

Historia e Historiografía de las Artes Escénicas

Código: 43158
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OT	0	2

Contacto

Nombre: Lluís Masgrau Peya

Correo electrónico: Desconegut

Equipo docente

Boris Daussa Pastor

Antoni Ramon Graells

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

El módulo propone una reflexión sobre la disciplina denominada "historia de las artes escénicas". Se tratarán las problemáticas y los retos que se plantean actualmente en esta disciplina: la definición de historiografía, la discusión sobre su objeto de estudio, las posibilidades de desglosarlo y las consecuencias que se derivan de ello, las aportaciones y los límites de la historiografía tradicional, las posibilidades de desarrollar nuevos campos de investigación. Se estudiarán casos y aspectos concretos que permitan reflexionar a través del conocimiento aplicado.

El módulo incluye un seminario para abordar cuestiones relacionadas con el estudio del "espacio teatral" desde una perspectiva histórica. Se trata de un concepto mucho más amplio que el de "escenografía", relevante en la medida que permite sacar a la luz algunos aspectos importantes de la historia de las artes escénicas, ignorados a veces por la historiografía tradicional.

Respecto a este seminario, los objetivos buscan: profundizar en el sentido y en el ámbito del término "lugar teatral". Repasar los textos que han entendido la historia del teatro como la historia del espacio. Historias de alcance histórico amplio; obras sobre períodos temporales reducidos: monografías. Y algunos textos claves ubicados en el tiempo de las revoluciones teatrales del siglo XX. Estudiar la historiografía del lugar del teatro en Barcelona, ordenando cronológicamente y analizando las obras de alcance más general, para finalizar concentrándose en las que se han fijado en zonas urbanas concretas, como la Rambla, el paseo de Gracia, la avenida del Paralelo o la Vila de Gracia.

Competencias

- Analizar los elementos y fenómenos de las artes escénicas a partir de sus posibles categorizaciones e interrelaciones.

- 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.
- 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 la dimensión social inherente a las artes escénicas.

Resultados de aprendizaje

1. Definir distintos elementos y fenómenos a partir de los cuales se pueden detectar nuevos campos de investigación relacionados con las artes escénicas.
2. Distinguir las principales escuelas de la historiografía de las artes escénicas y sus respectivos fundamentos metodológicos.
3. Interpretar críticamente los paradigmas de la historiografía de las artes escénicas en lo que se refiere al desarrollo de la dimensión diacrónica.
4. 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.
5. 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.
6. Respetar el valor histórico y cultural del patrimonio escénico.
7. Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
8. Valorar las relaciones entre la historia y la historiografía de las artes escénicas partir de diversos aspectos como su objeto de estudio, su punto de vista, sus metodologías y su función científica.

Contenido

El modulo tiene dos bloques de contenido:

A) La historiografía de las artes escénicas (prof. Boris Daussà-Pastor)

1. Introducción de conceptos: Historia versus historiografía. La historiografía teatral (Bial, Scott Magelssen). Los problemas del objeto de estudio. La peculiaridad del objeto ausente. El pragmatismo de la prioridad del texto dramático. La multiplicación de historias parciales. Intentos de historia global.
2. Análisis comparativo de algunas historias generales del arte escénico de uso frecuente (Pandolfi, Brockett, Oliva-Monreal), y de algunas historias nacionales (Wilmer). Orientaciones y carencias. Otros enfoques (Zarrilli, McConachie et al.).
3. Análisis de caso: el teatro y la danza asiáticos: del orientalismo a la auto-exotización. Encuentro y desencuentro entre historiografía global e historias nacionales.
4. El paradigma performativo en la historiografía teatral contemporánea. Para una historia de las prácticas escénicas. El archivo y el repertorio (Taylor)
5. Análisis de caso: dramaturgias de lo real y teatralización de acontecimiento cotidiano en el contexto de la crisis de la ficción y la espectacularización de la sociedad. Los estudios culturales en la historiografía teatral.

B) Seminario en torno al lugar del Teatro (prof. Antoni Ramon)

1. El lugar del teatro: Ciudad, Arquitectura y Espacio escénico. Tres encuentros: El lugar del teatro, 1948. "Architecture et dramaturgie", Universidad de la Sorbonne, Paris. Centre d'Etudes Philosophiques et Techniques du Théâtre; 1962 i 1963. "Le lieu théâtral dans la société moderne" y "Le lieu théâtral à la prèvia" y comentario del texto: Denis Bablet, "La posada en qüestió dellloc teatral al segle XX", 1963.

2. Teatro y arquitectura como historias del espacio. Edward Gordon Graig, *Vers un teatre nou*, 1913. Lazsló Moholy Nagy, *El material de l'arquitectura*, 1929. Sigfried Giedion, *La arquitectura fenómeno de transición*, 1969. Lectura previa y comentario del texto: Edward Gordon Graig, *Vers un teatre nou*. 1913.

3. El lugar del teatro en Barcelona. El lugar del teatro en las historias del teatro catalán: De Francesc Curet a Xavier Fàbregas pasando por Josep Artís. *L'escenografia catalana* de Isidre Bravo. Estudios de caso: El escenario del Paral·lel. La Ciutat del Teatre, Los teatros de los ateneos. Navegación por el Observatorio de Espacios Escénicos: www.espaciosescenicos.org

Metodología

El módulo combinará diferentes metodologías docentes:

- . Clases magistrales / clases expositivas a cargo de los profesores
- . Seminarios y estudios de caso para aplicar los contenidos trabajados
- . Debates y comentarios de textos en clase
- . Tutorías
- . Estudio personal
- . Lecturas de textos fuera de clase
- . Elaboración de un trabajo

A partir de las reflexiones sobre historiografía teatral y de los estudios de caso presentados en clase, el estudiante ha de presentar un trabajo que fundamente el posicionamiento historiográfico que tomaría para el desarrollo de un trabajo de investigación concreto en estudios teatrales. Siempre que sea posible esta reflexión deberá ser sobre el marco historiográfico que el alumno querría aplicar al su Trabajo Final de Máster.

El trabajo debe elaborar una propuesta convincente, que razone la idoneidad del marco escogido, que explique por qué otros marcos alternativos no serían tan adecuados, y que identifique las ventajas y limitaciones que comportará la aproximación historiográfica presentada. Cuan sea necesario, el razonamiento debe citar adecuadamente los modelos y referencias bibliográficas utilizadas.

El trabajo, sin contar la portada y bibliografía debe tener una extensión de 6-8 páginas, con interlineado a doble espacio y márgenes estándares, con letra Times New Roman 12 o de tamaño similar (equivalente a 10.000-15.000 caracteres, contando espacios).

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales, resolución de casos y ejercicios, seminarios	30	1,2	1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8
Tipo: Supervisadas			
Tutorías y elaboración de trabajos	60	2,4	1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8

Evaluación

La evaluación se realizará a partir de lo siguiente:

- . Un trabajo (6-8 páginas) tutorizado por uno de los dos profesores que imparten el módulo (50%).
- . Asistencia y participación en clase (20%).
- . Análisis de la posición historiográfica de un libro de historia del teatro/danza, y presentación en clase (30 %).

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Análisis de textos	30 %	0	0	1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8
Asistencia y participación en clase	20 %	0	0	1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8
Entrega de trabajos del módulo	50 %	0	0	1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8

Bibliografía

A continuación, se ofrece una bibliografía general por bloques de contenido. Al empezar el módulo los profesores facilitarán una bibliografía más detallada.

Bloque A

Bial, Henry, y Scott Magelssen, editors. *Theatre Historiography: Critical Interventions*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010.

Brockett, Oscar G., y Franklin J. Hildy. *History of the Theatre*. Boston: Pearson, 2008.

De Marinis, Marco. *Entendre el teatre. Perfils d'una nova teatologia*. Traducido por Carlota Subirós. Barcelona: Institut del Teatre, 1998.

De Mussy, Luis G., y Miguel Valderrama. *Historiografía postmoderna: conceptos, figuras, manifiestos*. Providencia, Chile: Ril Editores, 2010.

Guarino, Raimondo. *Il teatro nella Storia*. Bari: Laterza, 2005.

Mignolo, Walter. *Historias locales, diseños globles: colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal, 2004.

Postlewait, Thomas, editor. *The Cambridge Introduction to Theatre Historiography*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Taylor, Diana. *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. Durham: Duke University Press, 2003.

Taylor, Diana, y Marcela A. Fuentes, editores. *Estudios avanzados de performance*. Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Wetmore, Kevin J., Siyuan Liu, y Erin B. Mee. *Modern Asian theatre and performance*. London: Bloomsbury, 2014.

Wilmer, S.E., editor. *Writing and Rewriting National Theatre Histories*. Iowa City: University of Iowa Press, 2004.

Zarrilli, Phillip B., Bruce McConachie, Gary Jay Williams y Carol Fisher Sorgenfrei. *Theatre Histories: An Introduction*. 2ª edició. New York and London: Routledge, 2010.

Bloque B

DD. AA. (1968). *Le lieu théâtral à la Renaissance*. París: Éditions du CNRS.

Villiers, André (ed.) (1950). *Architecture et dramaturgie*. París: Flammarion.

Bablet, Denis; JACQUOT, Jacques (1969). *Le lieu théâtral dans la société moderne*. París: Éditions du CNRS. v.o.: 1963.

Banu, Georges; Ubersfeld, Anne (1979). *L'espace théâtral*. París: Centre National de Documentation Pédagogique.

Craig, Edward Gordon (2011). *Escritos sobre teatro*. Madrid : Publicaciones de la ADE. 2 vols. ; v. o. : 1913.

Cruciani, Fabrizio. *Lo spazio del teatro* (1992). Roma: Editori Laterza, 1992.

Mancini, Franco (1986). *L'evoluzione dello spazio scenico. Dal naturalismo al teatro épico*. Bari: Edizioni Dedalo.

Nicoll, Alardyce (1966). *The Development of the Theatre : a study of Theatrical Art from the Beginnings to the Present Day*. Londres: George G. Harrap & Co.

Rufford, Juliet (2015). *Theatre & Architecture*. Londres: Macmillan, Red Globe Press.

Ruza, Luca; Tancredi, Maurizio (1987-1989). *Storie degli spazi teatrali*. Roma: Euroma. 2 vols.

Ramon, Antoni, Raffealla Perrone (2013). *Teatres de Barcelona. Un recorregut urbà*. Barcelona: Albertí.

Tierz, Carme, Xavier Muniesa (2013). *Barcelona ciutat dde teatres*. Barcelona: Viena.

Badenas i Rico, Miquel (1998). *El Paral·lel, història d'un mite un barri de diversió i d'espectacles a Barcelona*, Lleida: Pagès.

Cabañas Guevara, Luis (1945), *Biografía del Paralelo, 1894-1934 recuerdos de la vida teatral, mundana y pintoresca del barrio más jaranero y bullicioso de Barcelona*, Barcelona: Memphis.

DD. AA., *El Paral·lel. 1894-1939. Barcelona i l'espectacle de lamodernitat*. catàleg de l'exposició presentada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) entre el 26 d'octubre de 2012 i el 24 de febrer de 2013, Barcelona: CCCB.

Molner, Eduard; Albertí, Xavier (2012). *Carrer i escena. El Paral·lel 1892-1939*. Barcelona: Viena.