

Nom de l'assignatura: Teoria de la representació teatral al segle XX

Titulació: Humanitats

Tipus d'assignatura: Optativa

Crèdits: 6

Descripció/Objetivos:

Historia de la representació teatral desde 1900 hasta nuestros días. Análisis no sólo de la literatura dramática sino de la escena contemporánea internacional. Se trata de leer, por tanto, no sólo algunas obras de la literatura dramática sino también algunos de los textos más representativos de la teoría escénica internacional.

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

TEMARIO

- 1) El simbolismo y *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 europeas de los años veinte, del dadaísmo al surrealismo: 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-documento de Peter Weiss.
- 10) El teatro norteamericano y el Actor's Studio: la obra dramática de Arthur Miller.
- 11) El teatro del absurdo, de Ionesco a Beckett.
- 12) La obra dramática de Harold Pinter.
- 13) Algunos autores de las últimas dramaturgias: Jean Genet, Bernard Marie Koltès, Sarah Kane, 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, *El arte del teatro*, traducción de M. Margherita Pavía, introducción y notas de Edgar Ceballos. México, Universidad Nacional Autónoma de México, colección Escenología, 1987 (*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*, traduccions 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, Edhasa, 2006.
- 8) Erwin Piscator, *El teatro político y otros materiales*, prólogo de Alfonso Sastre, edición y apéndices de César de Vicente Hernandez. 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 Chéjov, *El jardín de los cerezos* (ediciones: *El tío Vanía. La gaviota. El jardín de los cerezos*, traducción de Manuel de la Escalera, prólogo de Enrique Azcoaga. Madrid, Edaf, Biblioteca Edaf-39, 2005, octava edición; *Las tres hermanas. El huerto de los cerezos*, traducción y nota preliminar de Juan López-Morillas. Madrid, Alianza Editorial, Libros de Bolsillo-5589, 2001; *Teatro completo*, traducción de Galina Tomacheva y Mario Kaplún. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2004).

- 2) Antón Chejov, *La gaviota. El tío Vania. Las tres hermanas*, edición y traducción de Isabel Vicente. Madrid, Cátedra, 1994.
- 3) Máximo Gorki, *Els estiuejants*, traducción de Miquel Cabal. Barcelona, Teatre Lliure, 2006 (*Los veraneantes*, versión castellana de Ángel Dulce. Madrid, Edicusa, 1969).
- 4) Vladimir Maiakovski, *Misteri buf*, en *Teatre I*, traducción directa del ruso de Joaquim Horta y Manuel de Seabra, prólogo de Ricard Salvat. Barcelona, Edicions 62, Cap i Creu-39, 1984 (*Misterio bufo*, traducción de Victoriano Imbert. Madrid, Edicusa, 1971).
- 5) 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.
- 6) Valle-Inclán, *Luces de bohemia*, edición de Alonso Zamora Vicente. Madrid, Espasa-Calpe.
- 7) Bertolt Brecht, *El alma buena de Sezuán*, traducción de Miguel Sáenz. Madrid, Alianza Editorial, Biblioteca Brecht-8, 2005.
- 8) Federico García Lorca, *Así que pasen cinco años*, edición de Margarita Ucelay. Madrid, Cátedra, Letras Hispánicas-397, 1995.
- 9) Peter Weiss, *Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat*, versión escénica para el teatro de Alfonso Sastre. Hondarribia, Hiru, 2000, segunda edición.
- 10) Arthur Miller, *Muerte de un viajante*, traducción de Jordi Fibla. Barcelona, Tusquets Editores, Fábula-248, 2006.
- 11) Samuel Beckett, *Esperando a Godot*, traducción de Ana María Moix. Barcelona, Tusquets, Fábula-26, 2006, undécima edición.
- 12) Harold Pinter, *El amante. Escuela nocturna. Sketches de revista*, traducción y prólogo de Rafael Spregelburd. Madrid, Losada, 2005 (otra edición: *L'habitació. El muntaplats. L'amant. Altres llocs: Veus familiars. Una mena d'Alaska. Estació de França. L'última copa*, en Harold Pinter, *Essencial*. Barcelona, Edicions 62, 2005).

BIBIOGRAFÍA BÁSICA

- 1) José Luis Alonso de Santos, *La escritura dramática*. Madrid, Castalia, 1998.
- 2) Carles Batlle, Francesc Foguet y Enric Gallén (coordinadores), *La representació teatral*. Barcelona, Editorial UOC, 2003.
- 3) María del Carmen Bobes Naves (editora), *Teoría del teatro*, compilación de textos e introducción general de María del Carmen Bobes Naves. Madrid, Arco/Libros, 1997.
- 4) Genoveva Dieterich, *Diccionario del teatro*. Madrid, Alianza, 1995.
- 5) Ricardo de la Fuente-Sergio Villa (coordinadores), *Diccionario general del teatro*. Salamanca, Ediciones Almar, 2003.
- 6) José Luis García Barrientos, *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid, Editorial Síntesis, 2001.
- 7) Manuel Gómez García, *Diccionario del teatro*. Madrid, Ediciones Akal, 1997.
- 8) Tadeusz Kowzan, *Literatura y espectáculo*, versión castellana de Manuel García Martínez. Madrid, Taurus, 1992.
- 9) Mario de Marinis, *Entendre el teatre. Perfils d'una nova teatrològia*. Barcelona, Institut del Teatre, 1998.
- 10) César Oliva y Francisco Torres Monreal, *Historia básica del arte escénico*. Madrid, Cátedra, 1990.
- 11) Vito Pandolfi, *Història del teatre*. Barcelona, Institut del Teatre, 1989-1993, 3 volúmenes.
- 12) Patrice Pavis, *Diccionario del teatro*, traducción de Jaume Melendres, prefacio de Anne Ubersfeld. Barcelona, Ediciones Paidós, 1998.
- 13) Patrice Pavis, *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós, 2000.
- 14) José Antonio Sánchez (editor), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid, Ediciones Akal, 1999.
- 15) Peter Szondi, *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, traducción de Javier Orduña. Barcelona, Destino, Ensayos Destino-16, 1994.
- 16) Anne Ubersfeld, *Semiótica teatral*, traducción y adaptación de Francisco Torres Monreal. Madrid, Cátedra-Universidad de Murcia, 1989.
- 17) Anne Ubersfeld, *La escuela del espectador*, traducción de Silvia Ramos, revisión e introducción de Nathalie Cañizares Bundorf. Madrid, Publicaciones de la ADE, 1997.

EVALUACIÓN

- 1) Serán obligatorias un máximo de *ocho* lecturas, 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.
- 3) Será obligatoria la asistencia a un mínimo de dos representaciones teatrales entre febrero y junio de 2007, de las que se entregará al profesor una reseña crítica de cada una de ellas.
- 4) El trabajo monográfico será voluntario y se acordará previamente con el profesor durante el mes de marzo.
- 5) El examen final de las lecturas obligatorias se realizará en la convocatoria de junio o en la de septiembre.