dos partes claramente diferenciadas pero complementarias. En la primera, se trata de la historia de la teoría teatral, desde Diderot, pero sobre todo desde el naturalismo de Stanislavski, hasta las aportaciones más recientes (P. Brook, G. 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 y del análisis de distintos montajes que se representen en Barcelona a lo largo del curso, atendiendo no sólo al texto -si lo hubiere- sino también al conjunto de elementos que suelen intervenir en la representación teatral: dirección escénica, interpretación, escenografía, música, danza, iluminación, etc.

Temario:

I. Hacia el Naturalismo

“La paradoja del comediante” (1773-1830), de Diderot.

II. El teatro Romántico, de ayer a hoy

De V. Hugo (prólogo a Cromwell, 1872) y F. Schiller a G. Büchner, H. Von Kleist, A. de Musset...

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), de Ibsen.
- . El Théâtre Libre (1887-1894) de A. Antoine: los montajes de Espectros, La Señorita Julia, de Strinberg, y Los tejedores, de Hauptman. El prólogo a la señorita Julia.
- . El Freie Bühne (1888-1891), de Otto Brahm.
- . K. Stanislavski. V. Nemirovich-Danchenko y el Teatro de Arte de Moscú (1897): los montajes de Chejov (tío Vania, 1899; El jardín de los cerezos, 1904 ; el Hamlet (1911), de Gordon Craig.

IV. El teatro Simbolista

- . El espectáculo total de Wagner. El "drama ideal" de Mllarmé.
- . Del Théâtre d'Art (1890) al Théâtre de l'Oeuvre (1892). Paul Fort y A. M^a. Lugné-Poe. Los estrenos de la intrusa (1891), de Maeterlinck, y de Ubú rey (1896), de A. Jarry.
- . Adolphe Appia: La realización del drama wagneriano (1895) y La música y la puesta en escena (1899).
- . Edward Gordon Craig: Sobre el arte del teatro (1911). La revista 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

- . La Biomecánica (1921) y el Constructivismo (1922) de V. Meyerhold (1874-1942). El manifiesto del Octubre Teatral (1920). Alexandre Tairov (1885-1950). El teatro Kamerny (de Cámara) (1914).
- . Y. Vajtangov. 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 Nouvelle 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 a R. Vitrac (1899-1952). Las actuaciones del teatro balines 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). El Berliner Ensemble (1949).
- . Peter Weiss (1916-1982). Marat-Sade (1964).

X. El realismo dramático en Estados Unidos

- . E. O'Neil (1888-1953). El largo viaje hacia la noche (1940).
- . T. Williams (1911-1983). Un tranvía llamado deseo (1947), La gata sobre el tejado de zinc caliente (1955).
- . A. Miller (1915). La muerte de un viajante (1949).

XI. El llamado teatro del absurdo

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

XII. El teatro actual

J. Genet, H. Pinter, B. M^a. Koltes, T. Kusner...

Lecturas obligatorias: (Elegir una entre las cuatro primeras. Las restantes son obligatorias)

- . Ricard Salvat, El teatro como texto, como espectáculo, Montesinos, Barcelona, 1983.
- . Joan Abellan, La representació teatral. Introducció als llenguatges del teatre actual, Publicacions de l'Institut del Teatre, Barcelona, 1983.
- . Cesar Oliva y Francisco Torres Monreal, Historia básica del arte escénico, Cátedra, Madrid, 1990.
- . Jean-Pierre Ryngaert, Introduction a l'analyse du théâtre, Bordas, París, 1991.
- . Anton Chejov, Las tres hermanas, Alianza, Madrid, 1990.
- . Ramón del Valle-Inclán, Martes de carnaval, Espasa Calpe, Madrid, 1990. Ed. de Ricardo Senabre.
- . Bertolt Brecht, El círculo de tiza caucasiano, Alianza, Madrid, 1996.
- . Eugene O'Neill, Largo viaje hacia la noche, Cátedra, Madrid, 1986 [1940-1956]. Ed. de Ana Antón-Pacheco.

Bibliografía:

Diccionarios:

- . Patrice Pavis, Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología, Paidós, Barcelona, 1984.
- . Phyllis Hartnoll, ed., Oxford Companion to the Theatre, Oxford, 1991.
- . Michel Corvin, ed., Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, París, 1991.
- . Genoveva Dieterich, Diccionario del teatro, Alianza, Madrid, 1995.

Historia del teatro:

- . Ricard Salvat, Historia del teatro moderno. I. Los inicios de la nueva objetividad, Península, Barcelona, 1981.
- . Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo XX, Cátedra, Madrid, 1977.
- . Bérnard Dort, Tendencias del teatro actual, Fundamentos, Madrid, 1975.
- . George Wellwarth, Teatro de protesta y paradoja. La evolución del teatro de vanguardia, Alianza, Madrid, 1974.
- . Raymond Williams, El teatro de Ibsen a Brecht, Península, Barcelona, 1975.
- . César Oliva, El teatro desde 1936, Alhambra, Madrid, 1989.

- . María José Ragué Arias, El teatro de fin de milenio. España (1975) hasta hoy, Ariel, Barcelona, 1996.
- . Vito Pandolfi, Història del teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1989, 1990 y 1993, 3 vols.
- . Marco de Marinis, El nuevo teatro. 1947-1970, Paidós, Barcelona, 1988.
- . 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].
- . Robert Brustein, De Ibsen a Genet: la rebelión teatral, Troquel, Buenos Aires, 1970.
- . Valentina Valentini, Després del Teatre Modern, Institut del Teatre, Barcelona, 1991.
- . Angel Berenguer, ed., Teatro europeo de los años 80, Laia, Barcelona, 1983. Entrevistas.
- . ———, Teoría y crítica del teatro. Estudios sobre teoría y crítica teatral, Universidad de Alcalá de Henares, 1991.
- . AA.VV., Historia crítica del teatro inglés, Marfil, Alcoy, 1988.
- . ———, El teatro y su crisis actual, Monte Avila, Caracas, 1969.
- . Marc Slonim, El teatro ruso. Del imperio a los Soviets, Eudeba, Buenos Aires, 1965.
- . José Hesse, Breve Historia del teatro soviético, Alianza, Madrid, 1971.
- . George Steiner, La muerte de la tragedia, Monte Avila, Caracas, 1970.
- . Don B. Wilmeteh y Tice L. Miller, eds., Cambridge Guide to American Theatre, Cambridge University Press, 1993.
- . M. Berthold, Historia social del teatro, Guadarrama, Madrid, 1974, 2 vols.
- . Denis Bablet y Jean Jacquot, eds., L'expressionisme dans le théâtre européen, CNRC, París, 1984.

Teoría y técnica teatral:

- . AA.VV., El personaje dramático, Taurus, Madrid, 1985.
- . ———, Investigaciones sobre el espacio escénico, Alberto Corazón (Comunicación, 4), Madrid, 1970.
- . Robert Abichared, La crisis del personaje en el teatro moderno, Asociación de Directores de Escena, Madrid, 1994.
- . 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].
 - Josep Palau i Fabre, Antonin Artaud i la revolta de teatre modern, Institut del Teatre/Edicions 62, Barcelona, 1976.
 - José Luis Rodríguez, Antonin Artaud, Barcanova, Barcelona, 1981.
 - Joan Abellán, Artaud i el teatro, 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.
 - Marianne Kesting, Bertolt Brecht, Edicions 62, Barcelona, 1991.
- . Peter Brook, El espacio vacío. Arte y técnica del teatro, Península, Barcelona, Barcelona, 1973 [1968].
- . ———, La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro, Alba, Barcelona, 1994.
- . Denis, "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 Dauvignaud, Sociología del teatro, F.C.E. Méjico, 1966.
- . ———, El actor, Taurus, Madrid, 1966.
- . Edward Gordon Craig, El arte del teatro, UNAM, Méjico, 1987. En catalán: Institut del Teatre, Barcelona, 1990.
- . Jerzy Grotowski, Hacia un teatro pobre, Siglo XXI, Madrid, 1987.
- . ———, ¿Qué significa la palabra "teatro"?, Algamesto, Buenos Aires, 1992.
- . Juan Guerrero Zamora, Historia del teatro contemporáneo, Juan Flors, Barcelona, 1961, 2 vols.
- . H.C. Hefner, S. Selden y H.L.D. Selman, Técnica teatral moderna, Eudeba, Buenos Aires, 1980 (2ª. ed.).
- . V. Hugo, Manifiesto romántico, Península, Barcelona, 1989.
- . T. 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. En catalán: Institut del Teatre, Barcelona, 1987.
- . Vladimir Maiakovski, Sobre teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1990.
- . V.E. Mayerhold, 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.
- . L. Pirandello, Ensayos, Guadarrama, Madrid, 1968.
- . Erwin Piscator, Teatro político, Ayuso, Madrid, 1976. Prólogo de Alfonso Sastre.
- . Jean Robichez, Le symbolisme au théâtre: Lugné-Poe et les débuts de l'Oeuvre, L'Arche, París, 1957.
- . Jesús Rubio Jiménez, Ideología y teatro en España: 1890-1900, Pórtico, Zaragoza, 1982-
 - ———, El teatro poético.....
- . Marisa Siguán, L'expressionisme i el teatre, Institut del Teatre, Barcelona, 1988.
 - ———, La recepción de Ibsen y Hauptmann en el Modernismo catalán, PPU, Barcelona, 1988.
- . Constantin Stanislavski, La construcción del personaje, Alianza, Madrid, 1975.

- . Constantin Stanislavski, El arte escénico, Siglo XXI, Méjico, 1971.
 - Ramón Simó i Vinyes, La retórica de l'emoció. Aproximació al sistema Stanislavski, Institut del teatre, Barcelona, 1988.
 - -----, Stanislavski. La técnica de l'actor, Institut del Teatre, Barcelona, 1989.
- . Giorgio Strehler, Per un Teatre umano, Milán, 1974.
 - Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfani, Ultramar, Barcelona, 1987. Prólogo de Lluís Pascual.
- . A. Strinberg, "Prólogo" a La señorita Julia, Teatro escogido, Alianza, Madrid, 1987.
- . Jean Vilar, De la tradición teatral, La Pleyade, Buenos Aires, 1972.
- . R. Wagner, Ópera i drama, Institut del Teatre, Barcelona, 1995.
- . Emile Zola, "El naturalismo en el teatro", El naturalismo, Península, Barcelona, 1972, pp. 109-146. Ed. de Laureano Bonet.

Sistema de evaluación:

Habrà 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 comentará la posibilidad de hacer un trabajo.