

Dramaturgia y espacio escénico (44100)

Primer cuatrimestre

Optativa

Créditos: 6 créditos. 150 horas de trabajo.

Profesor: Juan Agustín Mancebo Roca

www.uclm.es/profesorado/juanmancebo

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

La iconosfera contemporánea está determinada por dos industrias dominantes: la informática y la audiovisual. En un periodo donde la imagen se ha convertido en el referente fundamental, capaz de dictar modas y comportamientos, es cada vez más importante pensar en imágenes y cómo éstas influyen en la sociedad contemporánea. Esta asignatura hace un recorrido desde la crisis romántica de la formulación escénica hasta las tendencias actuales y sus distintas aplicaciones en el campo de los media.

CONTENIDOS

- 1.- Introducción. La herencia no asumida. Formas de representación contemporánea.
- 2.- Historia del drama moderno y sus formas de representación. La *Gesamkunstwerk*.
  - Richard Wagner.
- 3.- Música y escena. Las propuestas utópicas del espacio de representación.
  - Adolphe Appia. • Edward Gordon Craig.
- 4.- El “Teatro del Arte” de Moscú. Konstantin Stanislavski y el trabajo del actor.
- 5.- Teatro y simbolismo. La provocación como una de las Bellas Artes.
  - Alfred Jarry. Ubú rey.
- 6.- Futurismo italiano. Las “Serate” y el teatro de objetos.
  - Marinetti y el teatro futurista • Depero. La Casa del Mago.
  - Experiencias. Enrico Prampolini, Ivo Pannaggi, Virgilio Marchi.
- 7.- Dadaísmo, la experiencia nihilista
  - Marcel Duchamp. Contra el estatuto del arte • Hugo Ball y el Cabaret Voltaire.
  - Arthur Cravan. Boxeo y poesía a escena
- 8.- Teatro y expresionismo. Bauhaus: la escena como totalidad.
  - Oskar Schlemmer • Wassily Kandinsky • Walter Gropius y el espacio escénico.
- 9.- La escena soviética. Teatro y revolución en la Unión Soviética. Constructivismo. Teatro de cámara. Teatro y montaje.
  - V. S. Meyerhold. • Alexander Tairov. • Sergei Mijailovich Eisenstein.
  - Kasimir Malevich. • Liuvov Popova. • Alexander Rodchenko. • V. Stepanova.
- 10.- Arquitecturas. Nuevos espacios escénicos. El escenario sin fin. La democratización del espacio.
  - Frederic Kiesler. • De Stijl.
- 11.- El teatro francés. Reformadores. Teatro y surrealismo: los ballets suecos.
  - Jaques Copeau • Antonin Artaud. El teatro de la crueldad.
  - Yves Klein. Sobre el concepto de “acción”.
- 12.- El teatro de vanguardia en España.
  - Ramón María del Valle-Inclán • Federico García Lorca • Gómez de la Serna.

- 13.- Picasso y el teatro.
- 14.- El teatro del absurdo. La experiencia surrealista.
  - Samuel Beckett • Eugene Ionesco • Fernández Arrabal: "Teatro pánico".
  - Música y silencio. Teatro y happening • John Cage.
- 15.- El nuevo teatro americano. La influencia del happening.
  - Living Theater • El teatro pobre de los sesenta: Grotovski.
- 16.- El teatro de la muerte: Tadeuz Kantor.
- 17.- La escena contemporánea. Experiencias.
  - Heiner Müller • Robert Wilson. El teatro como experiencia visual
- 18.- Teatro-danza. La experiencia postmoderna.
  - Pina Bausch.
- 19.- Los años ochenta.
  - Richard Foreman • Foster Group.
  - Teatro y performance: Laurie Anderson. Jan Fabré.
  - Teatro y televisión: John Jesurun
  - Teatro como espectáculo mediático: La Fura dels Baus.
- 20.- Paralelismos.
  - Relaciones entre arte y teatro.
  - Merce Cunningham • Zaj • Fluxus • Joseph Beuys.
  - Accionismo vienés: Hermann Nitsch. Otto Mühl. Gunter Brus. Rudolf Schwarzkogler.
  - La desaparición de los territorios establecidos: Chris Burden, Marina Abramovic.
  - Más allá de la representación escénica: Carles Santos.
- 21.- Cine y teatro

TEXTOS

- 1.- Antonin Artaud: "El teatro de la crueldad" (1932)
- 2.- Bertolt Bercht: "Escritos sobre teatro" (1920-31)
- 3.- E. Gordon Graig: "El arte del teatro" (1905)
- 4.- Alfred Jarry: "De la inutilidad del teatro en el teatro"
- 5.- Friedric Kiesler: "Debate del teatro. Las leyes de la caja escénica" (1924)
- 6.- Fernand Léger: "El teatro; luz, color, imagen, figura" (1924)
- 7.- Filippo Tomasso Marinetti: "El teatro de variedades" (1913), "El teatro futurista sintético" (1915)
- 8.- Vsevolod Meyerhold: "El teatro de la convención" (1913), "El actor del futuro y la biomecánica" (1922)
- 9.- Liuvov Popova: "Cuestiones planteadas en el informe sobre la realización de los decorados para El carnudo magnífico" (1922)
- 10.- Oskar Schlemmer: "Hombre y figura artística" (1925)
- 11.- Lothar Schreyer: "La obra de arte escénica" (1916)
- 12.- Vasily Kandinsky: "Sobre la composición escénica" (1912)
- 13.- Ramón María del Valle-Inclán: Valle Inclán y el cine. Artículos (1920-28)
- 14.- Adolphe Appia: "Como reformar nuestra puesta en escena" (1904)
- 15.- Laszlo Moholy-Nagy: "Teatro, circo variedades" (1925)

TEMPORALIZACIÓN

- A. Sesiones presenciales: 60 horas
- B. Trabajo personal: 48 horas

- C. Trabajo tutelado: 40 horas
- D. Realización de exámenes: 2 horas

OBJETIVOS

Que el alumno sea capaz de reflexionar sobre la evolución contemporánea del teatro y las bifurcaciones que se han producido en el arte, el cine y los medios de comunicación, captándolo como una experiencia global más allá de las leyes escénicas tradicionales en el contexto de la comunicación visual contemporánea.

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará mediante un sistema combinado de clases y seminarios.

Las clases tendrán el objetivo de ofrecer un panorama de la evolución del teatro contemporáneo, atendiendo a la dramaturgia tanto como a la creación escénica autónoma. Las clases serán ilustradas con diapositivas y vídeos y complementadas por el comentario de textos teóricos.

Los seminarios se destinarán al comentario de textos dramáticos de especial relevancia para la comprensión de la evolución de las formas teatrales contemporáneas.

La estructura del curso irá en función del desarrollo de los seminarios y el trabajo del alumno

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A partir del comienzo de curso los alumnos deberán elaborar el tema de su elección (previamente acordado con el profesor) durante una clase en fecha marcada, para la cual se entregará un cronograma. La exposición se realizará durante 30-40 minutos, dejando 10 minutos para el turno de preguntas. El alumno deberá acompañar la exposición con un soporte de obras seleccionadas en PowerPoint. En la presentación aparecerán, acompañando las imágenes, el título de la obra, autor, dimensiones y ubicación. La exposición tiene valor de examen y se calificará con 3 puntos sobre el global de 10. El alumno que no exponga en el tiempo y forma señalados a tal efecto deberá igualmente entregar el material en el plazo máximo de una semana, aunque perderá turno para respetar el cronograma de programación y automáticamente la calificación será de 0 puntos. El tema no expuesto por el alumno será explicado por el profesor en clase. Al finalizar su exposición, el estudiante, debe plantear una pregunta o cuestión referida al tema expuesto que faculte a sus compañeros a participar en el debate.

Normas de presentación

Al concluir la exposición, una semana después, anotando las correcciones del profesor en clase, el estudiante debe dejar una copia de entre 7-10 folios incluyendo la bibliografía así como copia en CD o DVD de la presentación, el tema y la bibliografía en formato electrónico Microsoft Word. El carácter tipográfico será Times New Roman 12, interlineado 1,5 y aproximadamente 2500 caracteres por página incluyendo, si las hay, notas a pie de página. Las imágenes de PowerPoint, se presentarán en una carpeta aparte, debiendo tener una resolución mínima de 72 dpi y máxima de 300 dpi en formato JPEG.

Si las imágenes están bajadas de Internet, la resolución mínima exigida será de 450 Kb en formato de apertura, con lo cual se recomienda que el alumno escanee directamente las obras desde los formatos originales. El CD o DVD debe de ser entregado en caja, con el nombre del alumno, su número de expediente académico y el título del tema expuesto. Se valorará que el packaging del DVD o CD responda a los contenidos del trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los alumnos que tengan un 80% de asistencia sólo tendrán el trabajo como examen, que podrá tener hasta 8 puntos en la evolución definitiva, siendo los otros 2 otorgables en controles temáticos y o por la participación en clase.

Los alumnos que no hayan seguido las directrices de créditos ECTS utilizarán las materias expuestas por el profesor en clase, el material elaborado por los alumnos para una prueba escrita a la que se presentarán en fecha y hora marcada por la Comisión de Exámenes de la Facultad de Humanidades de Albacete en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Esta fecha podrá modificarse respondiendo a las necesidades de investigación del profesor. Si esto sucediera se hará una comunicación pública en los tablones de la facultad así como comunicación escrita por carta en el domicilio del alumno. La calificación de esta prueba será de 5 puntos. Si la calificación mínima no es de 2,5, la asignatura en ningún caso podrá ser superada.

El resto de la calificación será establecido por los 3 puntos de la presentación en clase, 1 punto de controles temáticos previos y 1 punto por asistencia y participación en clase.

Atención, seguimiento de la asignatura y contacto con el profesor en la web: www.uclm.es/profesorado/juanmancebo/

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV.: *El Teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias*. MNCARS, Madrid, 2000
- APPIA, A.: *Ouvres Complètes Vols. I, II, III y IV*. L'age d'home, Berna, 1983
- BORRÁS, M. L.: *Arthur Cravan*. Quaderns Crema, Barcelona, 1993.
- EISENSTEIN, S.: *El montaje escénico*, Gaceta, Méjico, 1994 (AB)
- GORDON CRAIG, E.: *El arte del teatro*, UNAM-GECSA, México, 1987
- MENNA, Filiberto (ed): *II Teatro Bauhaus*, Einaudi, Turín, 1975.
- MEYERHOLD, Vsevolod E., *Textos teóricos*, A.D.E., Madrid, 1992.
- MENNA, Filiberto (ed): *II Teatro Bauhaus*, Einaudi, Turín, 1975.
- SÁNCHEZ, José Antonio: *La escena moderna: Manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias*. Akal, Madrid, 1999
- SCHLEMMER, O.: *Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza*. Paidós, Barcelona, 1987.