Universitat Autònoma de Barcelona

2023/2024

La Escena Expandida: Diálogos entre las Artes

Código: 44820
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4318300 Estudios Teatrales	OT	0	2

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

Nuria Llorens Moreno

Francesc d'Assis Cortes Mir

Anna Corral Fulla

Prerrequisitos

No hay pre-requisitos

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es subministrar 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 diferentes artes, sino de proporcionar incursiones significativas que completen y enriquezcan las diversas perspectivas de estudio de las artes escénicas.

Resultados de aprendizaje

- CA12 (Competencia) Demostrar a través de la formulación de preguntas e hipótesis relevantes la capacidad de reflexión en torno a la naturaleza multidisciplinar del fenómeno teatral y sus posibilidades creativas y comunicativas.

- KA20 (Conocimiento) Identificar las metodologías de investigación transdisciplinares que permitan relacionar las artes escénicas con las artes plásticas, la música o el cine según los marcos conceptuales pertinentes.
- KA21 (Conocimiento) Integrar métodos de investigación las artes plásticas, la música o el cine con los propios de las artes escénicas para obtener un enfoque original que asimismo permita comparar los respectivos procesos creativos.
- SA17 (Habilidad) Aplicar un enfoque crítico a la observación y el análisis de un objeto de estudio en el que las artes escénicas confluyan con las artes plásticas, la música o el cine.
- SA18 (Habilidad) Utilizar fuentes documentales y bibliográficas de diferentes ámbitos disciplinarios con el objeto de enriquecer y profundizar el conocimiento fenómeno teatral, de por sí interdisciplinar.

Contenido

1. Teatro y cine

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 lo tanto, la clasificación de las diversas modalidades en que la teatralidad se manifiesta en el cine a partir de estudios realizados por especialistas en la materia. Se ofrecerá igualmente una panorámica de los diferentes enfoques metodológicos adoptados en el estudio de la adaptación cinematográfica. En segundo lugar, el seminario se centrará en un estudio detallado de tres autores dramáticos y de tres cineastas de prestigio dentro de lo que se llama cien de autor o cine independiente: 1) *Fausto I* (1808) de Goethe - adaptación de F.W. Murnau, (1926) 2) *Die bitteren Tränen der Petra von Kant* [Las amargas lágrimas de Petra von Kant] de R.W. Fassbinder (1971) - adaptación de R.W. Fassbinder*, Die bitteren Tränen der Petra von Kant* (1972)*; 3) Juste la fin du monde* de Jean-Luc Lagarce (1990) - adaptación de Xavier Dolan, *Juste la fin du monde* (2016)

2. Las artes plásticas y las artes de escena

El espectáculo teatral nace de la confluencia de la palabra, la música, el sonido, la imagen y el movimiento, en el tiempo y el espacio. Dicho de otro modo, el arte del teatro surge de la combinación o la síntesis de diversas artes. En tiempos de las vanguardias, la recuperación de la idea del espectáculo escénico entendido como un todo orgánico en el que colaboran o coinciden diferentes disciplinas artísticas - un concepto antiguo y consustancial a las artes escénicas - impulsó la superación de las convenciones teatrales del siglo XIX y contribuyó de forma decisiva aabrircaminos de experimentación y renovación, y a sobrepasar los límites tradicionales del espectáculo teatral. Esta noción se convertirá en el hilo conductor de este seminario. Trazaremos un recorrido a través de la historia de la escena contemporánea, desde las vanguardias hasta nuestros días, a partir de una selección de artistas y montajes. El seminario propone un acercamiento a la escena moderna dentro de un amplio contexto de referencias artísticas - dedicando especial atención a las artes plásticas -y persigue incentivar la reflexión alrededor de la naturaleza multidisciplinaria del fenómeno teatral y sus posibilidades creativas y comunicativas.

3. Música y las artes de escena

En el último bloque de la asignatura nos centraremos en los siguientes puntos:

1. Elementos constitutivos del lenguaje lírico: taxonomías.
2. Marco escénico y marco sonoro como espacios de investigación en los distintos géneros líricos.
3. El análisis dramatúrgico en la ópera:

3.1. La relación texto-música

3.2. Las dramaturgias a lo largo del tiempo

3.3. El panorama contemporáneo en la ópera

4. El análisis dramatúrgico en el tercer género: teatro musical y otros subgéneros:

4.1. La relación texto-música

4.2. *Opéra-comique*, zarzuela y *Savoy opéra*

4.3. El musical contemporáneo y sus proyecciones de futuro.

Metodología

Metodología

1. Teatro y cine

Las clases tendrán carácter de seminario. Se trabajará a partir de (i) artículos teóricos sobre la cuestión y (ii) textos dramáticos de lectura obligatoria, así como el visionamiento de una adaptación cinematográfica de 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.

1. Las artes plásticas y las artes escénicas

En clase trabajaremos los temas de forma abierta y dialógica, a partir de la documentación que facilitará la profesora, de sus presentaciones y del análisis y comentario de diversas fuentes visuales y textuales por parte de los estudiantes.

1. Música y artes escénicas

Las clases teóricas se combinan con la lectura, el análisis de materiales y documentos diversos con el objetivo de generar un debate crítico sobre las diferentes líneas de investigación en el ámbito de las artes escénicas.

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	30	1,2	CA12, KA20, CA12
Tipo: Supervisadas			
Tutorías y elaboración de trabajos	60	2,4	CA12, KA20, KA21, SA17, SA18, CA12
Tipo: Autónomas			
Lectura, estudio y elaboración de trabajos	60	2,4	KA20, KA21, SA17, SA18, KA20

Evaluación

La evaluación continua

La evaluación continua se centrará en la elaboración de un trabajo de curso, donde se desarrollará alguno de los

de los que consta la asignatura; este trabajo constituirá el 50% de la nota. Al iniciar el curso, se especificarán las

puedan decidir sobre cuál de los blogs quieren hacer su trabajo.

Todos los alumnos llevarán a cabo una actividad evaluativa de cada bloque. Esta actividad será de pequeño forr

tres actividades contabilizarán un 30% de la nota total (10% por cada bloque) y se especificarán al principio de c

Se programará una salida guiada al Liceu como actividad evaluativa (10%)

La asistencia y participación en clase contabilizará un 10%.

El estudiante que no pueda acreditar asistencia superior al 60% no será evaluado.

Los ejercicios propuestos deben cumplir los requisitos de un trabajo académico habitual, incluyendo las referenc

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

La evaluación única

La evaluación única constará de tres pruebas, una para cada bloque de la asignatura, que contabilizarán por igu

1) Teatro y cine: Presentación oral de uno de los temas incluidos en el programa de este bloque, asignado por s

2) Las artes plásticas y las artes de escena: Presentación oral de uno de los temas incluidos en el programa de

3) Música y las artes de escena: Prueba oral, de tipo teórico, con preguntas sobre dramaturgia y música en el género lírico.

NOTAS ADICIONALES

1. En el momento de la realización de cada actividad evaluativa, el profe
2. En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda

con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir . Si se producen diversas irregularidades en lo
3. En caso de que las pruebas no se puedan realizar presencialmente se

Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikisi/o discusiones de ejercici

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Actividad en cada bloque	30%	0	0	CA12, KA20, KA21, SA17, SA18
Elaboración de un trabajo	50%	0	0	CA12, KA20, KA21, SA17, SA18
Visita guiada al Liceo	10%	0	0	CA12
asistencia y participación activa	10%	0	0	CA12

Bibliografía

Bibliografía

1. Teatro y cine

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 littéraries*. 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

2. Artes plàsticas y artes de escena

APPIA, Adolphe, La música y la puesta en escena, La obra de arte viva, AISGE, Madrid, 2014.

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

BEACHAM, Richard, C, *Adolphe Appia, Theatre Artist*, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

BRAYSHAW, T; FENEMORE, A. i WITTS, N., *The Twenty-First Century Performance Reader*, Routledge, London, 2020.

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

CASSIERS, Guy, *Entretiens*, Actes Sud, París, 2017.

CASTELLUCCI, Romeo i Claudia, *Los peregrinos de la materia,* Continta me tienes, Madrid, 2017.

CRAIG, Edward Gordon, *Escritos sobre teatro,* Asociación de directores de escena, Madrid, 2011.

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

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

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

GUIDICELLI, Carole, ***Surmarionnettes et mannequins. Craig, Kantor et leurs héritages contemporains,*** L'Entretemps, Institut International de la Marionette, Lavérune, 2013.

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

MNOUCHKINE, Ariane, ***El arte del presente***,Trilce, Montevideo 2007.

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

SANCHEZ, 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.

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

3. Música y artes de escena

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.

Brandenberger, T (ed). *La zarzuela y sus caminos. Del siglo XVII a la actualidad*. Berlin, Lit Verlag, 2016.

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

Cannon, Robert. *Opera.* Cambridge, Cambridge University Press, 2012. (disponible on-line a la UAB)

Casares, Emilio (coord). *Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica*. Madrid, ICCMU, 2002.

Cooke, Mervyn (ed). *The Cambridge companion to twentieth-century opera*. Cambridge, Cambridge University Press, 2011. (disponible on-line a la UAB)

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

Everett, Willian. *The Cambridge companion to the musical*. Cambridge, Cambridge University Press, 2017. (disponible on-line a la UAB)

Gänzl, Kurt. *The Encyclopedia of the musical theatre*. New York, Schirmer Books, 2001.

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.

Harris-Warrick, Rebeccaa. *Dance and Drama in Franch Baroque Opera: A History*. Cambridge, Cambridge University Press, 2016. (disponible on-line a la UAB)

Körner, Axel; Kühl, Paulo M. *Italian Opera in Global and Transnational Perspective: Reimagining Italianità in Long Nineteenth Century.* Cambridge, Cambridge University Press, 2022. (disponible on-line a la UAB)

Lacombe, Hervé (ed). *Historie de l'Opéra Français* (3 vols). Paris, Fayard, 2020.

Levin, David. J. *Unsettling Opera. Stagin 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 Nineteenht. Century Music.* Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 133-147.

Perroux, Alain. *La Comédie musicale: mode d'emploi*. Paris, Avant-scène opéra, 2009.

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

Peterson, Mia. *75 años de historia del musical en España (1930-2005)*. Madrid, Ediciones Autor, 2010.

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.

Snowman, David. *La Ópera. Una historia social*. Madrid, Siruela, 2016.

Taylor, Millie. *Musical theatre, realism and entertainment*. Cambridge, Cambridge University Press, 2020. (disponible on-line a la UAB)

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

Young, David. *How to direct a musical Broadway-your way!*. New York, Routledge, 1995.

Software

no