Universitat Autònoma de Barcelona

2023/2024

Estructuras y Procedimientos de la Dramaturgia Contemporánea

Código: 44817
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4318300 Estudios Teatrales	OB	0	1

Contacto

Nombre: Jordi Jane Llige

Correo electrónico: jordi.jane@uab.cat

Idiomas de los grupos

Puede consutarlo a través de este enlace. Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Equipo docente

Davide Carnevali

Mercè Saumell Vergés

Prerrequisitos

ET

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es estudiar, analizar y reconocer las tendencias de la dramaturgia contemporánea en su sentido más extenso, relacionándolas con las diferentes estéticas,

los contextos de producción artística y la historia de la dramaturgia.

Resultados de aprendizaje

- CA03 (Competencia) Integrar en el estudio la relevancia del papel de la mujer dentro de la creación escénica contemporánea.
- CA09 (Competencia) Elaborar trabajos escritos que pongan en valor el corpus de textos dramáticos y escenificaciones contemporáneos como un patrimonio histórico y actual.
- KA07 (Conocimiento) Indicar y describir las transformaciones que han tenido lugar en las artes escénicas en los últimos tiempos tanto en lo referente al texto dramático como a la performance.

- KA08 (Conocimiento) Informar sobre las diferentes aproximaciones de estudio de la dramaturgia contemporánea a partir de casos concretos.
- KA09 (Conocimiento) Reconocer las diferentes tendencias en los procesos creativos de la escena actual.
- SA07 (Habilidad) Utilizar adecuadamente, mediante la experimentación, las metodologías de estudio pertinentes en artes escénicas.
- SA08 (Habilidad) Distinguir y contextualizar los fondos documentales y bibliográficos idóneos sobre las artes escénicas contemporáneas.
- SA09 (Habilidad) Construir un discurso científico respecto al ámbito de estudio de las artes escénicas.

Contenido

En este módulo se estudiarán las numerosas transformaciones que, a nivel nacional e internacional, han vivido l

tanto si hablamos de la escritura del texto dramático como de la puesta en escena performativa. También de la f

teatro épico y sus derivaciones a la dramaturgia post-épica de los últimos 30 años; hasta la descomposición de l

en la perspectiva post-dramática. De la forma en que la irrupción de las tecnologías, especialmente las digitales,

texto dramático como en la puesta en escena performativa (escena intermedial, inmersiva...). También analizare

y el enorme ascendente del mundo audiovisual en el drama contemporáneo y en la escenificación. Por último, se

como el papel cada vez más participativo de los espectadores.

1- Nuevas alternativas de espacio escénico y de relación con el público. Importancia del cuerpo. Teatro radical: p

2- El espacio público y la eclosión del teatro de calle en Europa y América. Las compañías como referente del nu

3- La ópera y los géneros musicales como laboratorio escénico. Hibridación entre géneros espectaculares: teatro
site-specific…

4- El impacto de la tecnología digital en la escena contemporánea. De la robótica al teatro inmersivo.

5- La reivindicación de la artesanía teatral y del hecho comunitario. El teatro fuera del teatro. Importancia de los a

Practice as Research).

6- Teatro e historia. Desarrollo y tendencias del texto dramático y de la dramaturgia vinculada al concepto de col

7- Drama épico y post-épico. La herencia de Brecht en el teatro alemán y europeo. Tendencias rapsódicas y nar

8- Textualidad y de-construcción del texto dramático. Crítica al concepto de historia y pérdida de la estructura dr

9- El texto material. Revisión del papel de la textualidad y expansión del concepto de escritura por el teatro. Drar
Dramaturgie, autor/a y
Dramaturg.

10-Estética del performativo. Teatro post-espectacular. Nuevos realismos. Dramaturgia del espacio. Estética y ética de la representación.

Metodología

A. Trabajo presencial

Las clases normalmente son tripartitas de forma que se pueda dedicar tiempo a:

- el análisis y el debate de una obra de dramaturgia contemporánea.

- la explicación de conceptos teóricos, filosofía y cultura general (economía, política, cuestiones de género, socic

- la visión y comentario de grabaciones audiovisuales de espectáculos.

- la lectura y comentario de los ejercicios.

Parte teórica

1. Explicación y debate sobre los conceptos básicos de la teoría de la dramaturgia, filosofía y cultura general.

2. Explicación de los procedimientos necesarios para la parte práctica de la asignatura.

3. Visión y análisis de materiales audiovisuales emblemáticos de obras de creación contemporánea.

Parte práctica

1. Análisis y debate sobre obras de dramaturgia y puestas en escena contemporáneas (últimos 50 años).

2. Realización en clase de ejercicios de redacciones breves en forma de artículo o ensayo breve, a partir del aná

los conceptos explicados por el profesor (propuestos en función de la dinámica del aprendizaje a partir del anális

3. Exposición en clase y análisis de los resultados de los ejercicios ejecutados por el alumno (dentro y fuera de c

4. Puesta en común de los resultados de cada aspecto estudiado y experimentado. Espacio para autocorrección

Tutoría

1. Seguimiento valorativo y de reflexión sobre los ejercicios realizados. Propuestas de mejora o ampliación.

Se reservarán 15 minutos de una clase, dentro del calendario establecido por el centro/titulación, para la comple

de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura" por para recordar al profesorado la necesidad

B. Trabajo autónomo del alumno

1. Lectura de materiales teóricos propuestos (ensayos, artículos, dossieres, etc.).

2. Lectura de obras de dramaturgia contemporánea (últimos 30 años).

3. Realización y perfeccionamiento de ejercicios propuestos por el profesor.

4. Visionado y comentario de documentación audiovisual indicada por el profesor.

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			
Clases expositivas y debates	37,5	1,5	CA03, KA07, KA08, KA09, CA03
Lectura, estudio y escriptura de trabajos	87,5	3,5	CA03, CA09, KA07, KA08, KA09, SA07, SA08, SA09, CA03

Tipo: Supervisadas			
Tutorias y preparación de trabajos	25	1	CA09, KA09, SA07, SA08, SA09, CA09

Evaluación

Evaluación continua

Se wvaluará la asistencia y la participación durante las clases; la capacidad de analizar textos y materials (artículos, ensayos, documentos) inherentes al debate; la capacidad de analizar espectáculos clesde diferentes tipos (en vídeo o a los que se ha assistido); la capacidad de restituir las nociones aprendidas a través de ejercicios y redaccióc de informes y de trabajos.

Evalución única

Actividad 1

Trabajo escrito: análisis de un texto teatral o dramaturgia de los últimos 20 años 50%

Actividad 2

Trabajo escrito: análisis de un espectáculo de los últimos 20 años 50%

Las fechas de las actividades de evaluación se darán a conocer al inicio del curso.

En el caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la cualificación de un acto evaluativo, se calificará con un 0 tal acto, con independencia del proceso indisciplinario que se pueda iniciar. En el caso que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación en una misma asignatura, la calificación final de ésta sería la de 0.

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia y participacióna ctiva en clase	20%	0	0	CA03, CA09, KA08, KA09
Entrega de informes, ejercicios y trabajos	50%	0	0	CA03, CA09, KA07, KA08, KA09, SA07, SA08, SA09
Tutorías de análisis y actividades en el aula	30%	0	0	CA03, KA07, KA08, KA09, SA07, SA08

Bibliografía

Bibliografía

ABUÍN, Anxo (2006) *El escenario del caos. Entre la hipertextualidad y la performance en la era electrónica.* Castelló: Editorial Tirant lo Blanch.

ABUÍN, Anxo, PÉREZ-Rasilla, Eduardo, SORIA, Guadalupe (eds.) (2021) *Fuera del scenario. Teatralidades alternativas de la España actual.* Madrid: Visor Libros.

AGAMBEN, Giorgio. *Què vol dir ser contemporani?.* Traducció de Coral Romà i García. Títol original: *Cos'è il contemporaneo?* (2008). Barcelona: Arcàdia, 2008.

ARISTÓTELES

/ *Poética* (se aconseja: edición por Valentín García Yerba), Madrid, Gredos, 1974

BATLLE, Carles. *El drama intempestivo. Hacia una escritura dramática contemporánea,* Ciudad de México - Barcelona, Paso de Gato e Institut del Teatre de Barcelona, 2020

BENNET, Susan (2013) *Theatre and Museums*. London: Palgrave McMillan.

BERGER, Verena, SAUMELL, Mercè (eds.) (2009) *Escenarios compartidos: teatro y cine en España en los umbrales del siglo XXI.* Viena: Lit-Verlag.

BRAYSHAW, Teresa, FENEMORE, Anna, WITTS, Noel (eds.) (2020) *The Twenty-first Century Performance Reader*. London: Routledge.

CARLSON, Marvin (2009) *El teatro como máquina de la memoria. Los fantasmas de la escena*. Buenos Aires: Artes del Sur.

CARNEVALI, Davide (2017).*Forma dramática y representación del mundo*, Ciudad de México - Barcelona: Paso de Gato i Edicions de l? Institut del Teatre.

CORNAGO, Óscar (2015) *Ensayos de teoría escénica sobre teatralidad, público y memoria*. Madrid: Adaba.

DEBORD, Guy (1999) *La sociedaddel espectáculo*. Valencia: Pretextos.

DELGADO, Maria (2017) *El "Otro" Teatro Español*. Madrid: Iberoamericana.

DIXON, Steve (2007) *Digital Performance. A history of new media in theatre, dance, performance and art installation*. Massachussets: Institut of Technology.

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

FILOTSOS, Anne, VIEROW, Wendy (eds.) (2013) *International Women Stage Directors*. University of Illinois Press.

GOLDBERG, RoseLee (1998) *Performance, Live Art since the 60s*. New York: Thames & Hudson.

HALBERSTAM, Jack (2018) *El arte queer del fracaso*. Barcelona: Egales Ediciones.INNES, Christopher (1992) *El teatro sagrado: el teatro y la vanguardia*. México: Fondo de Cultura Económico.

LEHMANN, Hans-Thies. *El teatro postdramático.* Traducció de l'alemany de Diana González [et al.] Títol original: *Postdramatische Theater* (1999). Múrcia: CENDEAC, 2013.

LYOTARD, Jean-François

La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 1987

MAUCLAIR, Dominique (2003) *Historia del circo: viaje extraordinario alrededor del mundo*. Lleida: Editorial Milenio.

PEARSON, Mike (2010) *Site-Specific Performance*. New York: Palgrave McMillan.

RANCIÈRE,Jacques (2010) *El espectador emancipado*. Castellón: Ellago Ediciones.

SÁNCHEZ, José Antonio (dir.) (2006) *Artes de la escena y de la acción en España 1978-2005*. Cuenca: Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

SANZ, Gerardo (2004) *Instantáneas de lo efímero: recorrido visual y teórico por las artes de la calle*. Elorrio: Artez.

SARRAZAC, Jean-Pierre: «La reprise. Réponse au postdramatique» (p.7-20). A: *Études Théâtrales. La réinvention du drame sous l'influence de la scène* (núm. 38-39). 2007.

SARRAZAC, Jean-Pierre: *Lèxic del drama modern i contemporani.* Barcelona: Institut del Teatre, 2008.

SAUMELL, Mercè (2019*) La Fura dels Baus en cuarentena. 40 años de trayectoria grupal*. Barcelona: Planeta Ediciones.

SCEMANA, Patrick (2006*) L'opéra au XXe siècle*. Paris: Éditions Textuel.

SIMMEL, George (2014) *Filosofía de la Moda*. Madrid. Casimiro Libros.

SZONDI, Peter. *Teoria del drama modern (1880-1950).* Traducció de Mercè Figueras. Barcelona: Institut del Teatre, 1988.

VIAL, Stéphane (2019) *Being and the screen. How the digital changes perception.* Massachusetts: The MIT Press.

ZARRILLI, Phillip (ed.) (2005) *Theatre Histories*. An Introduction. New York: Routledge.

Complementaria:

ABIRACHED, Robert: *La crisis del personaje dramático.* Traducció de Borja Ortiz de Gondra. Títol original: *La crise du personnage dans le théâtre moderne* (1978). Madrid: ADE, 1994.

AUGÉ, Marc: *Los no lugares. Espacios del anonimato.* Traducció de Margarita N. Mizraji. Barcelona: Gedisa, 2008.

BAUDILLARD, Jean: *La ilusión del fin*. Traducció de Thomas Kauf. Títol original: *L'illusion de la fin ou la grève des évènements* (1992). Barcelona: Anagrama, 1993.

BAUMAN, Zygmunt: *Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre.* Traducció de Carmen Corral. Barcelona: Tusquets, 2007.

BENJAMIN, Walter

Tesis de filosofía de la historia, Madrid, Taurus, 1973

La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en *Obras,* Madrid, Alaba, 2007

BRECHT, Bertolt

Escritos sobre teatro, Barcelona, Alba editorial, 2004

CARLOTTO, Roberta

Regìa parola utopia. Il teatro infinito di Luca Ronconi, Roma, Quodlibet, 2021

DANAN, Joseph: *Entre Théâtre et performance: la question du texte.* Arles*:* Actes Sud-Papiers, 2013.

*Errancia y transformación. (*p. 311-352). Múrcia: CENDEAC, 2010.

DE MARINIS, Marco

Semiotica del teatro, Milano, Bompiani, 1982

DERRIDA, Jacques

El teatro de la crudeldad y la clausura de la representación, en *Dos ensayos*, Barcelona, Anagrama, 1972

DUBATTI, Jorge

Principios de filosofía del teatro, México D.F., Paso de gato, 2012

--- *El teatro de los muertos*, Lima, Ensad, 2016

EIERMAN, André

Postspektakuläres Theater: Die Alterität der Aufführung und die Entgrenzung, Bielefeld, Transcript Verlag, 2009

FISCHER-LICHTE, Erika: *Estética de lo performativo*. Traducció de Diana González Martín; David Martínez. Títol original: *Ästhetik des Performativen* (2004). Madrid: Abada Editores, 2011.

KARTÚN, Mauricio; *Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo creador*; Ed. Paso de Gato, Mexico, 2007.

KELLER, Joe y RIDOUT, Nicholas

Contemporay theatres in Europe. A critical companion, Abingdon, Routledge, 2006

KERMODE, Frank

El sentido de un final, Barcelona, Gedisa, 2000

KUBÁK, Ivo Kristián

Immersive Theatre and Media, Praha, Praská scéna, 2015

KUNST, Bojana

La veu del cos-que-dansa, en "Pausa. Quadern de teatrecontemporani", 41, 2019

MALZACHER, Florian (edición de)

Not Just a Mirror: Looking for the Political Theatre of Today, Berlin, Alexander Verlag, 2015

MIJARES, Enrique

El espectador conoce el futuro, México D.F., Libros de Godot, 2015

PAVIS, Patrice

El análisis de los espectáculos, Barcelona, Paidós, 2001

--- *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México D.F., Paso de gato, 2016

PÉREZ ROYO, Victoria y SÁNCHEZ, José Antonio (edición de)

Monográfico sobre Práctica e Investigación, Studies, 13, Cairon, Revista de Estudios de Danza/Journal of Dance, 2010

RYNGAERT, Jean-Pierre; SERMON, Julie: *Le Personnage théâtral contemporain: décomposition, recomposition.* París: Éditions Théâtrales, 2006.

SÁNCHEZ, José Antonio: *Prácticas de lo real en la escena contemporánea,* México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas / Paso de Gato, 2012.

SARRAZAC, Jean- Pierre: *Théâtres intimes.* Arles: Actes Sud, 1989.

UBERSFELD, Anne

La escuela del espectador, Madrid, Asociación de directores de escena de España, 1997IEK, Slavoj: *Bienvenidos al desierto de lo real*. Traducció de Cristina Vega Solís. Títol original: *Welcome to the Desert of the Real* (2002). Madrid: Akal, 2005.

WARNER, Michael,

Público, públicos, contrapúblicos, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2013

Software

Teams