

EL TEATRO, EL TEXTO Y EL ESPECTÁCULO

MÓDULO MATERIA	ASIGNATURA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	TIPO
			1º	6	
PROFESOR(ES) María José Sánchez Montes			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) mariaj@ugr.es		
			HORARIO DE TUTORÍAS		
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE			OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR		
MÁSTER EN ESTUDIOS LITERARIOS Y TEATRALES					
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)					
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)					
1. Texto y dramaturgia. 2. La puesta en escena. 3. Lectura e interpretación a través de la puesta en escena.					
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO					
<p>CG1: Conocimiento experto del hecho literario y teatral en los planos teórico y empírico y capacidad de aplicación del mismo en la práctica profesional y/o investigadora.</p> <p>CG4: Capacidad de defender y discutir por escrito y oralmente juicios críticos referidos al hecho literario, al hecho teatral y al hecho interartístico o a sus respectivos estudios teóricos.</p> <p>CG5: Capacidad de enseñar aspectos fundamentales de los estudios literarios, teatrales e interartísticos en sus distintos niveles.</p> <p>CG6: Capacidad de realizar trabajos de investigación y tesis doctoral sobre aspectos de los estudios literarios, teatrales e interartísticos tanto en un plano teórico como aplicado.</p> <p>CG7: Capacidad de desarrollar labores profesionales relacionadas con el estudio, conservación y</p>					

edición del patrimonio literario y teatral; con el ejercicio de la crítica literaria y teatral en distintos medios de comunicación; así como la gestión y el asesoramiento literario y teatral.

CG8: Capacidad de trabajo en equipo; selección consensuada de un objeto de estudio y realización colectiva de trabajos y exposición de los mismos.

CEM1. Capacidad de contextualización y utilización de las más importantes teorías clásicas y clasicistas sobre la literatura y el teatro.

CEM3. Capacidad de relacionar la producción literaria y teatral con su contexto teórico en diversos momentos de la historia.

CEM5. Capacidad de reflexión sobre la diferenciación y caracterización por géneros de las obras artísticas literarias, teatrales, etc.

CEM15. Capacidad de discernir y desenvolverse críticamente sobre la doble dimensión literaria y escénica del hecho teatral.

CEM17. Capacidad de análisis y enjuiciamiento crítico de propuestas escénicas.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

Obtención de conocimientos sobre las relaciones entre texto dramático y espectáculo teatral, así como la obtención de destrezas analíticas y valorativas de las manifestaciones escénicas.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1. Introducción. Texto y dramaturgia
2. La teoría teatral. Texto y espectáculo
3. El espacio expresivo. El naturalismo escénico
4. El constructivismo y la biomecánica
5. El teatro de la crueldad
6. El teatro épico.
7. El teatro pobre. El teatro de la muerte. El espacio vacío.
8. La vanguardia americana
9. La danza posmoderna
10. Del texto al espectáculo: análisis de puestas en escena
11. Del texto al espectáculo: análisis de puestas en escena

BIBLIOGRAFÍA

APPIA, A: *Adolphe Appia 1862-1928. Actor-espacio-luz*, Barcelona, Instituto de Teatro, 1984.

ARTAUD, A.: *El teatro y su doble*, Barcelona, Edhasa, 1978.

BABLET, D.: *Les revolutions sceniques du XXe siècle*, París, XXe siècle, 1975.

BARBA, E.: *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*, Argentina, Catálogos, 1994.

BEHAR, H.: *Sobre el teatro dadá y surrealista*, Barcelona, Barral, 1968.

ugr

Universidad
de Granada

- BOAL, Augusto: *Teatro del oprimido*, México, Nueva Imagen, 1970.
- BRAUN, E.: *The Director and the Stage. From Naturalism to Grotowski*, Londres, Methuen, 1982.
- BRECHT, B.: *El pequeño organon para el teatro*, Granada, Don Quijote, 1983.
- BROOK, P.: *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*, Barcelona Península, 1973.
- CARR, C.: *On Edge. Performance at the End of the Twentieth Century*, Hanover-London, University Press of New England, 1993.
- CRAIG, E. G.: *El arte del teatro*, México, UNAM-GECSA, 1987.
- FOREMAN, R.: *Unbalancing Acts. Foundations for a Theatre*, Nueva York, Pantheon Books, 1992.
- GOLDBERG, Roselee: *Performance Art: from Futurism to Present*, London, Thames & Hudson, 1988.
- GRANDE ROSALES, M. A. y SANCHEZ TRIGUEROS A.: "Teatro, drama, espectáculo" en *Manual de teoría de la literatura*, Sevilla, Algaida, 1996, pp. 257-270.
- GRANDE ROSALES, M. A.: "Teatro y teoría crítica contemporánea: la mirada interdisciplinar" en VEGA, M. J. (ed.) *Poética y teatro. La teoría dramática europea del Renacimiento a la Posmodernidad*, pp. 269-344, 2004.
- GRANDE ROSALES, M. A.: "Teatro y teoría crítica contemporánea", *Las puertas del drama*, 16, pp. 14-21, 2004.
- GRANDE ROSALES, M. A.: "Transformaciones: de la representación emancipada a la crisis de la representación", en *Teatro, Revista de estudios teatrales*, 20, pp. 275-292, 2004.
- GRANDE ROSALES, M. A.: "Hacia un teatro global. Cultura e identidad en el teatro contemporáneo", *Teatro, Revista de estudios teatrales*, 13/14, 1998-2001, pp. 185-197.
- GROTOWSKI, J.: *Hacia un teatro pobre*, México, s.XXI, 1987.
- HUGO, V.: "Prólogo a Cromwell", en *Manifiesto romántico*, Península, Barcelona. 1989, p. 43.
- HUXLEY, M. & WITTS, N.: *The Twentieth-Century Performance Reader*, 2ª ed, London, Routledge, 2002.
- INNES, Ch. D.: *Avant Garde Theatre 1892-1992*, London, Routledge, 1993.
- INNES, Ch. D.: *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, Fondo de cultura económica, 1992.
- JONES, Amelia: *Body Art. Performing the Subject*, Minneapolis, University of Minnesota, 1998.

- KANTOR, T.: *A Journey Through Other Spaces. Essays and Manifestos, 1944-1990*. Ed and transl. Michal Kobiálka. Berkeley, University of California, 1993.
- KANTOR, T.: *El teatro de la muerte*, Buenos Aires, Ed. de la Flor, 1987.
- KAYNE, Nick: *Postmodernism and Performance*, Nueva York, St. Martin's Press, 1994.
- MARRANCA, Bonnie: *The Theatre of Images*, New York, Drama Book Specialist, 1996.
- MEYERHOLD, V.: *Textos teóricos* (2 vol.), Madrid, Alberto Corazón, 1970.
- PAVIS, P.: *Diccionario de teatro: Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós, 1983. Trad. F. de Toro.
- PAVIS, P.: *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*, U.N.E.A.C., La Habana, 1994.
- PAVIS, P.: *The Intercultural Performance Reader*, London, Routledge, 1996.
- PICAZO, G. (ed.): *Estudios sobre performance*, Sevilla, C.A.T, 1993.
- PISCATOR, E.: *Teatro político*, Madrid, Ayuso, 1990.
- ROOSE EVANS, J.: *Experimental Theatre, from Stanislavski to Today*, London, Routledge, 1989.
- SANCHEZ MONTES, M. J.: *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.
- SANCHEZ MONTES, M. J. y GRANDE ROSALES, M. A.: "Paisajes del imaginario escénico: Sara Molina" en Fragmentos. Un recorrido por la obra de Sara Molina. Cuadernos escénicos 18, Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, pp. 169-196, 2012.
- SÁNCHEZ TRIGUEROS, A.: *Teatro y escena. La poética del silencio y otros ensayos*. Granada, Alhulia, 2008.
- SANCHEZ TRIGUEROS, A.: "La poética del silencio", *Teatro*, 1, pp. 75-86, 1992.
- SANCHEZ, José Antonio (dir.): *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2006.
- SÁNCHEZ, José Antonio: "Génesis y contexto de la creación escénica y contemporánea en España" en *Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002*. Cuenca, UCLM, 2006.

SANCHEZ, José Antonio: *Dramaturgias de la complejidad. Sobre la génesis de la nueva escritura escénica*, Málaga, Cuadernos del Aula de Teatro de la Universidad de Málaga, 3, 1994.

SANCHEZ, José Antonio: *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.

SANCHEZ, José Antonio: *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, 1999.

STANISLAVSKI, C.: *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza, 1975.

WILSON, R.: *The Civil Wars, a tree is best measured when it is down*, París, Herscher, 1983.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Actividades formativas presenciales (2 ECTS)

- Presentación de contenidos básicos de la materia mediante **clase magistral** con el objeto de que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para el desarrollo de las competencias conceptuales de la materia. (Competencias CG1,CEM5,CEM17).
- **Seminario** de discusión a partir de textos teóricos a través del cual se propicia la discusión y el debate crítico. Los seminarios se refuerzan las competencias específicas, las competencias transversales (instrumentales, personales y sistémicas) y las competencias actitudinales planteadas en la materia. (Competencias CG4,CG5,CG8).
- Práctica consistente en **estudio de casos** que permita desarrollar la capacidad para la comprensión y el análisis de propuestas escénicas concretas de teatro contemporáneo, incluyendo el visionado de obras teatrales grabadas en vídeo o acudiendo a espectáculos programados en la cartelera de Granada, a través de ellas irán adquiriendo las capacidades y habilidades (competencias procedimentales) identificadas en las competencias. Para facilitar esta adquisición, los alumnos deberán enfrentarse a la resolución de problemas o prácticas propuestos propiciando el trabajo autónomo, independiente y crítico. (Competencias CEM15,CEM17).
- Las **tutorías** aclararán u orientarán de forma individualizada o por grupos reducidos, los contenidos teóricos y/o prácticos que el alumno/a tiene que desarrollar en las diferentes actividades formativas descritas anteriormente (CEM15).

Actividades formativas no presenciales (4 ECTS)

- Elaboración del trabajo final (análisis de un espectáculo teatral y sus puestas en escena, CG5,CG6) (2 ECTS)
- Lecturas guiadas de textos teatrales, CG1,CG4,CEM5 (1 ECTS).
- Preparación de los casos que se estudiarán en clase (1 ECTS)

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Evaluación continua y formativa que valorará el nivel de participación y ejecución de las actividades propuestas según las diversas modalidades y/o métodos de enseñanza establecidos.

Se realizará un trabajo de investigación personal sobre un espectáculo teatral y sus puestas en escena.

La asistencia y participación de los alumnos en las clases, así como la actitud y motivaciones ante el aprendizaje expresados en la colaboración activa en todo el proceso formará parte de la calificación final.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. Todo lo relativo a la evaluación se regirá por la normativa vigente de la Universidad de Granada.

Los criterios de evaluación se indicarán en los Programas y Guías Didácticas correspondientes a cada asignatura, garantizando así su transparencia y objetividad.

La calificación global responderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación, por lo tanto éstas pueden variar en función de las necesidades específicas de las asignaturas que componen cada materia; de manera orientativa se seguirá la siguiente ponderación:

- Actividades y trabajos individuales del alumno/a: entre el 30% y 60%.
- Actividades y trabajo grupal del alumno/a: entre el 20% y 40%.
- Otros aspectos evaluados: entre el 5% y el 10%.

INFORMACIÓN ADICIONAL

