

Artes Escénicas y Otras Artes

Código: 43156
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OT	0	2

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Francesc Foguet Boreu

Correo electrónico: Francesc.Foguet@uab.cat

Equipo docente

Nuria Llorens Moreno

Anna Corral Fulla

Equipo docente externo a la UAB

Anna Solanilla Roselló

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es suministrar herramientas metodológicas para el análisis de las relaciones, confluencias, intersecciones y fronteras creativas entre los modelos de escritura y escenificación de las artes teatrales y los códigos narrativos, figurativos y de organización formal de disciplinas afines como las artes plásticas, la música o el cine. No se trata de ofrecer un análisis exhaustivo de todas las posibles conexiones entre las distintas artes, sino de proporcionar incursiones significativas que completen y enriquezcan las diversas perspectivas de estudio de las artes escénicas.

Competencias

- 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.
- Elaborar un discurso científico sobre un objeto de estudio relativo a las artes escénicas.
- Planificar y diseñar una investigación original y personal sobre un aspecto relacionado con las artes escénicas.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar metodologías de investigación que permitan relacionar las artes escénicas con otras artes afines según los marcos conceptuales pertinentes.
2. Construir un discurso científico sobre un objeto de estudio en el que las artes escénicas confluyan con otras artes.
3. Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
4. Integrar métodos de investigación de otras artes con los propios de las artes escénicas para obtener un enfoque original.
5. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
6. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
7. Trabajar en un equipo multidisciplinario en entornos diversos.

Contenido

1. La escenografía

La escenografía es el conjunto de las artes plásticas y la arquitectura en escena. A través de la historia el diseño de espacio y de personaje han tenido diferentes finalidades que se han ido modulando bajo diferentes objetivos. En la escenografía contemporánea conviven propuestas que tienen orígenes conceptuales diferentes desde diferentes perspectivas históricas y teóricas que son revisitadas en el presente.

Para desarrollar hoy un análisis e investigación en el entorno de la escenografía en un sentido amplio, es necesario cuidar dos aspectos relevantes: La adecuada documentación del objeto de estudio y la aplicación del enfoque pertinente para el análisis según la escenografía investigada. No se puede llevar a cabo de igual manera el análisis de una escenografía de finales del XIX o un proyecto surrealista que una ópera de Robert Wilson o de Anna Viebrok.

El objetivo de este bloque es dotar al alumno de las bases metodológicas apropiadas para estudiar y analizar la escenografía y, por lo tanto, proponer una forma de análisis adecuada según la ideología de la puesta en escena desde la perspectiva de la escenografía.

Los contenidos de este bloque son los siguientes:

1. La "escenografía cuadro" o el concepto de ilustración de la escenografía en producciones contemporáneas.
2. La escenografía constructiva y de cualidades metafóricas (escenografía del constructivismo o escenografía surrealista,...), propias de la modernidad. Análisis de los elementos en juego a la hora de analizar su eficacia expresiva en la recepción.
3. La escenografía performativa y el análisis de la realización escenográfica como dramaturgia.

La investigación de la escenografía necesita tener presentes los diferentes enfoques con los que hay que alcanzarla. Este bloque quiere introducir las herramientas necesarias para iniciarse en la investigación en este campo.

2. Las artes plásticas y las artes de la escena

2.1. La escena y las imágenes

Desde muy antiguo los artistas han representado el mundo del teatro y también han participado en la creación de espectáculos. Dedicaremos la primera parte del seminario a conocer este universo de imágenes. A partir de una selección de dibujos, grabados y pinturas agrupados por temas, haremos un recorrido a lo largo de la historia de las artes escénicas. El objetivo de estas clases consiste en introducirlos en el campo de la iconografía teatral y en ofrecerles instrumentos para profundizar en el estudio de esta materia.

2.2. Las vanguardias en la escena

Dedicaremos la segunda parte del seminario a la escena moderna. Examinaremos los cambios que experimentaron las artes escénicas de las vanguardias, tomando como hilo conductor los nexos y confluencias entre el mundo de la escena y el de las artes plásticas durante este periodo. Y a partir de una pequeña selección de compañías y directores/as actuales, veremos cómo la idea moderna del teatro, entendido como síntesis de las artes, es una fuente de creación y una vía de exploración inagotable.

3. Cine y teatro

En este bloque examinaremos las relaciones entre el teatro y el cine; en particular, la manifestación de la teatralidad en el séptimo arte. Se abordará, por tanto, la clasificación de las diversas modalidades en que la teatralidad se manifiesta en el cine a partir de estudios realizados por especialistas de la materia. Se ofrecerá igualmente una panorámica de los diferentes enfoques metodológicos adoptados en el estudio de la adaptación cinematográfica. En segundo término, el seminario se centrará en un estudio detallado de cuatro autores dramáticos y cuatro cineastas de prestigio dentro de lo que se denomina cine de autor o cine independiente, en gran parte de ámbito francés: 1) *Woyzeck* (1837) de Georg Büchner - adaptación de Werner Herzog, *Woyzeck* (1979); 2) *Les parents terribles* [Los padres terribles] (1938) de Jean Cocteau - adaptación de Cocteau, *Les parents terribles* (1948); 3) *Le jeu de l'amour et du hasard* [El juego del amor y del azar] de Marivaux (1730) - adaptación de Abdellatif Kechiche, *L'esquive* (2004); 4) *Juste la fin du monde* [Tan solo el fin del mundo] de Jean-Luc Lagarce (1990) - adaptación de Xavier Dolan, *Juste la fin du monde* (2016).

Metodología

1. La escenografía

En las sesiones de estudio, de forma conceptual y también práctica, se aplicarán métodos de investigación y estudio de la escenografía. Se aplicará el enfoque más pertinente según el tipo de escenografía y su finalidad escénica y comunicacional.

2. Las artes plásticas y las artes de la escena

En clase trabajaremos los temas a partir del material visual y textual que facilitará la profesora, y también a partir de la consulta de bibliografía. El seminario se desarrollará contando con la participación constante de los estudiantes.

3. Cine y teatro

Las clases tendrán carácter de seminario. Se trabajará a partir (i) de artículos teóricos sobre la cuestión y (ii) de textos dramáticos de lectura obligatoria, así como del visionado de una adaptación cinematográfica para cada una de las obras trabajadas. Cada sesión se dividirá en tres segmentos: a) lección introductoria sobre las relaciones entre teatro y cine, b) análisis de una obra teatral y c) trabajo sobre la adaptación cinematográfica.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
--------	-------	------	---------------------------

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas y debates	30	1,2	1, 3, 2, 4, 5, 6, 7
Tipo: Supervisadas			
Tutorías y elaboración de trabajos	60	2,4	1, 3, 2, 4, 5, 7
Tipo: Autónomas			
Lectura de artículos/informes de interés, estudio personal, elaboración de trabajos.	60	2,4	1, 3, 2, 4, 5, 6, 7

Evaluación

El/La estudiante deberá presentar un pequeño estudio monográfico, supervisado por una de las profesoras del módulo, sobre el tema que acuerde con la profesora elegida. El/La estudiante podrá elegir libremente la profesora con la limitación siguiente: cada una de las profesoras del módulo puede tutorizar como máximo una tercera parte de lo(a)s estudiantes que estén matriculado(a)s. La extensión de este estudio debe ser entre 10 y 15 páginas. Debe incluir explícitamente las fuentes utilizadas. Cualquier plagio detectado implica un suspenso inapelable. La nota final del módulo se decidirá a partir de la evaluación conjunta de todas las profesoras que participan en el módulo y que será la resultante de la calificación de: la asistencia y participación activa en la clase (20%); la calificación del trabajo (50%) y las tutorías / actividad (30%). Una vez entregado el trabajo, la tutora se pondrá en contacto con el/la alumno/a para comunicarle (presencial o telemáticamente, según el caso) la calificación otorgada al trabajo (breve resumen con sus observaciones y comentarios al respecto) y la nota final del módulo. En caso de no superar la materia, se podrá recuperar la asignatura mediante una exposición oral en la que el/la alumno/a deberá presentar el trabajo final, incorporando las rectificaciones que le haya hecho la tutora.

NOTAS ADICIONALES

1. En el momento de la realización de cada actividad evaluativa, el profesor o la profesora informará al alumnado del procedimiento y la fecha de revisión de las calificaciones.
2. En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.
3. En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Entrega de informes y trabajos	50 %	0	0	1, 3, 2, 4, 5, 6, 7
Asistencia y participación activa en el aula	20%	0	0	1, 3, 2, 4, 5, 6, 7
Tutorías / Actividad	30 %	0	0	1, 3, 2, 4, 5, 6

Bibliografía

1. La escenografía

Bablot, Denis (1975) *Les revolutions escéniques du XXe siècle*. París: Société Internationale d'Art, cop.

Peter Mckinnon & Eric Fielding (Editor) (2012) *World Scenography 1975-1990*. Taipei, Taiwan : OISTAT, International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians, cop.

Cohen, j.-l.; Cooke, C.; Strigalev, A.A.; Tafuri, M. (1994) *Constructivismo ruso. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917*. Barcelona: Ediciones Serbal.

VAN NORMAN BAER, NANCY (1991) *Theater in revolution, Russian Avant-Garde Stage Design, 1913-1935*. San Francisco: The Fines Museums of San Francisco & Thames and Hudson.

VVAA (1999) *Amazonas de la vanguardia: Alexandra Exter, Natalia Goncharova, Liubov Popova, Olga Rozanova, Varvara Stepanova i Nadezhda Udaltsova*. Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao.

VVAA (2008) *Rótxenco. La construcció del Futur*. Barcelona: Obra Social CaixaCatalunya.

FISCHER-LICHTE, Erika (2004) *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.

GOLDBERG, Roselee (1996) *Performance Art: desde el Futurismo hasta el presente*. Barcelona: Ediciones Destino.

DIXON, Steve (2007) *Digital Performance. A History of the New Media in Theatre, Dance, Performance Art and Installation*. Cambridge (Massachussets): The MIT Press.

2. Las artes plásticas y las artes de la escena

Tema 1.

BELTING, Hans, *Faces: une histories du visatge*, Gallimard, París, 2017.

BERGMANN, Bettina i KONDOLEON Christine (eds), *The Art of Ancient Spectacle*, National Gallery of Art, Washington, New Haven & London, 1999.

BINDMAN, David, *Hogarth and his times: serious comedy*, British Museum Press, London, 1997.

BRAVO, Isidre, *L'Escenografia catalana*, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1986.

BROCKETT, Oscar G., *History of the theatre*, Pearson, Boston, 2017.

HECK, Thomas, *Picturing performance : the iconography of the performing arts in concept and practice*, University of Rochester, Rochester, 1999.

KATRITZKY, M. A., *The Art of commedia : a study in the Commedia dell'Arte 1560-1620 with special reference to the visual records*, Rodopi, Amsterdam, 2006.

MASSIP, Francesc, *Història del teatre català I: dels orígens a 1800*, Arola, Tarragona, 2007.

MERINO, Esther, *Historia de la escenografía en el siglo XVII. Creadores y tratadistas*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2012.

NORMAN, Larry F. *The theatrical Baroque*, University of Chicago Press, Chicago, 2001.

TESSARI, Roberto, *Teatro e spettacolo nel Settecento*, Laterza, Bari, 1995

ZORZI, Ludovico, *Représentation picturale et représentation théâtrale*, Gérard Monfort, paris, 1978.

ZORZI, Ludovico, *Carpaccio e la rappresentazione di Sant'Orsola: ricerche sulla visualità dello spettacolo nel Quattrocento*, Einaudi, Torino, 1988.

V.V.A.A. ***Escenarios de España***, FCC, Madrid, 2006.

V.V.A.A., ***Il luogo teatrale a Firenze: Brunelleschi, Vasari, Buontalenti***, Electa, Milano, 1975.

Tema 2

BABLET, DENIS, *L'oeuvre d'art totale*, CNRS, París, 1995.

CARLSON, Marvin, *Theories of the theatre*, Cornell, Ithaca and London, 1993.

CAHN, Isabelle, *Le théâtre de l'Oeuvre 1893-1900: Naissance du théâtre moderne*, Musée d'Orsay, abril-juliol 2005, Paris, 2005.

COGEVAL, Guy i AVANZI, Beatrice (edts.), ***De la scène au tableau : David, Füssli, Klimt, Moreau, Lautrec, Degas, Vuillard***, Flammarion, Skira, Paris, 2009.

DUSIGUE, Jean-François, ***Du théâtre d'Art à l'Art du théâtre, anthologie des textes fondateurs***, éd. Théatrales, París, 2002.

GOLDBERG, RoseLee, ***Performance Art. From Futurism to the Present***, Thames and Hudson, London, 2014.

HUBERT, Marie-Claude, *Les grandes théories du théâtre*, Armand Colin, Paris, 2005.

HUXLEY, Michael i WITTS, Noel (eds.), ***The Twentieth-Century performance reader***, Routledge, London, 2002.

INNES, Christopher, ***Avant Garde Theatre 1892-1992***, Routledge, London, 2005.

SÁNCHEZ, José A. *Dramaturgias de la imagen*, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002.

SÁNCHEZ, José A., *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias*, Akal, Madrid, 1999.

TESSARI, Roberto, *Teatro e avantguardie storiche*, Laterza, Bari, 2005.

V.V.A.A., ***Le théâtre de l'Oeuvre 1893-1900, Naissance du théâtre moderne***, Musée d'Orsay, París, 2005.

VVAA., *Painters in the theatre. (The european avantgarde)*, Museo del Prado, Madrid, 2002.

RECURSOS ELECTRÓNICOS Tema 2

Joconde Portail des collections des musées de France:
<http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques:
<ahref="http://www.cdmae.cat/">http://www.cdmae.cat/

Theatre & Performance, V&A: <http://www.vam.ac.uk/page/t/theatre-and-performance/>

The British Museum: <http://www.britishmuseum.org/research.aspx?ref=header>

The Metropolitan Museum: <http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections>

Theater Museum, Vienna: <https://www.theatermuseum.at/en/>

3. Cine y teatro

Aumont,J./Marie,M. *L'analyse des films*. Paris : Armand Colin, 1988.

Abuín González, Anxo. *El teatro en el cine*. Madrid: Cátedra, 2012.

- Bazin, André. *¿Qué es el cine?*. Madrid: Rialp, 1990.
- Ramón Carmona. *Cómo se comenta un texto fílmico*. Madrid: Cátedra, 1993;
- Cartmell, Deborah & Whelehan, Imelda. *Screen Adaptation: Impure Cinema*. London: Palgrave Macmillan, 2010
- Corrigan, Timothy (ed. and introd.). *Film and Literature: An Introduction and Reader*. London: Routledge, 2012.
- Feldman, Simon. *La composición de la imagen en movimiento*. Barcelona: Gedisa, 1995
- Gaudreault, André/ Jost, François. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós, 1995.
- Gaudreault, André. *From Plato to Lumière: Narration and Monstration in Literature and Cinema*. Toronto: University of Toronto Press, 2009.
- Gaudreault, André. *Du Littéraire au filmique : système du récit*. Paris : Méridiens Klincksieck, 1989.
- Guarinos, Virginia. *Teatro y cine*. Sevilla: Padilla Libros, 1996.
- Francisco Gutiérrez Carbajo. *Literatura y cine*. Madrid : UNED (Educación Permanente), 1993.
- Hamon-Siréjols, Christine, Jacques Gerstenkorn et André Gardies. *Cinéma et théâtralité*. Lyon, Aléas, 1994.
- Helbo, André. *L'adaptation. Du théâtre au cinéma*. Paris : Armand Colin, 1997.
- Relinger, Jean. «La théâtralité au cinéma», en Anne Larue (ed.), *Théâtralité et genres littérarries*. Poitiers : Publications de La Licorne, 1992, 133-139.
- Sánchez Noriega, José Luis. *De la literatura al cine: teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona: Paidós, 2000.
- Stam, Robert. *Teoría y práctica de la adaptación*. Mexico DF: Universidad Nacional Autónoma de Mexico, 2014.
- Stam, Robert/Raengo, A. [Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Adaptation. Oxford: Blackwell, 2005.](#)
- Stam, Robert. *Reflexivity in Film and Literature. From Dom Quixote to Jean-Luc Godard*. Michigan: UMI Research Press, 1985.