

Crítica y Recepción del Drama Contemporáneo

Código: 43157
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OT	0	2

Contacto

Nombre: Núria Santamaría Roig

Correo electrónico: Nuria.Santamaria@uab.cat

Equipo docente

Francesc Foguet Boreu

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

En este módulo se abordará, desde una perspectiva histórica, la evolución de las concepciones modernas, contemporáneas y actuales sobre drama y dramaticidad. Se ofrecerá una aproximación a teorías, enfoques críticos y métodos de análisis relacionados con la recepción del drama contemporáneo. Se procederá a la contextualización de paradigmas concretos y al estudio de algunos de los dramaturgos y textos estéticamente más relevantes, teniendo en cuenta la recepción crítica coetánea y la influencia ulterior en las artes escénicas.

Competencias

- Analizar los elementos y fenómenos de las artes escénicas a partir de sus posibles categorizaciones e interrelaciones.
- Aplicar métodos de investigación en las distintas disciplinas de estudio de las artes escénicas según los marcos conceptuales pertinentes.
- 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).
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- 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 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 contemporáneos.
2. Analizar los elementos y fenómenos que intervienen en la crítica y la recepción de la literatura dramática contemporánea.
3. Aplicar métodos actuales de análisis e investigación del drama contemporáneo.
4. Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
5. Evaluar las últimas tendencias en los estudios sobre el drama contemporáneo.
6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
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. Valorar el corpus de textos dramáticos contemporáneos como un patrimonio histórico y cultural digno de respecto.

Contenido

I. El drama (contemporáneo) y los estudios de recepción.

1. El drama: aproximaciones nominales y adjetivas. Siguiendo el hilo de la historia: acomodaciones e incomodidades.
2. Afilando algunas herramientas de análisis: del postestructuralismo a las teorías de la recepción. Interrogantes sobre recepciones y receptores.
3. "Contemporaneizar" o contemporizar? Transfusiones y traducciones: intertextualidad y reescrituras.

II. La crítica

1. Visiones sobre la crítica: definiciones y especificidades de la crítica teatral.
2. La función del crítico y de la crítica teatral.
3. Diferencias entre la crítica literaria y la espectacular.
4. Sistemas y discursos críticos: estudio sumario de casos.

Metodología

En los dos bloques del módulo, las clases teóricas combinan la lectura y el análisis de materiales y documentos diversos sobre la materia como la realización de ejercicios prácticos de comentario de textos teóricos o de creación, y de valoración de espectáculos, críticos y críticas. También se otorga mucha importancia a la presentación individual o en grupo de ejercicios y trabajos más aplicados sobre los diversos frentes de reflexión, teorización y estudio del drama y la crítica teatral con el fin de generar un debate sobre la crítica teatral contemporánea.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases expositivas y seminarios	30	1,2	1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8
Tipo: Supervisadas			
Debates y elaboración de trabajos	45	1,8	1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8
Tipo: Autónomas			
Lectura de artículos / informes de interés, elaboración de trabajos	75	3	1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Evaluación

En el bloque de Drama y Recepción la evaluación se basa en la realización de un ejercicio de comentario individual y un ejercicio en grupo, que se presentará oralmente, y que podrá tener como punto de partida una de las siguientes líneas de trabajo: a) Análisis de los juegos intertextuales de una o más piezas en relación con un drama moderno o contemporáneo; b) Análisis de transvase de un drama moderno o contemporáneo a otro soporte expresivo; c) Análisis de los mecanismos de construcción de un determinado tipo de recepción; d) Maniobras de actualización: análisis crítico de una puesta en escena que se presente como una relectura actualizadora de un clásico moderno o contemporáneo. La asistencia y la participación activa en clase ponderaran en la calificación del bloque.

En el bloque de Crítica, la evaluación se basa fundamentalmente en un ejercicio individual y un trabajo de grupo. El ejercicio individual consiste en un análisis de una muestra tipológica de críticas publicadas de una obra estrenada recientemente. El trabajo en grupo es una exposición oral al entorno de una de estas opciones: a) La elección de un crítico en activo, valoración del tipo de crítica que realiza y comentar una muestra representativa de su producción; b) Escribir una crítica de una obra en cartel en Barcelona y compararla con la de otros críticos; c) Reseguir a lo largo de un mes la crítica de espectáculos y de literatura dramática de un diario o revista editados en Barcelona y analizar el tratamiento que reciben. También se tiene muy en cuenta la implicación en los debates y los ejercicios realizados en clase.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia y participación activa en clase	20 %	0	0	1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8
Entrega de informes y trabajos	40 %	0	0	1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8
Exposiciones individuales y en grupo	40 %	0	0	1, 2, 3, 5, 4, 7, 6, 8

Bibliografía

Adorno, Theodor W. (1969): «La crítica de la cultura y la sociedad», a *Crítica cultural y sociedad*, trad. de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, p. 203-230.

Auden, W. H. (1974): *La mano del teñidor*, Barcelona, Barral. Primera edició: 1948.

Barthes, Roland (1969): *Crítica i veritat*, versió de Jaume Vidal Alcover, Barcelona, Llibres de Sinera.

____ (1993) *Le plaisir du texte*, Paris, Seuil.

Batlle, C.; Gallén, E.; Güell, M. (ed.) (2016) *Drama contemporani: renaixença o extinció?*, Lleida-Barcelona-París, Punctum / Institut del Teatre/ UPF / Université Paris-Sorbonne.

Bennet, Susan (1997): *Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception*, London - N. York, Routledge.

Benjamin, Walter (1987): *Dirección única*, trad. de Juan J. del Solar i Mercedes Allendesalazar, Madrid, Alfaguara.

Berardinelli, Alfonso (2016): *Leer es un riesgo*, trad. de Salvador Cobo, Madrid, Círculo de Tiza.

Berenguer, Ángel (1991): *Teoría y crítica del teatro. Estudios sobre teoría teatral*, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones.

Bértolo, Constantino (ed.) (1990): *El ojo crítico*, Barcelona, Ediciones B.

Brenner, Jacques (1970): *Les critiques dramatiques*, París, Flammarion.

- De Matteis, Tiberia (2008): *La critica teatrale: come si analizza e si recensisce uno spettacolo*, Roma, Gremese.
- Eagleton, Terry (1999): *La función de la crítica*, trad. de Fernando Inglés Bonilla, Barcelona, Paidós.
- Eco, U. (1987) *Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo*, Barcelona, Lumen.
- Eco, Umberto (1991): *Els límits de la interpretació*, Barcelona, Destino.
- Eliot, T. S. (1967): *Criticar al crítico y otros críticos*, Madrid, Alianza.
- Eliot, T. S. (1999): «Els límits de la crítica» [1956], a *Sobre poetas i poesia*, Barcelona, Columna, p. 121-138.
- Fàbregas, Xavier (1973): *Introducció al llenguatge teatral*, Barcelona, Edicions 62.
- Fàbregas, Xavier (1976): *El teatre o la vida*, Barcelona, Galba.
- Fish, S. E. (1980) *Is there a text in this class?: The Authority of Interpretative Communities*, Cambridge, Mass, Harvard UP.
- Fogel, Jean-François (1986): «Un crítico con antenas», a *Críticas ejemplares*, Palma, Bitzoc, p. 105-109.
- García Barrientos, José-Luis (2017): *Cómo se analiza una obra de teatro. Ensayo de método*, Madrid, Síntesis.
- Genette, G. (1982) *Palimpsestes: la littérature au second degré*, Paris, Seuil.
- Hamm, P. (1971): *Crítica de la crítica*, Barcelona, Barral.
- Iser, Wolfgang (1985) *L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique*, Bruxelles, Mardaga.
- James, Henry (2008): *La figura de la alfombra*, trad. de Enrique Murillo, Madrid, Impedimenta.
- Jauss, H. R. (1991) *Teoria de la recepció literària: dos articles*, Barcelona, Barcanova.
- Kristeva, J. (1969) *Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse*, Paris, Seuil.
- Le Calvez, E.; Canova-Green, M.C. (1997) *Texte(s) et intertexte(s)*, Amsterdam, Rodopi.
- Lehmann, H. T. (2006) *Postdramatic Theatre*, London - N. York: Routledge.
- Limat-Lettelier, N.; Miguet-Ollagnier, M. (dir.) *L'Intertextualité*, Paris, Les Belles Lettres.
- Lessing, Gotthold Ephraim (1987): *Dramatúrgia d'Hamburg*, trad. de Feliu Formosa, Barcelona, Publicacions de l'Institut del Teatre.
- Lessing, Gotthold Ephraim (2007): *Crítica y dramaturgia*, trad. de Vicent M. Sanz Esbrí, Castelló, Ellago.
- Mamet, David (2011), *Manifiesto*, Barcelona, Seix Barral.
- Mayoral, J. A. (comp.) (1987) *Estética de la recepción*, Madrid, Arco-Libros.
- Pavis, Patrice (1985): «Le discours de la critique dramatique», a *Vers une théorie de la pratique théâtrale*, Villeneuve-d'Ascq (Nord), Presses Universitaires du Septentrion p. 157-166.
- Rancière, J. (2008), *Le spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique.
- Reich-Ranicki, Marcel (2004): *Los abogados de la literatura*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.

- Reich-Ranicki, Marcel (2014): *Sobre la crítica literaria*, Barcelona, Elba.
- Romera Castillo, José (ed.) (2004): *Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003)*, Madrid, Visor Libros.
- Sanchis Sinisterra, J. (2002) *La escena sin límites*, Ciudad Real, Ñaque.
- Sarrazac, J. P. (2000) *Critique du théâtre: de l'utopie au désenchantement*, Paris: Circé.
- _____ (2012) *Poétique du drame moderne*, Paris, Seuil.
- Sarrazac, J. P. (dir.) (2005) *Lexique du drame moderne et contemporain*, Paris, Circé.
- Steiner, George (2017): *Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos?*, trad. de Juan Gabriel López Guix, Madrid, Siruela.
- Strauss, Botho (1989): *Crítica teatral: las nuevas fronteras*, Barcelona, Gedisa.
- Szondi, Peter (1988) *Teoria del Drama Modern (1880 - 1950)*, Barcelona, Institut del Teatre.
- Valentini, Valentina (1991) *Després del teatre modern*. Barcelona, Institut del Teatre.