

Titulació	Tipus	Curs
4318300 Estudis Teatral	OB	0

Professor/a de contacte

Nom: Anna Corral Fulla

Correu electrònic: ana.corral@uab.cat

Equip docent

Jordi Jane Llige

(Extern) Christine Schmutz

Idiomes dels grups

Podeu consultar aquesta informació al [final](#) del document.

Prerequisits

-

Objectius

El mòdul pretén oferir a l'estudiant (i) les eines necessàries per abordar l'anàlisi dels textos i espectacles des d'una perspectiva semiològica, (ii) promoure una reflexió a l'entorn dels elements constitutius del text dramàtic i espectacular, i alhora (iii) veure'n l'evolució al llarg del temps, la qual cosa suposa l'estudi dels trets distintius dels diferents períodes de la història de la representació teatral.

Per tant, es tindran en compte (i) els diferents agents que intervenen en la posada en escena (autors, traductors, directors, actors i espectadors); (ii) els diversos components escènics que operen a la representació teatral (espai de la representació, espai representat i escenografia; el temps representat i el temps de la representació; l'acció; l'actor, el personatge i el públic; el text; i altres elements materials com la il·luminació, el so, la música, el maquillatge...); i (iii) les condicions en què es duu a terme la seva creació i representació.

A més de l'anàlisi detallada de textos i autors teatrals canònics (Shakespeare, Molière, Brecht, Jarry, Beckett, Jelinek...), s'analitzaran textos teòrics que han marcat l'evolució del fet teatral (Aristòtil, Diderot, Lessing, Txékhov, Artaud, Brecht, Grotowski, Kantor, etc.) fins arribar a estètiques performatives més recents de "límits fluids" que permeten perspectives noves d'allò humà i subjectiu.

Resultats d'aprenentatge

1. CA02 (Competència) Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques en una època determinada.
2. KA04 (Coneixement) Identificar i definir les especificitats de la investigació en les arts escèniques que vinculen text dramàtic i espectacle.
3. KA05 (Coneixement) Reconèixer les metodologies d'investigació principals en l'àmbit de la història de la representació teatral segons paràmetres científics internacionals.
4. KA06 (Coneixement) Enumerar la diversitat d'elements de l'espectacle i les seves funcions en relació amb els codis espectaculars segons èpoques i estils.
5. KA35 (Coneixement) Distingir, esquematitzar i comparar els paràmetres principals de la reflexió teòrica que han acompanyat la representació teatral des dels orígens.
6. SA04 (Habilitat) Analitzar de forma contextualitzada i crítica els aspectes que s'interrelacionen en un espectacle determinat.
7. SA05 (Habilitat) Distingir els elements centrals d'un fenomen escènic concret en un context determinat.
8. SA06 (Habilitat) Integrar informació rellevant sobre literatura científica de les arts escèniques dins un projecte de recerca.

Continguts

1. Teatre elisabetià i el gènere com a performance. *Al vostre gust* de William Shakespeare (lectura obligatòria) i els *boys actors*. (Cristina Schmutz)
2. Comèdia del classicisme francès, *Le festin de Pierre* (*Don Juan*) de Molière (lectura obligatòria). Adaptacions actuals del *Don Juan* i noves posades en escena de l'obra del dramaturg francès. (Anna Corral Fullà)
3. El drama burgès, Lessing: *Emilia Galotti* (lectura obligatòria). Anàlisi de fragments de la *Dramatúrgia d'Hamburg* (1767-1769). (Jordi Jané-Lligé)
4. Concepcions de teatre integrals: romanticisme teatral i integració de les arts. Heinrich von Kleist: *Sobre el teatre de les titelles* i *Penthesilea* (lectura obligatòria). (Cristina Schmutz)
5. Realisme i naturalisme: *Woyzeck* de Büchner (lectura obligatòria). Posades en escena de l'obra i l'òpera d'Alban Berg. (Jordi Jané-Lligé)
6. Dramatúrgies del *Fin-de-siècle*: breu esbós del drama naturalista (Émile Zola) i simbolista (Maeterlinck); el cas d'Alfred Jarry, un precedent de les avantguardes històriques. *Ubu Roi* (lectura obligatòria): posades en escena i adaptacions a Catalunya. (Anna Corral Fullà)
7. El teatre francès i l'aventura de la posada en escena a la modernitat: repensar el teatre amb Antonin Artaud, empremta en el teatre contemporani. (Anna Corral Fullà)
8. El teatre èpic: anàlisi de la peça didàctica (*Lehrstück*) brechtiana, *La mesura* (lectura obligatòria); escrits sobre teatre recollits a *Petit òrganon per al teatre*; una posada en escena i la pel·lícula Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm (2018). (Jordi Jané-Lligé)
9. Emergència d'un *Nou Teatre*: Eugène Ionesco, Samuel Beckett, Arthur Adamov, Jean Genet. *Le balcon* de Jean Genet (lectura obligatòria). Genet i la política: *Les nègres*, *Les Paravents*... Teatre i política: algunes temptatives de definició. (Anna Corral Fullà)
10. Augusto Boal i el "Teatre de l'Oprimit": Àmbit en el qual neix i recepció a la resta del món. (Jordi Jané-Lligé)
11. Teatre postdramàtic: estètiques teatrals properes a formes performatives. Superfícies textuais i Elfriede Jelinek: *Els contractes del comerciant* (lectura obligatòria). (Cristina Schmutz)
12. Teatre de l'antropocè: Posthumanisme i la descentralització de l'home en el teatre. Formes teatrals híbrides. Susanne Kennedy: *Exorcisme. Un manifest sobre el canvi de l'art de l'interpretació en el Segle XXI*. (Cristina Schmutz)

Les lectures del programa són orientatives.

Activitats formatives i Metodologia

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes expositives	36	1,44	
Tipus: Supervisades			
Debats	10	0,4	
Tipus: Autònomes			
Elaboració d'informes i treballs, lectura d'articles i estudi personal	38	1,52	

Les classes tindran caràcter de seminari i combinaran la classe magistral, el treball en grups i/o individual supervisats pel professor i el debat amb tot el grup-classe. Es treballarà a partir de la lectura de textos teòrics i dramàtics de lectura obligatòria que es comentaran a l'aula. El programa s'il·lustrarà amb gravacions audiovisuals, sempre que sigui possible.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Avaluació

Activitats d'avaluació continuada

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Anàlisi d'un espectacle	30 %	10	0,4	CA02, KA04, KA05, KA06, KA35, SA04, SA05, SA06
Assistència	10%	36	1,44	CA02, KA04, KA05, KA06, KA35, SA04, SA05, SA06
Breu estudi d'una obra dramàtica	30%	10	0,4	CA02, KA04, KA05, KA06, KA35, SA04, SA05, SA06
Crítica periodística d'una obra o espectacle	30%	10	0,4	CA02, KA04, KA05, KA06, KA35, SA04, SA05, SA06

1. Avaluació contínua: La nota final es decidirà a partir de l'avaluació conjunta dels tres professors del mòdul. Serà el resultat de la qualificació de: l'assistència a classe (10%); un breu estudi d'una obra dramàtica (30%), una breu anàlisi d'un espectacle (30%); i una crítica periodística d'una obra o espectacle (30%). Cada professor del mòdul s'ocuparà de tutoritzar un dels tres exercicis proposats (estudi text dramàtic, anàlisi espectacle o crítica teatral). Tant l'estudi i l'anàlisi, com la crítica teatral, aplicaran els coneixements adquirits a classe pel que fa als diversos elements constitutius del text dramàtic -personatge, espai, temps, visió,

escriptura i ficció dramàtica...- i del text espectacular -representació i convenció dramàtiques; espai del públic/espai i escenografia (objecte escenogràfic, il·luminació, so, música...); temps de la representació-temps representat; actor/personatge/espectador; etc.

L'estudiant que no pugui acreditar una assistència superior al 60% no serà avaluat.

Els exercicis proposats han d'acomplir els requisits d'un treball acadèmic habitual, tot incloent-hi les referències bibliogràfiques a peu de pàgina.

La detecció de plagi (parcial o integral) en els exercicis proposats implica el suspens del mòdul complet.

2. *Avaluació única*: l'alumnat podrà acollir-se a l'avaluació única que constarà d'un examen final escrit (50%) i d'una entrevista oral (50%) a partir dels continguts del programa.

Recuperació: són recuperables tots els comentaris i treballs sobre les activitats fetes a classe sempre que l'estudiant no tingui cap tasca amb un no presentat.

Per participar en el procés de recuperació el professor/a pot exigir a l'estudiant haver obtingut una qualificació mitjana final de 3,5.

No avaluable:

L'estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d'avaluació.

NOTES ADDICIONALS

1. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informará l'alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.
2. En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'un mateix mòdul, la qualificació final d'aquest mòdul serà 0.
3. En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

Bibliografia

ABELLÁN, Joan, *La representació teatral*, Monografies de teatre núm. 13, Institut del Teatre, Barcelona, 1983.

ABIRACHED, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 1994.

ARTAUD, A., *Le théâtre et son double*, Gallimard, Paris, 1964.

BARTHES, Roland, *Écrits sur le théâtre*, (ed. RIVIÈRE, Jean-Loup), Éditions du Seuil, Paris, 2002.

BATLLE, Carles, FOGUET, Francesc (cords.), *La representació teatral*, Editorial UOC, Barcelona, 2003.

BATLLE, Carles, *El drama intempestiu, (Per una escriptura dramàtica "contemporània")*, Institut del Teatre/Angle, Barcelona, 2020.

BENJAMIN, Walter. *El drama barroco alemán. Obras Completas*. Vol. I, 1, Madrid: Abada editores, 2006 Biet, Christian, Triau, Christophe. *Qu'est-ce que le théâtre?*. Paris: Gallimard, 2006.

BOBES NAVES, María Carmen (coord.), *Teoría del teatro*, Arco Libros, Madrid, 1997.

BOBES NAVES, María Carmen, *Semiología de la obra dramática*, Arco Libros, 1997, Madrid, 1997.

BROCKETT, Oscar G., Hildy, Franklin J. *History of the theatre*. Boston: Pearson, 200710.

CHEVREL, Yves, "Les études de réception", i "Le texte étranger: la littérature traduite" dins BRUNEL, Pierre; CHEVREL, Yves (eds.): *Précis de littérature comparée*. Paris: PUF, 1989, p. 57-86 i 189-213. [Hi ha una edició en llengua espanyola: *Compendio de literatura comparada*. México: Siglo XXI, 1994].

FÀBREGAS, Xavier, *Història del teatre català*. Barcelona: Millà, 1978.

GARCÍA BARRIENTOS, José Luís, *Cómo se analiza una obra de teatro. Ensayo de método*, Editorial Síntesis, Madrid, 2017.

GENETTE, Gérard, *Palimpsestes. La littérature au second degré*. Paris: Éditions du Seuil, 1982 [Trad. espanyola: *Palimpsestos: la literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus, 1989; trad. anglesa: *Palimpsestes: Literature in the Second Degree*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997].

HUBERT, Marie-Claude. *Histoire de la scène occidentale: de l'antiquité à nos jours*. Paris: Colin, 1992.

HUBERT, Marie-Claude, *Les grandes théories du théâtre*. Paris: Armand Colin, 1998.

HUERTA CALVO, Javier (dir.), *Historia del teatro español*, 2 vols. Madrid: Gredos, 2003.

JAUSS, Hans, *La literatura como provocación*. Barcelona: Península, 2000 (Historia, Ciencia, Sociedad; 301). [Trad. francesa: *Pour une esthétique de la réception*. Paris: Gallimard, 1978; trad. catalana: *Teoria de la recepció literària: dos articles*. Barcelona: Barcanova (Els Llibres de l'Institut d'Humanitats. Opuscles, 3), 1991].

LARTHOMAS, Pierre: *Le langage dramatique*, P.U.F., Paris, 1980.

LEHMANN, H.-T., *Le théâtre postdramatique*, L'Arche, Paris, 2002.

LEHMANN, Hans-Ties (2013) *Teatro posdramático*. Murcia: Cendeac

MEDINA VICARIO, Miguel, *Los géneros dramáticos*, Editorial Fundamentos, Madrid, 2000.

MELENDRES, Jaume, *La teoria dramàtica: un viatge a través del pensament teatral*. Barcelona: Publicacions de l'Institut del Teatre, 2006.

PAVIS, Patrice, *Diccionario del teatro*. Barcelona, Paidós, 1998 (1996).

PAVIS, Patrice, *El análisis de los espectáculos*, Paidós, Barcelona, 2000.

RYNGAERT, Jean-Pierre. *Introduction à l'analyse du théâtre*. [Paris]: Dunod, 1991.

SARRAZAC, Jean- Pierre. (ed.). *Lexique du drame moderne et contemporani*. Paris: Circé, 2005.

SARRAZAC, J. P. *Poétique du drame moderne. De Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*. Paris: Seuil, 2012

SCHMUTZ, Christine & WAGNER-LIPPOK, Frithwin. *Veure-hi amb el cos. Perspectives fenomenològiques de l'anàlisi i la pràctica de les realitzacions teatrals*. Barcelona: Institut del Teatre, 2023.

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

VV.AA. *Antología de teorías teatrales: el aporte reciente de la investigación en Francia*. A cura de E. Garnier, F. Gómez Grande, A. Corral. Bilbao: Artez, 2015.

The Oxford encyclopedia of Theatre & Performance, ed. By D. Kennedy, New York: Oxford University Press, 2003, 2 vols.

Programari

-

Llista d'idiomes

Nom	Grup	Idioma	Semestre	Torn
(TEm) Teoria (màster)	1	Català	primer quadrimestre	tarda