

Historia de la Representación: Texto y Espectáculo

Código: 43151
Créditos ECTS: 9

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OT	0	1

Contacto

Nombre: Rossend Arqués Corominas

Correo electrónico: Rossend.Arques@uab.cat

Equipo docente

Anna Corral Fulla

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Equipo docente externo a la UAB

Enric Gallén

Miquel Gibert

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

Desde una perspectiva diacrónica, el módulo *Historia de la representación* ofrece al estudiante una aproximación a las metodologías de estudio de la representación teatral desde la antigüedad hasta el presente, desde el teatro clásico al postdramático. Se abordará el análisis de casos ilustrativos atendiendo a la relación del texto dramático con los códigos espectaculares de su época. Se tendrá en cuenta la complejidad de los diversos aspectos que integran el espectáculo teatral, y también de los fenómenos parateatrales: dramaturgia, dirección escénica, escenografía y arquitectura (espacio escénico), interpretación (gesto, mímica, palabra-voz), proxémica, coreografía, elementos materiales y técnicos (iluminación, sonido y música).

Competencias

- Analizar los elementos y fenómenos de las artes escénicas a partir de sus posibles categorizaciones e interrelaciones.
- Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de la investigación.
- Evaluar los fenómenos espectaculares en su dimensión sincrónica y diacrónica a partir de paradigmas teóricos concretos (especialidad A).
- Examinar las metodologías de investigación en las artes escénicas según los parámetros científicos internacionales.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Respetar el valor histórico y cultural del patrimonio escénico.
- Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
- Valorar las especificidades de la investigación en las artes escénicas y las potencialidades que se derivan de su complejidad.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar de forma contextualizada y crítica textos dramáticos en su relación con los códigos espectaculares según épocas y estilos.
2. Analizar la diversidad de elementos del espectáculo y sus funciones en relación con los códigos espectaculares según épocas y estilos.
3. Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
4. Distinguir las diferentes metodologías de investigación en el ámbito de la historia de la representación teatral según parámetros científicos internacionales.
5. Evaluar las especificidades de la investigación histórica que vincula texto dramático y espectáculo.
6. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
7. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
8. Respetar el valor histórico y cultural del patrimonio escénico.
9. Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.

Contenido

1. Del teatro de los orígenes a la ilustración (Rossend Arqués)

Este bloque abarca desde los orígenes del teatro hasta la Ilustración. Un arco de tiempo enorme, que, para facilitar su tratamiento, se ilustrará según la secuencia siguiente: a) El teatro del renacimiento: (i) Las raíces griegas del teatro occidental; (ii) La escena medieval; (iii) Los nuevos módulos del teatro occidental al renacimiento; (iv). La comedia del arte; b) El teatro del siglo de oro (Calderón y Lope de Vega); c) La escena isabelina (Shakespeare); d) Tragedia y comedia de estado; el caso francés Molière, Corneille, etc.); e) El nacimiento del drama burgués (Goldoni).

2. Del teatro romántico en el teatro épico(Enric Gallén y Miquel Maria Gibert)

Este bloque abarca del teatro romántico hasta el teatro épico y se propone desarrollar los aspectos teóricos con las correspondientes aportaciones textuales y aplicaciones espectaculares de los diferentes apartados. En primer lugar, se expondrá la teoría romántica, haciendo hincapié en las dramaturgias francesa (Victor Hugo) y alemana (Schiller, Kleist, Büchner); en segundo lugar, se analizará el desarrollo del teatro de boulevard (Labiche, Dumas hijo, Sardou), destacando el teatro naturalista (Zola, Ibsen, Hauptmann, Chéjov), hasta el estudio del drama simbolista (Maeterlinck); en tercer lugar, se incidirá en el legado contemporáneo de raíz naturalista (Shaw, Miller) o txhekoviana (Williams) con la incursión de un nuevo modelo de realismo (Pinter), y, en cuarto lugar, se planteará la teoría del teatro épico y su plasmación literaria y espectacular (Brecht, Piscator).

3. De las vanguardias al teatro posdramático (Anna Corral)

Este bloque abarcará desde los precedentes de las vanguardias históricas hasta el teatro posdramático. En primer lugar, se expondrá la teoría teatral y la literatura dramática del primer tercio del siglo pasado: (i) precedentes (Strindberg, Wedekind, Jarry, Apollinaire); (ii) futurismo (Marinetti, Maiakovski); (iii) teatro dadaísta y surrealista (Tristan Tzara, Breton, Vitrac, Artaud); (iv) expresionismo (Charco, los "esperpentos" de Valle-Inclán). De la herencia del movimiento dadaísta y surrealista emerge, en la posguerra, un nuevo teatro o teatro del absurdo con Genet, Adamov, Ionesco y Beckett. Finalmente, se abordará el teatro posdramático: crisis del teatro de texto y emergencia de los colectivos teatrales (Living Theater, Théâtre du Soleil, The Footsbarn Travelling Theater, Els Joglars, La Fura), y la posterior emergencia de un nuevo teatro de texto

(Müller, Veronese, Crimp, Battle): crisis de la historia, crisis de la acción, crisis del personaje, crisis del diálogo, etc.

Metodología

Las clases tendrán carácter de seminario. Se trabajará a partir de la lectura de textos teóricos que se comentarán en clase, así como del estudio de los textos dramáticos de lectura obligatoria. El programa se ilustrará con grabaciones audiovisuales, siempre que sea posible. Cada sesión será dedicada a la exposición del tema del día por parte de profesor y al debate con los estudiantes sobre la lectura obligatoria correspondiente a la sesión y los textos críticos afines.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases expositivas y exposición de trabajos	45	1,8	1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9
Elaboración de informes y trabajos, lectura de artículos y estudio personal	90	3,6	1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9
Tipo: Supervisadas			
Debates y tutorías	90	3,6	1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9

Evaluación

La nota final del módulo se decidirá a partir de la evaluación conjunta de los profesores del módulo. Será el resultado de: la calificación del trabajo monográfico (50%); la asistencia y la participación en clase (25%), y las lecturas propuestas y los ejercicios optativos adicionales (25%).

El estudiante que no pueda acreditar una asistencia superior al 60% no será evaluado.

Control de lecturas: cada profesor habilitará el sistema que considere más adecuado para ratificar el cumplimiento del programa de lecturas exigido.

Trabajo monográfico: cada estudiante elaborará un trabajo monográfico, tutorizado por uno de los profesores del módulo, sobre alguno de los aspectos relacionados con los temas tratados en los diferentes bloques.

El trabajo debe tener una extensión de 10-15 páginas y debe cumplir los requisitos de un trabajo académico habitual, todo incluyendo la bibliografía. En cuanto a la bibliografía, se debe seguir obligatoriamente algunos de los sistemas más empleados (véase, por ejemplo: <http://www.ea-journal.com/pdf/Ea-Normas-para-citacion-y-bibliografia.pdf>).

La detección de plagio (parcial o integral) en el trabajo o en cualquiera de los ejercicios propuestos implica el suspenso del módulo completo.

El tutor será asignado durante las primeras semanas lectivas del módulo.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a tutorías	10 %	0	0	1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9

Asistencia y participación activa en en el aula	30 %	0	0	1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9
Entre de informes y trabajos	60 %	0	0	1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9

Bibliografía

A. BIBLIOGRAFIA GENERAL

Allegrì, Luigi. *L'arte e il mestiere. L'attore teatrale dall'antichità ad oggi*. Roma: Carocci, 2005.

Alonge, Roberto, Davico Bonino, Guido (eds.). *Storia del teatro moderno e contemporaneo*. Torino: Einaudi, 2000, 4 vols.

VV.AA. *Antología de teorías teatrales: el aporte reciente de la investigación en Francia*. A cura de E. Garnier, F. Gómez Grande, A. Corral. Bilbao: Artez, 2015.

Batlle, Carles; Foguet, Francesc; Gallén, Enric (Coords.). *La representació teatral*. Barcelona: UOC, 2003.

Benjamin, Walter. *El drama barroco alemán. Obras Completas*. Vol. I, 1, Madrid: Abada editores, 2006

Biet, Christian, Triau, Christophe. *Qu'est-ce que le theatre?*, Paris: Gallimard, 2006.

Bobes Naves, María del Carmen. *Semiotica de la escena. Analisis comparativo de los espacios dramaticos en el teatro europeo*. Madrid: Arco, 2001.

Brockett, Oscar G., Hildy, Franklin J., *History of the theatre*. Boston: Pearson, 200710.

Hubert, Marie-Claude. *Histoire de la scene occidentale: de l'antiquite a nos jours*. París: Colin, 1992.

Hubert, Marie-Claude. *Les grandes theories du theatre*. Paris: Colin, 2008.

Lehmann, Hans-Thies. *Le theatre postdramatique*, Paris: L'Arche, 2002 (original en alemany, Francfort: Verlag der Autoren, 1999)

Pavis, Patrice. *Le theatre contemporain*, París: Nathan, 2002.

Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, Barcelona, Paidós, 1998 (1996).

Perrelli, Franco. *Storia della scenografia. Dall'antichità al Novecento*. Roma: Carocci, 2002.

Ryngaert, Jean-Pierre. *Introduction a l'analyse du theatre*.[París]: Dunod, 1991.

Sarrazac, Jean- Pierre. (ed.). *Lexique du drame moderne et contemporani*. Paris: Circé, 2005. (En català, Barcelona: Institut del Teatre, 2008).

Sarrazac, J. P.: *Poétique du drame moderne. De Henrik Ibsen a Bernard-Marie Koltes*. Paris: Seuil, 2012.

Szondi, Peter. *Teoría del drama modern (1880-1950)*, Barcelona: Institut del Teatre, 1988.

The Oxford encyclopedia of Thetre & Performance, ed. By D. Kennedy, New York: Oxford University Press, 2003, 2 vols.

Viala, Alain. *Histoire du Theatre*. París: PUF, 2010.

B. BIBLIOGRAFIA PER BLOCS

1. Primer bloc

1.1. Lectures obligatòries:

Maquiavel, *La mandragora* (dins *Teatre del Renaixement*. Barcelona: Edicions 62, 2004); *La Madragora* (dins *El príncipe. La Mandragora*. Madrid: Catedra, 1998).

Calderón, Pedro. *La vida es sueño* (Madrid: Catedra, 2008).

Shakespeare, William, *The Merry Wives of Windsor*; [Las alegres comadres de Windsor](#) (Trad. Luis Astrana Marín, Madrid: Alianza editorial, 2009); *Les alegres casades de Windsor* (Trad. de Josep Maria de Segarra, 1945; Trad. de Salvador Oliva, 1988).

Molière, *Le Tartuffe*; *El Tartuf o l'Impostor* (Barcelona: Edicions de l'Institut del Teatre, 2003); *El Tartufo*. (Madrid: Catedra, 2004)

Goldoni, Carlo. *L'hostalera* (Barcelona: Institut del Teatre, 1996); *La posadera*. (Barcelona: Planeta, 1991).

2. Segon bloc

Lectures obligatòries:

Schiller, F.: *Els bandits* (Barcelona: Institut del Teatre, 1996); *Los bandidos* (Madrid: Catedra, 2006).

Ibsen, H.: *Casa de nines* (Barcelona: Proa, 2004); *Casa de muñecas* (Madrid: Catedra, 1999).

Maeterlinck, M.: *La intrusa* (Barcelona: Institut del Teatre, 1984); *Laintrusa* (Madrid: Catedra, 2000).

Brecht, B.: *L'opera de tres rals* (Barcelona: Institut del Teatre, Vol. I, *Teatre complet*, 1998); *La opera de cuatro cuartos* (Madrid: Alianza, 2000).

Pinter, H.: *El muntaplats* (Barcelona: Edicions 62, *Essencial*, 1994); *El montaplatos* (Buenos Aires: Losada, 2005).

3. Tercer bloc

Lectures obligatòries:

Jarry, Alfred. *Ubu, rei*. (Barcelona: Institut del Teatre, 1983); *Ubu, rey* (Madrid: Catedra, 2005).

Apollinaire, G. *Les Mamelles de Tiresies : drama sobrealista en dos actes i un proleg*(Barcelona: Edicions del Mall, 1986).

Wedekind, Frank. *Lulu: la capsula de Pandora: una tragedia-monstre* (Barcelona: Proa, 2001); *Lulu* (Madrid: Catedra, 1993).

Beckett, Samuel. *Los dias felices* (Madrid: Catedra, 2006); *Dies felicos. Teatre complet II*. (Barcelona: Institut del Teatre, 1996).

Müller, Heiner. *Quartet*. Edició per determinar

Vinaver, M. *Los trabajos y los dias* (Madrid: Asociación Cultural Teatro del Astillero, 2007).

Enllaços

History of Theatre: 0; <http://youtu.be/dmBDf19YJY4>; <http://youtu.be/FxqqHr0-6Lo>;
http://youtu.be/a0xWwhW_SuU; <http://youtu.be/5GIkxkO14eo>; <http://youtu.be/JeZTYoiROkM>;
<http://youtu.be/l8vaTMiyJLg>