

**Metodologías de Análisis e Investigación en las
Artes Escénicas**

Código: 43150
Créditos ECTS: 15

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OB	0	1

Contacto

Nombre: Jordi Jane Llige

Correo electrónico: jordi.jane@uab.cat

Equipo docente

Núria Santamaria Roig

Francesc D Assi Cortes Mir

Francesc Foguet Boreu

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Equipo docente externo a la UAB

Lluís Masgrau

Mercè Saumell

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

Este módulo articula una reflexión sobre el análisis y la investigación (teórica y práctica) en las artes escénicas. El objetivo es proporcionar instrumentos metodológicos al alumnado, atendiendo a la complejidad del objeto de estudio y la posibilidad de desglosarlo en grandes elementos o fenómenos (texto, espectáculo, actuación performativa). El módulo desglosará y explorará la variedad de los elementos de estudio, fenómenos, marcos conceptuales, metodologías, puntos de vista y tipologías de investigación que caracteriza a las artes escénicas como un terreno dinámico y con un gran potencial para genera conocimiento. El módulo tiene diversos bloques de trabajo. Se prevé un primer bloque de carácter introductorio en el que se llevará a cabo una reflexión general sobre las especificidades de la investigación de las artes escénicas. Se abordarán varias taxonomías y aspectos que determinen el estado de la cuestión; se tratará sobre la variedad de tipos de investigación y su naturaleza; se planteará el debate sobre la investigación a través de la práctica; la disyuntiva y la complementariedad de la investigación de resultados, y la investigación y la indagación y análisis en el campo documental y archivístico. Los bloques siguientes centrarán la atención en los instrumentos metodológicos que se apliquen a componentes parciales de las artes escénicas, como el texto (en el sentido etimológico del concepto), el espacio sonoro, el espectáculo vivo o la actuación performativa.

Competencias

- Analizar los elementos y fenómenos de las artes escénicas a partir de sus posibles categorizaciones e interrelaciones.
- 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 posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- Respetar el valor histórico y cultural del patrimonio escénico.
- Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.
- 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 la actuación performativa a partir de los elementos, las realidades y los puntos de vista que determinan su complejidad.
2. Analizar la investigación en las artes escénicas a partir de algunas variables como la naturaleza del objeto de estudio, resultado/proceso, investigación teórica / investigación a través práctica.
3. Analizar la relación entre los distintos elementos formales, grupos humanos, dimensiones y sistemas que interactúan en el espectáculo en vivo.
4. Analizar los elementos del texto dramático y sus interrelaciones a través de marcos conceptuales adecuados.
5. Analizar los elementos y fenómenos del espectáculo en vivo en función de las realidades escénicas generadas por el impacto de las nuevas tecnologías.
6. Distinguir la tipología de fuentes adecuadas para investigar los elementos que confluyen en las artes escénicas y determinan su complejidad.
7. Examinar metodologías de investigación relativas a la actuación performativa según parámetros científicos internacionales.
8. Examinar metodologías de investigación relativas al espectáculo en vivo según parámetros científicos internacionales.
9. Examinar metodologías de investigación relativas al texto dramático según parámetros científicos internacionales.
10. 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.
11. 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.
12. Respetar el valor histórico y cultural del patrimonio escénico.
13. Trabajar en un equipo multidisciplinario en entornos diversos.
14. Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
15. Valorar las posibilidades de subdividir el objeto de estudio relativo a las artes escénicas en grandes elementos capaces de generar marcos referenciales propios.

Contenido

1. Fuentes documentales

1. Panorámica sobre diferentes tipos de investigación aplicada a las artes escénicas.

2. Introducción a los conceptos de archivo (presencial y digital), de fuentes documentales y de museos especializados. Presentación de los recursos del MAE, Museo de las Artes Escénicas y Centro de Documentación del Instituto del Teatro de Barcelona, y del proyecto ECLAP, entre otros.

3. Introducción a estrategias de investigaciones tradicionales en el campo de las artes escénicas (texto, documento histórico, análisis de espectáculos) y en el campo de los *Performance Studies* (memoria, género, área geográfica...).

2. Texto

1. Premisas y prevenciones conceptuales: sobre el texto, la literatura y nociones adyacentes

2. La operación de leer

3. El lector de teatro

4. El texto dramático: características y ejemplos

5. La dramaturgia: definición y alcance

6. Conceptos y modelos para el análisis de un texto teatral

7. El espectador (apuntes sobre sociología)

3. Teatro lírico

1. Elementos constitutivos del lenguaje lírico: las diferentes taxonomías

2. El análisis dramaturgico a la ópera: relación texto-música

3. Marco escénico y marco sonoro como espacios de investigación en los diferentes géneros líricos

4. Tipología de documentos para la investigación en los teatros de ópera: metodologías para un análisis complejo y multidisciplinar

4. Espectáculo

1. Paradojas de un arte en vivo. Las fronteras entre realidad y artefacto. De la observación y de la representación

2. Genealogía de la realidad como problema teatral

3. Análisis de los conceptos de "realidad" y de "lo real"

4. Estrategias teatrales para representar y representar la realidad (biografía, documentalidad, participación...)

5. Paradojas de la presencia escénica (el uso del directo y la presencia medial)

6. Teatro y público. El público o los públicos.

7. Espectáculo y antiespectáculo

8. De la escritura escénica a las desapariciones de la escena (deconstrucción teatral)

5. Actuación performativa

1. Introducción. Investigación teórica i/o práctica: objeto de investigación, hipótesis y punto de vista. La relación entre estos tres aspectos. Aplicación a la actuación performativa como ámbito de análisis e investigación.

2. La cuestión del punto de vista referida a la actuación performativa: discriminar entre varios binomios. Consecuencias metodológicas y las potencialidades de investigación que se derivan de ellas.

3. El debate sobre las fuentes documentales relativas al análisis y la investigación en el ámbito de la actuación performativa. Consideraciones generales. Fuentes versus documentos. Tipologías de documentos. Consecuencias metodológicas y potencialidades que se derivan de ellas.

4. El lenguaje artístico de la actuación y sus elementos.

5. Lógicas del resultado versus lógicas del proceso

6. La pedagogía performativa como ámbito específico de análisis e investigación. Estado de la cuestión, malentendidos habituales y potencialidades. Como analizar *trainings* y procesos de aprendizaje: fundamentos metodológicos.

Metodología

Las clases teóricas se combinan con la lectura, el análisis de materiales y documentos diversos para general un debate crítico sobre las diferentes líneas de investigación en el ámbito de las artes escénicas. También se incluirá la posibilidad de hacer trabajos de aplicación práctica. En el caso de que se asignen lecturas, se deben leer antes de la clase correspondiente. Se alternarán las clases magistrales del profesor con los debates colectivos a partir de materiales expuestos en clase. Se utilizarán también materiales de la red. Se mostrarán varios videos de propuestas escénicas distintas. Asimismo se escucharán algunos fragmentos de piezas radiofónicas.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Debates	150	6	4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15
Lecturas	150	6	4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15
Trabajos	75	3	4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15

Evaluación

1. Fuentes documentales

La evaluación se basa en la lectura de dos o tres artículos que se facilitarán durante la primera sesión y de un breve ejercicio práctico. El primer día de clase se darán instrucciones específicas sobre el tipo de trabajo y las fechas de entrega.

2. Texto

La evaluación consiste en la realización de un trabajo en grupo, asesorado por los profesores, sobre un texto teatral. Básicamente, se trata de elaborar una respuesta de lectura del texto, tanto interpretativa como valorativa, de acuerdo con las pautas que se han dado en clase. Debe realizarse un análisis minucioso de la obra estudiada y una lectura globalizadora, atenta a los condicionamientos históricos y contextuales.

3. Espectáculo

La evaluación se basa en la lectura y el análisis de una formulación ensayística sobre teatro y artes contemporáneas. Se ha de escoger entre dos títulos proporcionados en clase y hacer el trabajo sobre el seleccionado. Como alternativa al trabajo analítico de un ensayo sobre teatro, se puede hacer un breve estudio donde se analice minuciosamente el tipo de teatralidad de un espectáculo urbano y popular, según las pautas especificadas dadas en clase.

4. Evaluación performativa

La evaluación consistirá en la elaboración de un trabajo o de varios ejercicios a partir de una serie de materiales que obligar a una reflexión crítica sobre los problemas planteados. El profesor ofrecerá a los estudiantes indicaciones precisas de como llevarlo a término.

NOTA FINAL

La nota final será el resultado de la ponderación de las notas de cada bloque, de acuerdo con el peso en créditos de cada parte.

El estudiante que no pueda acreditar una asistencia de más del 60 % no será evaluado.

La detección de plagio (parcial o integral) en cualquier de los ejercicios propuestos implicará el suspenso del módulo completo.

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
Análisis documental	40 %	0	0	4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15
Asistencia y participación en clase	20 %	0	0	4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15
Ejercicios y trabajos	40 %	0	0	4, 5, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15

Bibliografía

1. Fuentes documentales

ALLEGUE, Ludivine and others (eds.) (2010) *Practice-as-Research in Performance and Screen*. London: Palgrave MacMillan.

DOX, Donalee (2006) "Dancing around Orientalism", *TDR: The Drama Review* 50:4, Winter 2006, 52-71.

FÉRAL, Josette (2004) *Teatro, teoría i práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna.

FÉRAL, Josette (2009) "Recerca i creació", *Estudis Escènics (Quaderns de l'institut del Teatre)*, 35, 75-82.

GRASS, Milena (2011). *La investigación de los procesos teatrales. Manual de uso*. Santiago de Chile: Editorial Frontera Sur.

KERSHAW, Baz (2011) *Research methods in Theatre and Performance*. Edinburgh University Press.

PÉREZ ROYO, Victoria/SÁNCHEZ, José Antonio (eds.) (2010), "Monográfico sobre Práctica e Investigación", *Cairon, Revista de Estudios de Danza/Journal of Dance Studies*, 13.

SÁNCHEZ, José Antonio (2009) "Investigació i experiència. Metodologies de la investigació creativa en les arts escèniques", *Escènics (Quaderns de l'institut del Teatre)*, 35, 83-95.

SHY, Anthony (2008) "Choreographing hypermasculinity in Egypt, Iran and Uzbekistan", *Dance Chronicle*, 31, 211-238.

SPATZ, ben (2017) "Embodied Research: A Methodology", *Liminalities: A Journal of Performance Studies*, Vol.13, No. 2, 1-31.

TAYLOR, Diana, FUENTES, Marcela (eds.) (2011), *Estudios avanzados de Performance*, México: Fondo de Cultura Económica.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

www.cdmae.cat

www.eclap.eu

<http://artesescenicas.uclm.es>

<http://arte-a.org>

<http://teatro.es>

www.bristol.ac.uk/liveart/

www.thisisliveart.co.uk

www.hrc.utexas.edu

2. Texto

Altieri, Charles, *Act and Quality: A Theory of Literary Meaning*, Amherst: University of Massachusetts Press.

Biet, Christian; Triau, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre*, París, Gallimard, 2006.

Bordieu, Pierre, *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Barcelona, Anagrama, 2006.

Compagnon, Antoine, *Le démon de la théorie*, Paris: Seuil, 1998.

Danan, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie?*, Arles, Actes-Sud, 2017.

Dort, Bernard, "L'état d'esprit dramaturgique", *Théâtre/Public*, núm. 67 (gener-febrer de 1986), p. 8-12.

Foguet, Francesc; Santamaria, Núria, *La literatura dramàtica*, Barcelona, Editorial UOC, 2009.

García Barrientos, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*, Madrid, Síntesis, 2001.

Helbo, André, *Le théâtre: texte ou spectacle vivant?*, París, Klincksieck, 2007.

Hébrard, Jean; Chartier, Anne-Marie, *Discours sur la lecture (1880-2000)*, Paris, Fayard, 2000.

Manguel, Alberto, *Una historia de la lectura*, Madrid, Alianza, 2013.

Merleau-Ponty, Maurice, *Phénoménologie de la perception*, Paris: Gallimard, 1949.

Pruner, Michel, *L'analyse du texte du théâtre*, París, Armand Colin, 2001.

Thomas Crane, Mary, *Shakespeare's Brain: Reading with Cognitive Theory*, Princeton: Princeton UP, 2000.

Williams, Raymond, *Lectura y crítica*, Buenos Aires, Godot, 2013.

Zunshine, Lisa (ed.) *The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies*, New York: Oxford UP, 2015.

3. Teatro lírico

Abbate, Carolyn; Parker, Roger. *A History of Opera: the last four hundred years*. Allen Lane, 2012.

Alier, Roger. *Historia de la ópera*. Barcelona, Ma non troppo, 2002.

Arblaster, Anthony. *Viva la liberta! Politics on Opera*. London, Verso, 1997.

Barbulescu, Cristina. *Les opéras européens aujourd'hui: comment promouvoir un spectacle?*. Paris, L'Harmattan, 2012.

Bravo, Isidre. *L'escenografia catalana*. Barcelona, Institut del Teatre, 1986.

Dahlhaus, Carl. *Drammaturgia dell'opera italiana*. Torino, EDT, 2005 (2ª ed).

Gosset, P. *The Operas of Romanticism: Problems of Textual Criticism in 19th Century Opera*. Princeton, 1979.

Griffiths, Paul. "Opera, MusicTheater". *Modern Music: The Avant Garde Since 1945*. Londres, Dent, 1981.

Levin, David. J. *Unsettling Opera. Staging Mozart, Verdi, Wagner and Zemlinsky*. Chicago, University of Chicago Press, 2007.

Nattiez, J.-J. *Wagner androgyne*. Paris, Bourgois, 1990.

Nieva, Francisco. *Tratado de escenografía*. Madrid, RESAD, 2000.

Parker, Roger. "The Opera Industry", dins Jim Samson (ed) *The Cambridge History of Nineteenth Century Music*. Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 133-147.

Pestelli, Giorgio; Bianconi, Lorenzo. *Opera Production and its resources*. Chicago, University of Chicago Press, 1998.

Roland Barthes: *Image, musique, texte*. London, Fontana Press, 1977.

Rosselli, John. *The Opera Industry in Italy from Cimarosa to Verdi*. Cambridge, Cambridge University Press, 1984.

Smith, Patrick. *The Tenth Muse: A historical Study of the opera libretto*. New York. Knopf, 1970.

Sutcliffe, Tom. *Believing in Opera*. Faber & Faber, 1996. 2ª ed. Princeton University Press, 1997)

Vv. Aa. *Opéra et mise en scène*. Paris, L'Avant-Scène, 2007 (versió en paper i/o pdf)

Les lectures prèvies que es comentaran a les classes seran: Abbate, Carolyn. "Music -Drastic or Gnostic?", a *Critical Enquiring*, vol. 30, nº 3, 2004. Es consultable des de JSTOR, on-line des del campus UAB.

4. Espectáculo

AAVV (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós Graduação em Artes Cênicas, ABRACE) (2006) *Memória ABRACE, IX: Metodologias de Pesquisa em Artes Cênicas*. Rio de Janeiro: Ed 7 Letras

Allegue, Ludivine and others (eds.) (2010) *Practice-as-Research in Performance and Screen*. London: Palgrave McMillan.

Cornago, Óscar, *Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia*. Abada Editores. Madrid, 2015.

Féral, Josette(2004) *Teatro, teoría i práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna.

Féral, Josette (2009) "Recerca i creació", *Estudis Escènics (Quaderns de l'institut del Teatre)*, 35, 75-82.

Pérez Royo, Victoria/Sánchez, José Antonio (eds.) (2010), "Monográfico sobre Práctica e Investigación", *Cairon, Revistade Estudios de Danza/Journal of Dance Studies*, 13.

Taylor, Diana; Fuentes, Marcela (eds.) (2011), *Estudios avanzados de Performance*, México: Fondo de Cultura Económica.

Blumenberg, Hans, *El mito y el concepto de realidad*. Ed Herder, Barcelona, 2004

García Calvo, Agustín, *Contra la realidad*. Ed Lucina, Madrid, 2002.

Lukács, Georg, *Materiales sobre el realismo*. Trad. Manuel Sacristán. in *Obras completas*. vol 8. Ed .Grijalbo. Mèxic, 1977

Auerbach, Eric, *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura*. Ed FCE. Mèxic, 1993.

Cornago, Óscar. *Políticas de la palabra: Esteve Grasset, Carlos Malquerie, Sara Molina i Angélica Lidell*, Madrid: Fonaments, 2005.

_____ *Étiques del cuerpo*. Juan Domínguez. Marta Galán. Fernando Renifo, Madrid: Fonaments, 2008.

Féral, Josette; Perrot, Edwige. *Le réel à l'épreuve des technologies*. Press Universitaires de Rennes. 2013.

Féral, Josette (ed.), *Pratiques performatives. Body Remix*. Press de l'Université du Quebec. Press Universitaires de Rennes. Rennes, 2012.

Foster, Hal. *El retorno de lo real: la Vanguardia a finales del siglo*, Madrid: Akal, 2001.

Fratini, Roberto, *Escrituras del silencio. Figuras, secretos, conspiraciones y diseminaciones de una dramaturgia de la danza*. Ed. Paso de Gato, México 2018.

Sánchez, José Antonio. *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid: Visor, 2007.

Vallino, James. "Intorduction to Augmented Reality" <https://www.se.rit.edu/~jrv/research/ar/introduction.html>

Sánchez, José Antonio, *Cuerpos Ajenos. Ensayos sobre ética de la representación*. Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Ediciones la uña RoTa. Segovia, 2017.

Solnit, Rebecca, *Wanderlust. Una historia del caminar*. Traducció d'Alvaro Matus. Ed. Capitán Swing. Madrid, 2015.

Warner, Michael, *Público, Públicos, Contrapúblicos*. Ed. FCE. México, 2012.

VVAA. Colloque de Tampere. *Utopie et pensée critique dans le processus de création*. Les Solitaires Intempestifs. Besançon, 2012.

5. Actuación performativa

Barba, Eugenio (2013) *La canoa de papel*, Bilbao: Artezblai.

Barba, Eugenio (2016) *La luna surge del Ganges. Mi viaje a través de las técnicas de actuación asiáticas*, ed. Lluís Masgrau, Buenos Aires: Ediciones del Camino.

Barba, Eugenio i Nicola Savarese (2012) *El arte secreto del actor*, Bilbao: Artezblai.

Cruciani, Fabrizio (1995) *Registi pedagoghi e comunità teatrali nel novecento*, Roma: Editori Associati.

De Marinis, Marco (2000) *In cerca dell'attore*, Roma: Bulzoni.

-- (ed) (1997) *Drammaturgia dell'attore*, Bolonya: I Quaderni del Battello Ebbro.

Dubati, Jorge (ed) (2015) *Historia del actor*, Buenos Aires: Ediciones Colihué

Féral, Josette (ed) (2001) *Les Chemins de l'acteur*, Montréal: Québec Amérique.

-- (ed) (2003) *L'école du jeu. Former ou transformer... Les chemins de l'enseignement théâtral*, Saint-Jean-de-Védas: L'Entretiens.

Hastrup, Kirsten (ed) (1996) *The Performer's Village*, Graasten: Drama.

Hodge, Alison (ed) (2000), *Twentieth Century Actor Training*, Nova York: Routledge.

Lo lacono, Concetta (ed) (2007), *Il danzatore attore*, Roma: Dino Audino editore.

Ruffini, Franco (2010), *L'attore che vola*, Roma: Bulzoni.

Zarrilli, Philip (2005), *Acting (Re)considered*, Londres i Nova York: Routledge.

Software

-