

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Teoría y Práctica del Teatro

Máster Universitario en Estudios Literarios y
Culturales Hispánicos

Universidad de Alcalá

Curso 2020/2021
2.º cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	Teoría y Práctica del Teatro
Código	202475
Titulación en la que se imparte	Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos
Departamento y Área de Conocimiento	Filología, Comunicación y Documentación Área de Literatura Española
Carácter	Optativa
Créditos ECTS	6
Cuatrimestre	2.º
Profesorado	Mar Rebollo Calzada
Horario de Tutoría	202475
Idioma en el que se imparte	Español

1. PRESENTACIÓN

La asignatura persigue, en su vertiente teórica, la introducción del estudiante en los conceptos básicos del hecho teatral, a través de una aproximación general al teatro donde se aborde la esencia del teatro, modos de existencia de la obra teatral y el proceso de creación teatral. En su vertiente práctica se aplicarán diversas técnicas de acercamiento al hecho teatral.

Aunque la metodología de este Máster es enteramente presencial, si las autoridades sanitarias consideraran necesaria la suspensión de la actividad docente presencial en algún momento, se habilitarían los medios para que la asignatura pudiera impartirse mediante metodología virtual mientras durase dicha suspensión.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales

1. Que los alumnos dispongan de las herramientas conceptuales, analíticas y metodológicas que favorezcan el conocimiento e interpretación idóneos de la literatura desde diferentes enfoques y acercamientos críticos.

2. Que los alumnos posean los procedimientos de acceso a las fuentes de investigación en el campo de estudios literarios y culturales.
3. 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.
4. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
5. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
6. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
7. 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.

Competencias específicas

1. Reconocer y saber emplear adecuadamente los conceptos y componentes que forman parte del hecho teatral y aplicar los principios y las técnicas necesarias para la búsqueda, selección, organización y representación de los contenidos teóricos.
2. Conocer y poner en práctica los procedimientos de análisis que, a partir de un texto dramático, conducen a la configuración de la puesta en escena teatral.
3. Desarrollar aptitudes para la correcta expresión de ideas u opiniones (en situaciones formales e informales), tanto en forma oral como escrita, con el objeto de establecer una eficaz comunicación científica
4. Saber elaborar correctamente los documentos bibliográficos que se correspondan con las fuentes de información utilizadas y el tipo de espectáculo (si lo hubiera) en que están inscritas.
5. Identificar y aplicar herramientas de crítica literaria ecdótica de textos dramáticos, narrativos y poéticos contemporáneos.
6. Discernir los hitos fundamentales de la configuración de tópicos, líneas y problemas que van desde la antigüedad clásica hasta la actualidad pasando por toda la tradición clásica y particularmente en la literatura hispánica.
7. Expresar relaciones novedosas en textos, autores, movimientos y temas de las literaturas hispánicas y la literatura occidental a partir de los conocimientos metodológicos adquiridos.

8. Comprender y analizar de manera crítica determinados casos significativos de autores, textos, movimientos o debates críticos o historiográficos de las literaturas hispánicas contemporáneas.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de horas
1. Concepto de teatro <ul style="list-style-type: none"> Rasgos distintivos Características y componentes Elementos de la representación teatral Efectos y funciones del teatro 	<ul style="list-style-type: none"> 5 horas de clase 15 horas de dedicación del alumno
2. Texto y espectáculo <ul style="list-style-type: none"> Géneros, estilos y tendencias La semiótica del teatro 	<ul style="list-style-type: none"> 20 horas de clase 45 horas de dedicación del alumno
3. Análisis e investigación de espectáculos teatrales <ul style="list-style-type: none"> La interpretación y el intérprete Procesos y técnicas de representación La escena y sus recursos La recepción del espectáculo 	<ul style="list-style-type: none"> 20 horas de clase 45 horas de dedicación del alumno

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos

Número de horas presenciales: 48	<p>Actividades dirigidas: clases teóricas, expositivas y de aplicación de los conocimientos expuestos. Comentario de la bibliografía seleccionada. Análisis de casos concretos.</p> <p>Actividades dirigidas de carácter práctico: exposiciones en clase y otras actividades de prácticas.</p> <p>Actividades supervisadas: tutorías especializadas, tanto grupales como colectivas.</p> <p>Revisión personal de los trabajos y actividades de evaluación por los alumnos.</p>
----------------------------------	--

Número de horas del trabajo propio del estudiante: 102	Las horas de trabajo personal del alumno se dedicarán para actividades autónomas: a) estudio de los materiales por los alumnos, lectura de las fuentes bibliográficas, b) realización de trabajos prácticos individuales y/o grupales y c) planificación de una investigación, elaboración de un trabajo y preparación de la exposición oral.
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	<p>Presentación en el aula de conceptos teóricos y prácticos.</p> <p>Clases de profundización de conocimientos a través de diferentes estrategias, especialmente debates grupales y visionado de espectáculos.</p> <p>Seminarios específicos.</p> <p>Clases prácticas (con posible división en grupos pequeños en función del número de alumnos).</p> <p>Tutorías colectivas.</p>
Tutorías individualizadas	Tutorías individualizadas para realizar un seguimiento del progreso de los alumnos
Trabajo autónomo	<p>Lecturas y realización de comentarios sobre ellas</p> <p>Realización de ejercicios de prácticas escénicas</p> <p>Realización de ejercicios de redacción de documentos informativos, bibliografías...</p> <p>Asistencia a espectáculos teatrales</p>

5. EVALUACIÓN

En la asignatura se seguirá la **evaluación continua**, teniendo en cuenta la asistencia, la participación (presencial y en plataforma), la correcta elaboración de los trabajos y la entrega las tareas señaladas en tiempo y forma.

Criterios de evaluación

- Asistencia y participación
- Comprensión de los conceptos fundamentales de la asignatura
- Realización de los trabajos de manera correcta y comprensiva
- Entrega de los trabajos y tareas en tiempo y forma
- Originalidad y esfuerzo en la realización de los trabajos
- Amplitud y exactitud de las fuentes utilizadas y presentadas en los trabajos
- Claridad y rigor en la presentación y utilización de las fuentes de información

Criterios de calificación

- 1– Asistencia y participación: preguntas formuladas en la clase y participación en charlas y debates. (10%)

- 2– Correcta realización de los siguientes ejercicios:
 - a) Un ejercicio de comentario de texto dramático. Se realizará de forma individual y tendrá una extensión en torno a las 2000 palabras. Se explicará en clase la metodología para el análisis. (35%)
 - b) El ejercicio de análisis de un espectáculo teatral. Se podrá realizar individualmente o en equipo (con un máximo de tres integrantes). En este caso se habrá de indicar claramente la parte realizada por cada uno de uno de los integrantes. Se podrá presentar hasta el día fijado para el examen de la asignatura. Tendrá una extensión aproximada de 4000 palabras (los trabajos realizados individualmente) o de un mínimo de 5000, los realizados en grupo. (35%)

- 3– Realización de una presentación oral (unos 15 minutos) presencial o en su caso on-line de uno de los ejercicios realizados. Se valorará la originalidad de las fuentes y la calidad de la presentación. (20%)

Instrumentos y estrategias de evaluación

Control de asistencia y participación (presencial y en plataforma)

Corrección de los trabajos y tareas encargados a lo largo de todo el curso. La evaluación se basará en la capacidad de comentario y análisis de textos y espectáculos, así como en la metodología que se demuestre en ellos y en la madurez del alumno para interpretar los significados de los textos y espectáculos escogidos. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

El/La estudiante que por motivos justificados no pueda seguir la evaluación continua, podrá acogerse a una **evaluación final**. Para acogerse a la evaluación final, será necesario solicitarlo por escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos/as estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. En función de los argumentos presentados y del reglamento de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá, el director del Máster decidirá si cabe aceptar la solicitud de evaluación final. Si se acepta su solicitud, el/la estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con la profesora responsable de la asignatura. La evaluación final consistirá en la presentación de los mismos trabajos requeridos en la evaluación continua.

6. BIBLIOGRAFÍA

- ABIRACHED, R. (1998), *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Madrid: ADE.
- ALONSO DE SANTOS, J.L. (2012), *Manual de teoría y práctica teatral*. Madrid: Castalia.
- ARISTÓTELES (1974), *Poética* (ed. Trilingüe de V.G. YEBRA). Madrid: Gredos.
- ARTAUD, A. (1997), *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.
- BENTLEY, E. (1982), *La vida del drama*. Barcelona: Paidós.
- BERENGUER, A. (1989), *Teoría y crítica del teatro*. Alcalá: Universidad.
- BOADELLA, A. (2000), *El rapto de Talía*. Barcelona: Plaza y Janés.
- BOBES NAVES, M.C. (1987), *Semiología de la obra dramática*. Madrid: Taurus
- ____ (1997a), *Semiología de la obra dramática*. Madrid: Arco/Libros, 2ª ed. Corregida y ampliada).
- ____ (ed.) (1997b), *Teoría del teatro*. Madrid: Arco/Libros.
- BRECHT, B. (1970), *Escritos sobre teatro*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- BROOK, P. (1973), *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*. Barcelona: Península.
- CANFIELD, C. (1995), *El arte de la dirección escénica*. Madrid: ADE.
- CANOA, J. (1989), *Estudios de Dramática (Teoría y Práctica)*. Valladolid: Aceña.
- ____ (1988), “La cotidianidad en el teatro de Ionesco”, en *Investigaciones Semióticas II*. Oviedo: Universidad de Oviedo.
- CHEJOV, M. (1999), *Sobre la técnica de la actuación*. Barcelona: Alba.
- CRAIG, G. (1972), *Del arte del teatro*. Buenos Aires: Hachette.
- DE TORO, F. (1992), *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Galerna.
- ____ y DE TORO, A. (1998) (eds.), *Acercamientos al teatro actual (1970-1995). Historia-Teoría-Práctica*. Frankfurt am Main: Vervuert, Madrid: Iberoamericana.
- GARCÍA BARRIENTOS, J.L. (1991a), *Drama y Tiempo*. Madrid: CSIC.
- ____ (1991b), “Teatro, drama, texto dramático, obra dramática (un deslinde epistemológico)”, en *Revista de Literatura*, Nº 106. Madrid: 1991.
- ____ (1997), “Escritura/Actuación. Para una teoría del teatro”, en *Teoría del teatro*. Madrid: Arco/Libros.
- ____ (2001) *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid: Síntesis.
- GARCÍA LORENZO, L. (ed.)(1985), *El personaje dramático*. Madrid: Taurus.

- GROTOWSKI, J. (1970) *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI
- HORMIGÓN, J.A. (2002), *Trabajo dramático y puesta en escena*. Madrid: ADE.
- LEHMANN, H-T. (2016), *Teatro posdramático*. Madrid, Cendeac
- IONESCO, E. (1965), *Notas y contranotas*. Buenos Aires: Losada.
- MARINETTI, F.T. (1999), et. al. “El teatro futurista sintético”, en *La escena moderna*. Madrid: Akal.
- MARINIS, Marco de (1988). *El nuevo teatro, 1947-1970*. México: Paidós.
- MEYERHOLD, V. (1986), *El actor sobre la escena*. Diccionario de práctica teatral (ed. de Edgar Ceballos). México: Gaceta/Universidad Autónoma Metropolitana.
- ____ (1990), V.S. MEYERHOLD: *Textos teóricos* (ed. de J.A.Hormigón). Madrid: ADE.
- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (1990). *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra.
- PAVIS, P. (1996), *Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós.
- ____ (2000), *El análisis de los espectáculos*. Barcelona: Paidós.
- PÉREZ, Manuel (1992). *Las teorías teatrales durante la Transición Política Española*. *Teatro (Revista de Estudios Teatrales)* 1. Alcalá de Henares: Universidad.
- REBOLLO, Mar (2004). *Las teorías teatrales en España entre 1920 y 1930*, Alcalá, Universidad.
- SALVAT, R. (1983), *El teatro como texto, como espectáculo*. Barcelona: Montesinos.
- SÁNCHEZ, José Antonio (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal.
- SPANG, K. (1991), *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*. Pamplona: Eunsa.
- STANISLAVSKI, C. (1975), *La construcción del personaje*. Madrid: Alianza
- SZONDI, P. (1994), *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona: Destino.
- TORDERA, A. (1980), “Teoría y técnica del análisis teatral”, en *Elementos para una semiótica del texto artístico*, ed. de J.Talens. Madrid: Cátedra.
- UBERSFELD, A. (1993), *Semiótica teatral*. Madrid: Cátedra/Universidad de Murcia.
- ____ (1997), *La escuela del espectador*. Madrid: ADE.
- VILLEGAS, J. (1982), *Interpretación y análisis del texto dramático*. Ottawa: Girol Books.
- WEISS, Peter (1976). *Escritos políticos*. Barcelona: Lumen.
- ZOLA, Émile (1988). *El Naturalismo en el teatro*, en *El Naturalismo*. Barcelona: Península.