20-21

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA OCCIDENTAL

GUÍA DE ESTUDIO PÚBLICA

HISTORIA Y TÉCNICAS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

CÓDIGO 24400517

UNED

20-21

HISTORIA Y TÉCNICAS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

CÓDIGO 24400517

ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

EQUIPO DOCENTE

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Nombre de la asignatura	HISTORIA Y TÉCNICAS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL
Código	24400517
Curso académico	2020/2021
Título en que se imparte	MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA OCCIDENTAL
Tipo	CONTENIDOS (CF)
Nº ETCS	10
Horas	250.0
Periodo	ANUAL
Idiomas en que se imparte	CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE

El equipo docente de la asignatura está compuesto por dos profesores especialistas en historia y técnicas del teatro (como texto y representación):

Dr. José Romera Castillo

Doctor en Filología Románica por la Universidad de Granada (1975). Catedrático emérito de Literatura Española en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED (1991).Ha ejercido docencia en las Universidades de Valencia y Córdoba (España) y en diversas universidades de Europa, América, África y Asia. Ha desempeñado en la UNED los cargos de Decano de la Facultad de Filología (1991-1999), Director del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura (1999-2001 y 2003 hasta la actualidad) y del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T) Entre sus líneas de investigación destacan: Literatura española (Siglo de Oro y siglos XX y XXI), Teatro (Siglo de Oro y siglos XX y XXI), Escritura autobiográfica, Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Entre sus publicaciones relacionadas con la asignatura figuran las siguientes:

- *Semiótica literaria y teatral en España* (1988).
- *Frutos del mejor árbol. Estudios sobre teatro español del Siglo de Oro* (1993).
- *Con Antonio Gala (Estudios sobre su obra)* (1996).
- *Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía* (2006).
- *De primera mano. Sobre escritura autobiográfica en España (siglo XX)* (2006)..

Además de los volúmenes: *Teatro español entre dos siglos a examen* (Madrid: Verbum, 2011); *Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en escena* (Madrid: UNED, 2011) y *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (2013).

Ha participado en más de 200 Congresos (nacionales e internacionales), en gran parte de ellos como invitado; así como ha organizado más de 28. Entre otros méritos, figuran la dirección de la revista *SIGNA*, 46 tesis de doctorado y cinco proyectos de investigación (otorgados por el MEC); fundador y Presidente de la Asociación Española de Semiótica, Académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y Académico correspondiente de las Academias Norteamericana, Chilena, Filipina y Puertorriqueña de la Lengua Española y de las Academias de Bones Lletres (Barcelona), Granada y Córdoba. El *currículum vítae* completo puede verse en su página *web* personal: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,705496&_dad=portal&_schema=PORTAL

Dr.ª María Pilar Espín Templado

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de Literatura Española en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, donde actualmente imparte las asignaturas *Historia y Técnicas de la Representación Teatral , El teatro español y sus puestas en escena de los siglos XVIII y XIX y La literatura Española de la Ilustración a Romanticismo* del Máster Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo, además de las asignaturas de grado *Textos literarios modernos*, *Literatura española de los siglos XVIII y XIX* y *Teatro español. Siglos XVIII-XXI.* Asimismo ha impartido la asignatura *Metodología de la Investigación Teatral* en el Master de Teatro y Artes Escénicas del Instituto de Teatro de Madrid (ITEM) de la Universidad Complutense de Madrid de 2009 a 2011. Su actividad investigadora se ha centrado en la historia y análisis del teatro español siendo una destacada especialista fundamentalmente en el teatro de los siglos XVIII- XIX -XX, y XXI , y en el teatro lírico español, como así lo demuestran sus numerosas publicaciones. Entre sus estudios relacionados con esta asignatura figuran los de autores tan significativos como Bécquer y Larra:

-"Una falsa contradicción: Larra crítico de las traducciones teatrales y autor de las mismas" en *Larra en el mundo*. *La misión de un escritor moderno.* (Ediciones Universidad de Alicante, 2011, pp. 237-57).

- *El teatro de Gustavo Adolfo Bécquer"*. Boletín de la Universidad Menéndez Pelayo. Santander, 2011 (Vol.: LXXXVII, pp. 125-159, enero-diciembre 2011).

Asimismo, tienen que ver con esta asignatura sus monografías:

- *El teatro por horas en Madrid (1870-1910).* Madrid, Instituto de Estudios Madrileños. Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995.

- *La escena española en el umbral de la modernidad. Estudios sobre el teatro del siglo XIX .* Valencia, Tirant Humanidades, 2011.

- *Teatro Lírico español. Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925.* Madrid,Uned, 2016.(Coordinadora, coeditora y autora en la monografía colectiva).

Directora Científica y autora del Portal de Espronceda en la Biblioteca de Autores de la Biblioteca Virtual Cervantes(http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/espronceda/). Ha participado como invitada en más de 30 Congresos nacionales e internacionales. Entre otros méritos, figuran lsu colaboración como investigadora en todos los proyectos de investigación del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T) de la Uned, y asimismo su dirección en proyectos de investigación interdisciplinares subvencionados por el Ministerio y/o por la Comunidad de Madrid, como "El teatro lírico español desde 1814 hasta la guerra civil española en 1936" (ICCMU, UCM, y UNED), "Ópera, drama lírico, y zarzuela grande entre 1868 y 1925. Textos y música en la creación del Teatro Lírico Nacional" (ICCMU, UO,UNED) y *Espacios, géneros y públicos en el teatro español de los siglos XVII a XX* (ICCMU,UCM, UNED), siendo la investigadora principal en la UNED de dichos Proyectos coordinados I+D. Ha dirigido numerosas Tesis de Doctorado. Es Miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional de Estudios sobre el Romanticismo Hispánico. Miembro del Instituto de Teatro de Madrid, de la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX y de la Asociación de

Estudios del siglo XVIII.

FUNCIONES DEL EQUIPO DOCENTE

Las funciones principales del equipo docente consisten:

- Planificar el estudio de la materia.
- Elaborar los materiales didácticos.
- Seguir la evolución del estudio de la asignatura por parte del alumno.
- Atender cuantas consultas le realicen los alumnos.
- Evaluar los resultados del aprendizaje de los alumnos.

Las funciones principales de los TAR y/o de Profesores Tutores de la asignatura, si los hubiere en los Centros Asociados, serán:

- Seguir las pautas científicas y didácticas elaboradas por el equipo docente de la asignatura.
- Colaborar en la orientación y el seguimiento del estudio de la materia por parte del alumno.
- Atender las consultas y sugerencias de los discentes.
- Colaborar en la evaluación de los alumnos a través de los informes sobre cada uno de ellos que deberán enviar al equipo docente.

CONTEXTUALIZACION

1.- Encuadramiento de la asignatura dentro del plan de estudios de la titulación y competencias asignadas en el marco del plan formativo

Esta materia, no se solapa con ninguna otra del plan de estudios. Tiene como función primordial proporcionar las bases del estudio de teatro como actividad artística y cultural en la sociedad tanto de un modo teórico como práctico. Por ello, además de servir de apoyo al estudio de los autores y sus textos literarios teatrales, proporciona unas pautas sobre sus puestas en escena (dramaturgia, dirección y actuación, escenografía, vestuario, iluminación, etc.), lugares teatrales, público y otros aspectos de la sociología de la representación, a lo largo de los tiempos.

2.- Perfil del estudiante al que va dirigido

- Estudiantes, procedentes de otras titulaciones universitarias, que deseen cursar el Máster *Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo* (en cualquiera de sus dos ramas) como materia del Módulo de Formación Básica.

- Estudiantes de Grado de lengua y literaturas españolas, así como de otras lenguas y literaturas europeas, Escuelas de Arte Dramático, periodismo y Comunicación Audiovisual, profesionales del teatro e interesados por lo teatral como fenómeno artístico y cultural (que cumplan con los requisitos exigidos por la universidad).

3.- Justificación de la relevancia de la asignatura

Estudiar la historia del proceso de las creaciones y representaciones teatrales, desde la antigüedad hasta nuestros días, tiene un gran interés, ya que el teatro ha sido, desde siempre, un elemento básico en la configuración artística y cultural de la sociedad. Además de tener en cuenta la historia de los textos teatrales (cuyo objetivo corresponde a diversas materias de Historia de la Literatura Española), es preciso dedicar atención a todos los aspectos que integran la representación teatral y su desarrollo a lo largo de la historia.

Dentro de los estudios de Postgrado, así como materia del Módulo de Formación Básica para estudiantes del Máster de *Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo*, la asignatura es una materia muy necesaria para la formación integral del amante

del arte de la palabra (filólogo). Asimismo, posee un gran atractivo para otros estudiantes de diversas Filologías, Escuelas de Arte Dramático y otros Planes de Estudios que se interesen por los aspectos que configuran la teatralidad, inserta siempre en el seno de la sociedad.

4.- Relación de la asignatura con el ámbito profesional y de investigación

- En el ámbito profesional: ayuda a conocer en profundidad los aspectos más sobresalientes que articulan el hecho teatral en su integridad a profesionales (tanto de España, Iberoamérica, Europa, etc.) de la enseñanza (docencia en diversos estadios de la enseñanza primaria y secundaria, bachillerato, etc.) y del teatro (dramaturgos, actores, directores, etc.), gestores y asesores culturales de organismos públicos y privados, críticos de medios de comunicación, etc.
- En el ámbito de la investigación: sirve de base para conocer mejor, comparar e iniciar estudios originales de la vida escénica tanto en España como la presencia del teatro español fuera de ella, que pudieran culminar en las Tesis de Máster y/o Tesis de doctorado futuras.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

PRERREQUISITOS: CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ALUMNO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

1- Requisitos obligatorios

Ninguno, aunque no estaría demás poseer un conocimiento muy básico tanto del género teatral como de su importancia cultural y artística en la sociedad a lo largo de la historia.

2.- Requisitos recomendables

Poseer amor al teatro y haber asistido a representaciones teatrales.

3.- Requisitos para los estudiantes que provengan de otra titulación

Los estudiantes que deseen realizar el Máster *Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo*, procedentes de otras titulaciones, podrán cursar esta materia, dentro del Módulo de Formación Básica. Se recomienda que la cursen los alumnos que deseen realizar sus estudios en la rama de la especialidad del Máster *INTERCULTURALIDAD TEATRAL EUROPEA*, con el fin de conocer los hitos más importantes del teatro en la secuencia diacrónica propuesta en la materia.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mª PILAR ESPIN TEMPLADO (Coordinador de asignatura)
Correo Electrónico	pespin@flog.uned.es
Teléfono	91398-6881
Facultad	FACULTAD DE FILOLOGÍA
Departamento	LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Nombre y Apellidos	SANTIAGO DIAZ LAGE
Correo Electrónico	sdiaz@flog.uned.es
Teléfono	91398-6850

Facultad	FACULTAD DE FILOLOGÍA
Departamento	LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES

1.- Horario de atención al alumno

Prof. Dr. José Romera Castillo (primer cuatrimestre)
Miércoles: 10-14
Prof.ª Dr.ª M.ª Pilar Espín Templado (segundo cuatrimestre)
Miércoles: 11-15 h.

2.- Medios de contacto

Prof. Dr. José Romera Castillo
- Dirección de Correo postal:
Despacho n.º 723
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad de Filología
UNED
Paseo Senda del Rey, 7
28040.- MADRID
- Teléfono: 91.3986878
- Fax (del Departamento): 91.3986695
- Dirección de correo electrónico: jromera@flog.uned.es
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T.
Prof.ª Dr.ª M.ª Pilar Espín Templado
- Dirección de correo postal:
Despacho 726
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad de Filología
UNED
Paseo Senda del Rey, 7
28040.- Madrid
- Teléfono: 91.3986881
- Fax (del Departamento): 91.3986695
- Dirección de correo electrónico: pespin@flog.uned.es
- Foros.

3.- Tutorización

En principio no es previsible que la asignatura esté tutorizada por TAR. Es posible, en cambio, que esté tutorizada en algunos Centros Asociados. El alumno deberá preguntar en su Centro Asociado si hay Profesor Tutor de la asignatura y, en este caso, deberá ponerse en contacto con él inmediatamente.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

COMPETENCIAS GENERALES:

1.- Ser capaz de resolver problemas en contextos multidisciplinares comparando el teatro español con otras dramaturgias.

2.- Saber integrar conocimientos de los dos elementos estudiados (teatro español y teatros de otras nacionalidades en su diacronía) y enfrentarse a la complejidad de formular juicios sobre ambos.

3.- Ser capaz de comunicar conclusiones y conocimientos a públicos especializados y a los no especialistas en la materia.

4.- Adquirir y desarrollar habilidades de aprendizaje tanto de forma dirigida como autónoma.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

1.- Ser capaz de realizar un análisis diacrónico de la trayectoria de la historia de dramaturgia tanto española como foráneas.

2.- Ser capaz de distinguir -y diferenciar- los elementos constitutivos tanto de los textos teatrales, como literatura dramática, de las puestas en escena, con el fin de dar y conseguir transmitir el sentido de final a los dos ámbitos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos	Habilidades y destrezas	Actitudes	Objetivos de aprendizaje para desarrollar

X			Conocer, desde una perspectiva diacrónica, tanto la historia del teatro como adquirir una información básica de las técnicas teatrales en la cultura occidental (España, Europa y América, fundamentalmente) a través de los tiempos.
X	X		Definir, examinar y demostrar conceptos básicos de la materia.
X	X	X	Interpretar, analizar, sintetizar, practicar y expresar lo que considera más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
	X	X	Relacionar, comparar y juzgar las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel del teatro en la sociedad tanto para su formación profesional en la docencia como de investigación.

CONTENIDOS

Tema 2.- El teatro en Grecia

Epígrafes:

Orígenes: el ditirambo y las fiestas helénicas, del ditirambo a la tragedia y al drama satírico, sentido religioso del teatro griego. Los géneros dramáticos: el drama satírico, la tragedia y la comedia. La tragedia y sus componentes. Autores y obras. La representación (actores, coro,

lugar, decorado y maquinaria, máscaras, coturnos y vestuario).

Tema 3.- El teatro en Roma

Epígrafes:

Orígenes: las dos vías (etrusca y griega). El teatro en el contexto del *otium* romano. Los géneros: la comedia, la tragedia y el mimo. Autores y obras. La representación (autores, actores y público, teatros, vestuario y máscaras).

Tema 4.- Espectáculos de la voz y la palabra en la Edad Media

Epígrafes:

Los juglares. Legislación sobre los juglares. Los trovadores y juglares: educación y condición social. Actividades de los juglares.

Tema 5.- Espacios y técnicas del teatro medieval religioso y profano

Epígrafes:

Inicios del teatro medieval. Teatro religioso: del Oficio divino al drama litúrgico; del drama litúrgico a los juegos y milagros; los misterios; ciclos de Navidad y Pascua. El teatro profano: origen, desarrollo y subgéneros (juegos, monólogos, diálogos, coplas, farsas, églogas, etc.). Lugares de la representación: dentro (*El Misteri de Elche*) y fuera de los templos. Organización de los espectáculos. Técnicas de la representación (actores, cofradías, tramoyas, etc.).

Tema 6.- Espectáculos festivos en la Edad Media

Epígrafes:

Espectáculos de la fiesta: fiestas del calendario litúrgico y celebraciones civiles. Espectáculos de riesgo: el torneo y sus variantes. Espectáculos de baile y danza.

Tema 7.- La renovación teatral en el Renacimiento: nuevos espacios del espectáculo

Epígrafes:

Teoría y práctica teatrales en el Renacimiento. Los nuevos teatros. El espectáculo renacentista en el siglo XVI. ¿Un arte minoritario o popular? La danza.

Tema 8.- La Commedia dell'arte y el teatro isabelino

Epígrafes:

La comedia renacentista italiana (autores, obras y características). La *Commedia dell'arte*: orígenes, características, técnica y estructura, personajes y máscaras. El teatro isabelino:

marco histórico y social, teatros y representación, autores (Shakespeare y otros). El teatro postisabelino.

Tema 9.- La comedia áurea española como espectáculo

Epígrafes:

El siglo XVI, un camino hacia la comedia española: *La Celestina* y las tendencias italianizante, religiosa, clasicista y nacionalista. Cervantes, dramaturgo. Características generales de la comedia española. Los personajes. Los grandes dramaturgos. Lope de Vega y el *Arte nuevo de hacer comedias*.

Tema 10.- Los espacios teatrales en el Siglo de Oro

Epígrafes:

Los dos espacios más sobresalientes: el corral de comedias (orígenes, estructura y escenotecnia) y el espacio teatral cortesano.

Tema 11.- La representación teatral en el Siglo de Oro

Epígrafes:

Texto y representación. Claves para la representación de un texto en el Siglo de Oro: el poeta, el autor, el actor, el espectáculo, el público. La estética del auto sacramental. Teatro de títeres. La zarzuela.

Tema 12.- Espectáculos festivos y de otras modalidades en el Siglo de Oro

Epígrafes:

La fiesta cortesana. La fiesta sacramental barroca. La fiesta popular: ciclos festivos y manifestaciones de la fiesta popular. Espectacularidad de ritos, protocolos y gestos sociales. Otras fiestas (Carnaval, Semana Santa, esponsales, etc.). Poesía en la calle: géneros y formas (emblemas, empresas, jeroglíficos, pasquines, Academias, etc.). Modos y procedimientos de difusión. La danza y el teatro.

Tema 13.- El teatro clásico francés

Epígrafes:

Marco histórico. Introducción al teatro clásico francés. Espacios escénicos. La tragedia y la comedia en Francia (autores y obras). La tragicomedia y la pastoral.

Tema 14.- El espectáculo en Europa y España en el siglo XVIII

Epígrafes:

Panorama general de la escena europea en el siglo XVIII. La escena en Francia. La escena en Italia. La escena inglesa. La escena alemana. El neoclasicismo teatral español: Ilustración y Reforma. La prohibición de los Autos Sacramentales. La vida teatral española en siglo XVIII. Danza y teatro. Teatro de volatines. Bailes de máscaras.

Tema 15.- Espacios escénicos y puestas en escena en el siglo XVIII

Epígrafes:

Pervivencia y adaptación. El lugar de la representación: estado material de los teatros, la reforma del conde de Aranda y teatros particulares. Los actores. Puesta en escena. Literatura dramática. Teatro de títeres.

SEGUNDA PARTE: TEMAS 16-30. Tema 16.- Prerromanticismo y Romanticismo en Europa: Alemania y Francia

Epígrafes:

Alemania precursora del movimiento romántico europeo: El *Sturm und Drang.* La dirección teatral en Weimar por Goethe y Schiller. La teoría dramática romántica francesa. La reforma teatral escénica e interpretativa del actor y director François-Joseph Talma.

Tema 17.- La nueva espectacularidad en el teatro romántico español

Epígrafes:

Características generales del teatro romántico español y su reflejo en la puesta en escena. Adelantos técnicos y escenográficos. Los actores y la declamación.

Tema 18.- El gran espectáculo del teatro musical en Europa: Ópera, ópera cómica y zarzuela

Epígrafes:

El nacimiento de la ópera en Italia: su expansión y evolución europeas. Los componentes esenciales del género operístico como espectáculo: escenografía, vestuario, iluminación, interpretación y teatros. La ópera cómica o bufa en Francia. La ópera y la zarzuela en España. Diversas tipologías dentro de la zarzuela: grande y chica. El triunfo del Género Chico en el último tercio del siglo XIX y el renacimiento de la zarzuela grande en el siglo XX.

Tema 19.- El realismo y el naturalismo dramáticos en el teatro europeo y norteamericano

Epígrafes:

El advenimiento del Realismo-Naturalismo. Zola y la teoría del arte naturalista. El realismo en el teatro nórdico (Ibsen y Strindberg). Las teorías innovadoras en el arte de la representación impuestas por el realismo escénico: Antoine y su *Teatro Libre.* El realismo dramático en los Estados Unidos.

Tema 20- El teatro realista español. Nuevos temas, actores y lugares de representación

Epígrafes:

La *alta comedia* como plasmación del incipiente realismo en la representación escénica: nueva perspectiva ideológica, evolución del gusto del público e innovaciones escenográficas. Del neorromanticismo (Echegaray) al realismo escénico moderno (Benavente y Galdós). Actores y lugares de representación. Teatro y títeres.

Tema 21.- El simbolismo en el teatro. El teatro de Arte en Europa y España

Epígrafes:

Características esenciales del teatro simbolista. Las representaciones y la escenografía simbolistas. Autores y obras. Las formas de producción escénica no comerciales: los teatros *de arte.* Las innovaciones de Craig y Appia. Los espacios teatrales.

Tema 22.- Las aportaciones teatrales en el fin del siglo XIX español

Epígrafes:

El desfase entre la escritura dramática y la práctica escénica en España. El teatro del 98: la aportación de Valle-Inclán.

Tema 23. El teatro como espectáculo comercial y popular

Epígrafes:

Del naturalismo al sainete social: el populismo escénico. Teatro lírico popular: del Género Chico de los *teatros por horas* a las Variedades del Género Ínfimo. El café cantante.

Tema 24.- El director escénico como responsable del espectáculo teatral en el siglo XX

Epígrafes:

El siglo de los directores de escena. La transformación del drama europeo a partir de la labor teórica y dramática de algunos autores-directores: la teoría teatral de Bertolt Brecht (1898-1956). Antonin Artaud (1896-1948) y su concepto de lo teatral. La intencionalidad política en el teatro de Erwin Piscator (1893-1966). La reflexión existencial en la obra de Luigi Pirandello (1867-1936).

Tema 25.- Las teorías para la formación del actor

Epígrafes:

Las teorías innovadoras en la formación del actor. El método psicológico-realista de Constantin Stanislavski (1863-1938). La preparación del actor en Vsevolod Meyerhold (1874-1942). El “teatro pobre” de J. Grotowski (n. 1923).

Tema 26.- Las vanguardias escénicas europeas en la primera mitad del siglo XX

Epígrafes:

La escena europea en el siglo XX. La primera gran contestación al realismo: Alfred Jarry y el *surrealismo*. El *Futurismo*. Dadaistas y superrealistas. El *expresionismo* como réplica al naturalismo positivista en el teatro. El *teatro del absurdo* (Beckett).

Tema 27.-La innovación escénica en España en la primera mitad del siglo XX

Epígrafes:

Introducción al teatro español de principios del siglo XX. La innovación escénica en España durante los años 20. García Lorca. La evolución en la consideración social y en la formación del actor español en el nuevo siglo. La edad de plata de la danza española: 1915-1939.

Tema 28.- Del texto al espectáculo: la cuestión del hecho teatral. La creación colectiva

Epígrafes:

El lugar de la escritura dramática. Del texto al *happening.* El sentido de la creación colectiva. Teatro de títeres.

Tema 29.- Las nuevas tendencias escénicas en la segunda mitad del siglo XX en Norteamérica y en Europa

Epígrafes:

Los grupos teatrales americanos y europeos. La dirección teatral en el fin de siglo. Últimas tendencias. La influencia de Oriente.

Tema 30. La situación de la escena española y latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI

Epígrafes:

Grupos teatrales españoles. Creación individual y creación colectiva. Nuevos hallazgos escenográficos. El teatro “alternativo” frente al teatro comercial. Panorama del teatro latinoamericano a final del siglo XX.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

1.- Metodología

El estudio de la asignatura se realizará, además de lo señalado en esta Guía Didáctica -donde se pormenoriza tanto lo que tiene que estudiar el alumno como el modo de hacerlo-, mediante materiales impresos, fundamentalmente, a través de los dos manuales que se indican en la bibliografía obligatoria. Además, se utilizará la metodología de la enseñanza a distancia, según el sistema de docencia virtualizada, a través de la plataforma WebCT -por medio de foros especialmente-, así como otros recursos (radio, vídeos, DVD, correo electrónico, páginas web, etc.).

2.- Plan de trabajo y su distribución temporal

La asignatura, que consta de 10 créditos ECTS (equivalentes a unas 250 horas de trabajo por parte del estudiante), se divide en dos partes:

a) La primera, que abarca los temas del 1 al 15, deberá ser estudiada por el alumno entre los meses de octubre y febrero del curso académico (1 tema por cada semana y 4 temas por mes, con sus actividades correspondientes). La primera prueba presencial (examen) se realizará sobre esta primera parte de la asignatura.

b) La segunda, que comprende los temas del 16 al 30, deberá ser estudiada los meses de febrero y mayo del curso académico (1 tema por cada semana y 4 temas por mes, con sus actividades correspondientes). La segunda prueba presencial (examen) se realizará sobre esta segunda parte de la asignatura.

La asignatura, que consta de 10 créditos ECTS (equivalentes a unas 250 horas de trabajo por parte del estudiante), se divide en dos partes:a) La primera, que abarca los temas del 1 al 15, deberá ser estudiada por el alumno entre los meses de octubre y febrero del curso académico (1 tema por cada semana y 4 temas por mes, con sus actividades correspondientes). La primera prueba presencial (examen) se realizará sobre esta primera parte de la asignatura.b) La segunda, que comprende los temas del 16 al 30, deberá ser estudiada los meses de febrero y mayo del curso académico (1 tema por cada semana y 4 temas por mes, con sus actividades correspondientes). La segunda prueba presencial (examen) se realizará sobre esta segunda parte de la asignatura.

El plan de trabajo de esta asignatura se basa en la utilización de las siguientes **metodologías**:

- Adquisición de aprendizajes de teoría y técnicas teatrales a la largo de la historia.
- Ejercitación, concatenación y puesta en práctica de conocimientos previos.
- Realización de ejercicios aplicando conocimientos y habilidades adquiridos.
- Desarrollo de aprendizajes activos y significativos de forma tanto autónoma como colaborativa.

En conjunto, la asignatura de 10 créditos ECTS requiere unas 250 horas de trabajo por parte del estudiante.

PRIMERA PARTE (Temas 1-15)

El alumno deberá estudiar esta primera parte de la asignatura entre los meses de octubre y enero del curso académico (1 tema por cada semana y 4 temas por mes). La primera prueba presencial (examen) se realizará sobre esta primera parte de la asignatura.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA

El alumno debe tener muy claro lo que estudiará en esta asignatura (cf. de José Romera Castillo, “Sobre texto y representación teatral", en su obra, *Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía*, Madrid: UNED, 1998, pp. 195-210). Para ello, tendrá en cuenta lo siguiente:

1.- La cuestión palpitante

Conviene que el alumno tenga presente al estudiar esta matera algunos aspectos teóricos básicos al tratar en el teatro del texto y de la representación, una bipartición muy genérica, sobre la que conviene detenerse.

¿A qué texto nos referimos? ¿Al del autor que plasmó su creación en una pieza literaria? ¿A la totalidad del texto literario, incluyendo título, prólogo, texto de la historia, acotaciones, epílogo, etc.? ¿O solamente nos centramos en el texto que nos presenta la historia que el autor quiere exponer? ¿Al del adaptador, si es que de la originaria escritura se ha realizado una versión? ¿Al del cuaderno de dirección del director de la puesta en escena? O, en suma, ¿a la textualidad global que dicha puesta en escena comporta?

¿A qué aludimos cuando enunciamos el vocablo representación? ¿Al acto concreto de presenciar en el escenario la actuación de unos actores? O, en otro caso ¿a los ingredientes que articulan el montaje teatral en su integridad? Como puede verse son muchos los interrogantes que el sintagma puede plantear.

¿Entonces -y sigo con la interrogación: esa figura destacadísima entre todas, a la que tanto debe la ciencia en sus diferentes ámbitos-, por qué hablar de un modo tan poco apropiado -al menos para un sector crítico, sobre el que luego incidiré- de estos aspectos? Sencillamente porque, históricamente así lo ha determinado la crítica que se ha aproximado al hecho teatral.

En la crítica, como en otros espacios científicos, afortunadamente, no ha habido unimidad de criterios a la hora de teorizar sobre el esplendente mundo de Talía. De ahí que, en principio, el enunciado *texto* y *representación* haya sido visto, de un lado, como dos compartimentos estancos, separados por un muro infranqueable y ajenos el uno del otro; por otra parte, se hayan querido considerar como dos factores copulados -eso sí, distintos, pero en relación- dentro de un mismo proceso; y finalmente, como una inexactitud, por acoger en el seno de lo espectacular todos los ingredientes necesarios para que lo teatral exista.

Pongamos un poco de orden en el debate. Al menos, desde mi punto de vista, que

recoge teorías hasta ahora señaladas por eminentes críticos y que, por ende, se prestarán sin duda a la discusión. Sintetizando mucho, podemos afirmar que han sido tres las posturas críticas ante el hecho:

La primera, la más tradicional, es la mantenida por todos aquellos que sostienen que el teatro pertenece de lleno al ámbito de la literatura y se niegan a desgajarlo de ella. Ésta es la postura que han defendido, en general, muchos profesores y estudiosos de la Literatura.

La segunda, por el otro extremo, es la sostenida por algunos teóricos (Helbo, M. de Marinis, etc.) y hombres de teatro (directores y actores), que consideran lo teatral como una parcela que poco tiene que ver -algunos dicen que nada- con la literatura dramática, puesto que el hecho teatral por sus peculiaridades, tiene unas características propias que no están en el texto literario y, por tanto, constituye una parcela independiente del mundo literario, afirmando que lo espectacular es lo primordial.

La tercera más conciliadora, en la que me incluyo, intenta poner las cosas en su sitio, desde una lógica simple y clara. El axioma básico es el siguiente: "el teatro, en su globalidad, no constituye otro género literario sino otro arte". La literatura dramática (el texto teatral) pertenece a la Literatura, pero el mismo texto, llevado a la escena, junto con otros elementos sígnicos, se inserta en el ámbito espectacular de la representación teatral, un ámbito artístico que posee sus características propias.

Son muchos los problemas que plantea la relación *texto* y *representación*. Como es obvio, no puedo referirme a todos ellos. Baste, por lo tanto, para quien no esté muy metido en el asunto -destinatario al que va dirigida esta exposición-, el tratamiento de algunos (pocos) puntos básicos.

2.- Literatura versus hecho teatral

La literatura, por oposición a las otras artes (la música, la pintura, la escultura, etc.), se configura como el arte verbal de la palabra, en el que se integran -prescindiendo de la literatura oral- el conjunto de obras de creación, más o menos ficticias, escritas -según su etimología (*littera* = letra)-, con carácter perdurable, por eminentes autores, a lo largo de la historia, con diferentes técnicas estéticas (*literariedad*).

El conjunto global de las obras literarias se divide en una serie de agrupaciones de textos que constituyen los llamados *géneros literarios* (mediante la combinación de rasgos temáticos, discursivos y formales, según G. Genette). Desde la *Poética* de Aristóteles, pasando por las consideraciones teóricas del siglo XVI, tradicionalmente y de una forma muy sencilla, podemos afirmar que se han distinguido tres géneros literarios:

a) La Lírica (expresión literaria monológica y subjetivizada).

b) La Épica o Narración (expresión literaria en la que, mediante la técnica del relato, se presentan a personajes como operantes).

c) La Dramática (expresión literaria en la que, por medio del uso diálogo fundamentalmente y las acciones de los actores, se presentan los hechos que se quieren poner de manifiesto).

Esta triple partición (subdividida, a su vez, en diferentes subgéneros), que se ha ido configurando a lo largo de la historia, ha servido como modelo de escritura para los autores, ha creado unos horizontes de expectativas para los receptores (lectores) y ha servido de señal para la sociedad.

Dejando a un lado los géneros líricos y narrativos, el género dramático constituye un

conjunto de obras (de textos dramáticos), dentro del cual se forman otra serie de agrupaciones menores llamadas subgéneros (La Tragedia, la Comedia, el Drama, fundamentalmente, además de otras modalidades menores).

Si partimos de la tradicional tripartición de los géneros literarios (la lírica, la narrativa y el drama), la primera constatación es que -como señaló J. Veltrusky, uno de los pioneros de la semiótica teatral- "el drama es el género que difiere más claramente de los otros dos. Los límites del drama se mantienen absolutamente claros, mientras que aquéllos entre la lírica y la narrativa a menudo se esfuman. Es cierto que puede haber dramaticidad en la lírica o en la narrativa y que los rasgos, componentes y mecanismos característicos de la lírica pueden ser adoptados por un dramaturgo, de modo que algunas obras dramáticas son llamadas drama épico o

lírico. Sin embargo, en la tradición de la historia de la literatura no aparece ningún género lírico-dramático o épico-dramático como tal, mientras que definitivamente sí existe algo llamado poesía lírico-épica. Esto se debe a que la lírica y la narrativa, por una parte, y el drama, por otra, tienen sus orígenes respectivamente en las dos formas básicas de utilizar el lenguaj.e: el monólogo y el diálogo" (en su obra, *El drama como literatura*, Buenos Aires: Galerna, 1990, pág. 13).

3.- Textualidades en el texto literario teatral

El siglo XX ha sido una época enormemente revolucionaria en muchos aspectos. Uno de ellos, lo configura el estudio del hecho teatral en su totalidad. A la vez que destacados trabajos individuales o de grupo (Stanislavski y el Teatro de Arte de Moscú, Erwin Piscator, Bertolt Brecht, Edward G. Craig, Jerzy Grotowski, el Living Theatre, etc.) dieron un giro copernicano a las prácticas escénicas, la teoría teatral (en su conjunto) daba un gran salto cualitativo al establecer unos nuevos senderos para su estudio.

Por los años veinte, treinta y cuarenta dos escuelas europeas tuvieron el acierto de establecer algunas pautas fundamentales en la consideración de lo teatral:

De una parte, la escuela checa fijó la diferencia entre:

a) *Texto* (especialmente escrito: el literario).
b) *Representación* (puesta en escena).

Y de otra, la escuela polaca, por lo que se refiere al *Texto* (escrito), distinguió entre:

a) *Texto principal* (el que "dicen" los personajes).
b) *Texto secundario* (las acotaciones o didascalias, marcadas por el autor).

Posteriormente, diversas metodologías se adentraron en el estudio de lo teatral, siendo una de ellas (la semiótica) la que ha aportado unas pautas esenciales para un estudio integrador.

La primera gran conclusión que podemos sacar de lo expuesto hasta ahora es la siguiente: los textos escritos del género dramático, aunque tengan sus características propias (frente a lo lírico o lo épico-narrativo), puedan destinarse a la representación escénica y puedan ser leídos como los otros textos literarios. Por ello, pertenecen de lleno al ámbito de la literatura; y, en consecuencia, el estudio de estos textos dramáticos, a través de la historia, deberá hacerse dentro de su espacio.

4.- ¿Es el diálogo una marca inexorable de lo teatral?

En general, el discurso teatral se muestra la mayoría de las veces en forma de diálogo. Pero esta forma discursiva no es marca suficiente -aunque haya tenido su uso

mucha importancia a lo largo de los tiempos- para definir la esencia de lo teatral. El diálogo, por lo tanto, no es una marca inexorable de este ámbito. Por varias razones: porque se da en otros géneros literarios (poesía, narración) -aunque posea unas modalidades propias-; porque hay obras monologadas o carecen de diálogo; porque en el texto literario dramático, además del diálogo, suele haber acotaciones; y, finalmente, porque en la representación, además de los diálogos verbales, la interacción de los personajes se realiza también por medio de otros sistemas sígnicos no verbales (gestos, posturas, etc.). Por lo tanto, como ha visto muy bien María del Carmen Bobes (cf. sus obras: *Semiología de la obra dramática*, Madrid: Arco / Libros, 1997 y *El diálogo. Estudio pragmático, lingüístico y literario*, Madrid: Gredos, 1992), este rasgo formal no sirve para diferenciar el teatro de otras modalidades de escritura: es un problema de frecuencia y no de esencia.

5.- Del texto a la representación

Conviene tener en cuenta que los textos literarios dramáticos suelen ser, en general, la base de las puestas en escena. Pero, a su vez, no siempre son origen de las representaciones teatrales: unas veces no hay texto dramático y otras, los restantes géneros (novela, especialmente) aportan textos a la escena. Como señala Veltrusky, no se puede "negar que el drama [llama drama a los textos literarios], en general, es también un texto [escrito] para ser representado teatralmente.... Sin embargo, éste no es el único género literario que le proporciona al teatro los textos que requiere. A veces, aunque con menor frecuencia, obras de literatura lírica o narrativa [por ejemplo *Cinco horas con Mario*, de Miguel Delibes fue llevada a las tablas] también cumplen esta función. Por lo tanto, quienes sostienen que la característica específica del drama [texto teatral] consiste en su vínculo con la representación, están equivocados. Dicho criterio no sólo dista mucho de ser pertinente, sino que ni siquiera es útil como una herramienta práctica para un primer enfoque. Más que abrir el camino para la comprensión del complejo problema de los géneros literarios, crea en realidad un obstáculo adicional. La forma en que el teatro difiere de cualquiera de los géneros literarios no tiene nada en común con las diferencias entre ellos" (p. 15).

6.- El proceso de comunicación teatral

Finalmente conviene tener en cuenta otros aspectos que nos conducen a determinar unas características básicas comunicativas del teatro como espectáculo. Desde la pragmática, es decir, el papel del receptor ante el *texto* y/o la *representación* cambia. En efecto, el texto dramático literario, puede tener una plurifuncionalidad. Puede incluirse en la historia de la literatura. El hecho es fácilmente constatable. Puede ser leído por un receptor como una novela o un poema. Además -como afirma Veltrusky- "muchas obras han sido escritas no para ser representadas teatralmente, sino simplemente para ser leídas. Incluso más importante aún resulta el hecho de que todas las obras dramáticas, no sólo las obras para la lectura, son leídas por el público de la misma forma que los poemas y las novelas. El lector no tiene frente a él ni a los actores ni al escenario, sino sólo el lenguaje. Muy a menudo, no se imagina a los personajes como figuras escénicas o el lugar de la acción como un espacio escénico. Y aun si lo hace, la diferencia entre drama y teatro se conserva intacta puesto que las figuras y los espacios escénicos corresponden entonces a significados inmateriales, mientras que en el teatro se constituye en los soportes materiales del significado" (p. 15).

Además, el proceso de comunicación es distinto. En la lectura de una obra literaria se establece un proceso de comunicación a distancia, siendo -lo más normal- un receptor, un individuo, el que establece relación, a través del texto, con el emisor. En la representación teatral, la comunicación es directa, quiero decir presencial y el receptor, aunque individualmente conecte con lo que está pasando en el escenario, recibe la influencia del público que comparte dicha representación.

Por otra parte, el proceso de la comunicación teatral, en toda su integridad, constituye un complejo sistema comunicativo. Por ejemplo, si se quiere representar -como lo ha hecho muy bien la Compañía Nacional de Teatro Clásico- *El Alcalde de Zalamea*, Calderón se convierte en el emisor remitente; el adaptador del texto literario, el poeta Francisco Brines, realiza las funciones de receptor del texto calderoniano y emisor del texto de la adaptación; el director, José Luis Alonso, se convierte a su vez en emisor y en receptor de las textualidades anteriores; los actores, por su parte, además de ser emisores y/o receptores de los parlamentos, adquieren la funcionalidad de receptores de las indicaciones del director y emisores para el público de una serie de mensajes, etc. Emisores y receptores se van multiplicando sin cesar. Luego el proceso de comunicación en un espectáculo teatral es distinto del que se da en el acto de la lectura de cualquier obra literaria.

Por ello, podemos concluir diciendo que los textos teatrales (escritos) pertenecen de lleno a la literatura, cuando tienen calidad artística -¿cómo no?- y, por lo tanto, pueden ser estudiados en las historias literarias. Pero cuando hay representación, el texto escrito es una varilla más del abanico -todo lo importante que se quiera-, una parte más, integrada en el conjunto de todos los elementos que articulan el espectáculo teatral. Así de sencillo y de claro. Dicho con palabras de Veltrusky: "El teatro no constituye otro género literario sino otro arte. Éste utiliza el lenguaje como uno de sus materiales, mientras que para todos los géneros literarios, incluido el drama, el lenguaje constituye el único material, aunque cada uno lo organiza de manera diferente" (p. 15).

Cómo se puede estudiar la asignatura

Con el objetivo de ayudar al alumno en el estudio de todos los temas del programa de la asignatura, proporcionamos, a continuación, unas orientaciones para cada uno de ellos, basadas en los dos manuales básicos. Ni que decir tiene que el alumno podrá ampliar el estudio de cada uno de los temas con la bibliografía complementaria que considere oportuna.

NOTA IMPORTANTE: Las actividades propuestas no tiene que enviarlas el alumno a los profesores de la sede Central de Madrid. Son solo para su auto-evaluación.

TEMA 1.- CONCEPTO Y ORÍGENES DE LO TEATRAL

Los aspectos básicos del concepto de lo teatral pueden estudiarse en lo reseñado anteriormente; así como en el capítulo V (“Sobre semiótica teatral”) del libro de José Romera Castillo, *Literatura, teatro y semiótica: Método, prácticas y bibliografía* (Madrid: UNED, 2006, págs. 193-225). Los orígenes del teatro pueden estudiarse en el capítulo I del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 9-22).

Actividades:

- Lea con atención el texto del *Natya-Castra* (págs. 21-22) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.

- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 2.- EL TEATRO EN GRECIA

El tema puede estudiarse en el capítulo II del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 25-50).

Actividades:

- Lea con detenimiento el texto de Aristóteles (págs. 49-50) y haga un resumen. - Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 3.- EL TEATRO EN ROMA

El tema puede estudiarse en el capítulo III del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 51-67).

Actividades:

- Lea con detenimiento los textos de Horacio y Plauto (págs. 67-68) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 4.- ESPECTÁCULOS DE LA VOZ Y LA PALABRA EN LA EDAD MEDIA

El tema puede estudiarse en:

a) "Introducción" al capítulo IV del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 71-72).

b) Sección V, "Espectáculos de la voz y la palabra", capítulo de Eukene Lacarra Lanz, "Juglares y afines", del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 405-418), en el que se constata una bibliografía complementaria.

Actividades:

- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 5.- ESPACIOS Y TÉCNICAS DEL TEATRO MEDIEVAL RELIGIOSO Y PROFANO

El tema puede estudiarse en:

a) Capítulo IV del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 72-96).

b) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo de Ana M.ª Álvarez Pellitero, "Edad Media", en el manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 19-36), en el que aparece una bibliografía complementaria.

Actividades:
- Lea con atención los Textos que aparecen en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 96-97) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 6.- ESPECTÁCULOS FESTIVOS EN LA EDAD MEDIA

El tema puede estudiarse en:
a) Sección III, "Espectáculos de la fiesta", capítulo de Carlos Alvar, "Edad Media", del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 177-206), en el que aparecen referencias bibliográficas en las notas a pie de página.
b) Sección VI, "Espectáculos de riesgo, competición y habilidad", capítulo de Joaquín González Cuenca, "Espectáculos nobiliarios de riesgo: el torneo y sus variantes", del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 487-506), en el que figuran referencias bibliográficas a pie de página.
c) Sección III, "Espectáculos de baile y danza", capítulo de María José Ruiz Mayordomo (epígrafes: "A modo de exordio", "El periodo medieval" y "El siglo XV"), del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 273-287).

Actividades:
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 7.- RENOVACIÓN TEATRAL EN EL RENACIMIENTO: NUEVOS ESPACIOS DEL ESPECTÁCULO

El tema puede estudiarse en:
a) Capítulo V del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 101-111).
b) Sección III. "Espectáculos de baile y danza", capítulo de María José Ruiz Mayordomo (epígrafe "El siglo XVI"), del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 288-293).

Actividades:
- Lea con atención el texto de Minturno, en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, pág. 112) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 8.- LA *COMMEDIA DELL'ARTE* Y EL TEATRO ISABELINO

El tema puede estudiarse en los capítulos VI ("Comedia renacentista y *Commedia dell'Arte*: la variedad dialectal") y VII ("El teatro isabelino") del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 113-126 y 129-149).
Actividades:
- Lea con atención los textos que aparecen en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 126-128 y 150-151) m y haga un resumen
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 9.- LA COMEDIA ÁUREA ESPAÑOLA COMO ESPECTÁCULO

El tema puede estudiarse en:
a) Capítulo VIII (epígrafes I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y IV, V, VI) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 153-169 y 188-199).
b) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo II de José M.ª Ruano de la Haza (epígrafe primero "Antecedentes: el espectáculo teatral en el siglo XVI"), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 37-41).
Actividades:
- Lea con atención los textos de Lope de Vega y Bances Candamo que aparecen en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 199-200) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 10.- LOS ESPACIOS TEATRALES EN EL SIGLO DE ORO

El tema puede estudiarse en:
a) Capítulo VIII (epígrafe II "La representación teatral en el Siglo de Oro español") del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 169-179).
b) Y lo señalado al respecto por José M.ª Ruano de la Haza, en la Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo II (epígrafe "El espectáculo teatral en el siglo XVII"), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 41-68).
Actividades:
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 11.- LA REPRESENTACIÓN TEATRAL EN EL SIGLO DE ORO

El tema puede estudiarse en:
a) Capítulo VIII del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 179-188).

b) Lo señalado al respecto por José M.ª Ruano de la Haza, en la Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo II (epígrafe "El espectáculo teatral en siglo XVII"), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 41-68), en el que aparece bibliografía complementaria en notas a pie de página.

c) Lo indicado sobre la zarzuela por Emilio Casares en la Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo "Teatro musical...." (epígrafe "El siglo XVII"), del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 147-153).

Actividades:

- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 12.- ESPECTÁCULOS FESTIVOS Y DE OTRAS MODALIDADES EN EL SIGLO DE ORO

El tema se puede estudiar en:

a) Secciones II ("Espectáculos de la fiesta") y V ("Espectáculos de la voz y la palabra"), capítulos de José M.ª Díez Borque, "De los Siglos de Oro al Siglo de las Luces" y "Poesía en la calle"), del manual de Andrés Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 207-238 y 419-454), en los que aparece al final una bibliografía complementaria.

b) Sección II, "Espectáculos de la fiesta", capítulo de Joaquín Díaz, "Edad Moderna y Contemporánea", del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 239-259), en el que aparece al final una bibliografía.

c) Sección III, "Espectáculos de baile y danza", capítulo de María José Ruiz Mayordomo (epígrafe "El siglo XVII"), del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 293-305), con bibliografía al final del capítulo.

Actividades:

- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 13.- EL TEATRO CLÁSICO FRANCÉS

El tema puede estudiarse en el capítulo IX, "El teatro clásico francés", del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 201-217).

Actividades:

- Lea con atención el texto del *Arte poética* de Boileau, del manual de C. Oliva y F. Torres (1990, págs. 216-217) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 14.- EL ESPECTÁCULO EN EUROPA Y ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII

El tema puede estudiarse en:

a) Tema 1, "El teatro en el siglo XVIII", en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (mMadrid: UNED, 213, págs. 29.50).

b) Capítulo X, "El teatro durante el siglo XVIII", del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 221-233).

c) Sección III, "Espectáculos de baile y danza", capítulo de María José Ruiz Mayordomo (epígrafe "El siglo XVIII"), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 305-318), con bibliografía al final del capítulo.

Actividades:

-Vea las actividades propuesta en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (págs.49-50

- Lea con atención los textos de Diderot y Leandro Fernández de Moratín, del manual de C. Oliva y F. Torres (1990, págs. 233-234) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 15.- ESPACIOS ESCÉNICOS Y PUESTAS EN ESCENA EN EL SIGLO XVIII

El tema puede estudiarse en:

a) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo de Joaquín Álvarez Barrientos, "Siglo XVIII", del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 69-86), con bibliografía al final del capítulo.

b) Epígrafe 6, “Vida teatral española en el siglo XVIII”, del manual de César Oliva y Francisco Torres (2003, págs. 232-233).

Actividades:

- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

SEGUNDA PARTE (Temas 16-30)

El alumnado deberá estudiar esta segunda parte de la asignatura entre los meses de febrero y mayo del curso académico (1 tema por cada semana y 4 temas por mes). La segunda prueba presencial (examen) se realizará sobre esta segunda parte de la asignatura.

TEMA 16.- PRERROMANTICISMO Y ROMANTICISMO EN EUROPA: ALEMANIA Y FRANCIA

El tema puede estudiarse en el capítulo XI (epígrafes I y II) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 235-249).

TEMA 17.- LA NUEVA ESPECTACULARIDAD EN EL TEATRO ROMÁNTICO ESPAÑOL

El tema puede estudiarse en:

a) Tema 2, "El teatro en el siglo XIX", en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (págs. 51-82).
b) Capítulo XI del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (epígrafe III "El Romanticismo en España" (2003, págs. 250-259).
c) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo *Siglo XIX* de Ermanno Caldera (epígrafe 2: "La espectacularidad romántica"), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 90-93).
Actividades:
- Vea las actividades propuestas en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI*, pág. 72) y realice algunas de ellas. Así como el epígrafe "Estudio de la vida escénica del periodo en el SELITEN@T" (págs.74-82) y lea alguna de las investigaciones de (o relacionadas) de su provincia (que pueden leerse en "Estudios sobre teatro", en http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T
- Lea el texto de Víctor Hugo, "*Prefacio de Cromwell"*, que aparece en el manual de C. Oliva y F. Torres Monreal (2003, pág. 258) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 18.- EL GRAN ESPECTÁCULO DEL TEATRO MUSICAL EN EUROPA: ÓPERA, ÓPERA CÓMICA Y ZARZUELA

El tema puede estudiarse en:
a) Tema 3 "El teatro musical: la ópera y la zarzuela", en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (págs. 83-120).
b) Capítulo XII.I (*La ópera*) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 261-682, epígrafes 1, 2, 3, y 4).
c) Sección I. "Espectáculos teatrales", capítulo *Teatro musical*: *zarzuela, tonadilla, ópera, revista...* de Emilio Casares (epígrafes 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 155-174).
Actividades:
-Vea las actividades propuestas en el manual de José Romera Castillo,*Teatro español: siglos XVIII-XXI* (pág. 119) y realice alguna de ellas.
- Lea el texto de Wagner, "Poesía y música en el drama como proceso", que aparece en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 281-282) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 19.- EL REALISMO Y EL NATURALISMO DRAMÁTICOS EN EL TEATRO EUROPEO Y NORTEAMERICANO

El tema puede estudiarse en el capítulo XIII (epígrafes 1, 2, 3, 4, 5 y 9) del manual de César

Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 287-299 y 307-309).
Actividades:
- Lea con atención el texto de Zola, “El Naturalismo en el Teatro”, que aparece en las págs. 314-316 del citado manual y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 20- EL TEATRO REALISTA ESPAÑOL. NUEVOS TEMAS, ACTORES Y LUGARES DE REPRESENTACIÓN

El tema puede estudiarse en:
a) Capítulo XIV (epígrafe 2: “La continuidad de la “alta comedia”) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 322-324).
b) Sección I, “Espectáculos teatrales”, capítulo *Siglo XIX,* de Ermanno Caldera (epígrafes 3, 4, 5 y 6), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 93-103).
Actividades:
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 21.- EL SIMBOLISMO EN EL TEATRO. EL TEATRO DE ARTE EN EUROPA Y EN ESPAÑA

El tema puede estudiarse en:
a) Capítulo XII. II: “Simbolismo y teatro total” (epígrafes 1, 2, 3, 4, 5 y 6) y capítulo XIII (epígrafe 11) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 269-281 y 313-314).
b) Sección I, “Espectáculos teatrales”, capítulo *Siglo XX*, de Jesús Rubio Jiménez (epígrafe 2: “Los santuarios del teatro”), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 110-119).
Actividades:
- Lea detenidamente el texto de Maeterlink, “Expresar el sentimiento humano y el silencio”, que aparece en el manual de C. Oliva y F. Torres Monreal (2003, pág. 283) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 22.- LAS APORTACIONES TEATRALES EN EL FIN DEL SIGLO XIX ESPAÑOL

El tema se puede estudiar en:

a) Tema 4 "El teatro en los inicios del siglo XX", en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (págs.121-147). Así como puede leer alguna de las investigaciones sobre puestas en escena, realizadas en nuestro centro de Investigación sobre su zona o ámbitos cercanos (http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T).

b) Capítulo XIV (epígrafe 4: "El teatro de la generación del 98: la aportación de Valle Inclán") del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 325-329).

b) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo *Siglo XX*, de Jesús Rubio Jiménez (epígrafe 1: "El sentido de un siglo de espectáculos"), del manual de Andrés Amorós y José M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 105-110).

Actividades:

-Vea las actividades propuestas en el manual de José Romera Castillo, T*eatro español: siglos XVIII-XXI* (pág. 142).

- Lea con detenimiento el texto de Valle Inclán, de *Luces de bohemia,* que aparece en del manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 334-335) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 23.- EL TEATRO COMO ESPECTÁCULO COMERCIAL Y POPULAR

El tema se puede estudiar en:

a) Capítulo XIV (epígrafe 3: "Del Naturalismo al sainete social: el populismo escénico") del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 324-325).

b) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo *Teatro popular,* de Andrés Amorós, del manual de Andrés Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 135-145).

c) Sección III, "Espectáculos de baile y danza", capítulo *Siglo XX,* de Beatriz Martínez del Fresno y Nuria Menéndez Sánchez (epígrafe 2: "1900-1915. Bailables de ópera, zarzuela y género chico. Las variedades y el café cantante"), del manual de Andrés Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 339-343).

Actividades:

- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 24.- EL DIRECTOR ESCÉNICO COMO RESPONSABLE DEL ESPECTÁCULO TEATRAL EN EL SIGLO XX

El tema se puede estudiar en:

a) Capítulo XV (epígrafes 6, 7, 8 y 9) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 359-375).

b) Sección I, "Espectáculos teatrales", capítulo *Siglo XX,* de Jesús Rubio Jiménez (epígrafe 4: "El siglo de los directores de escena"), del manual de A. Amorós y J. M.ª Díez Borque,

eds. (1999, págs. 122-123).
Actividades:
- Lea los interesantes textos de B. Brecht, “El pequeño *organon*”, y de A. Artaud, “El teatro y su doble. La puesta en escena y la metafísica”, que aparecen en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 394-396) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 25.- LAS TEORÍAS PARA LA FORMACIÓN DEL ACTOR

El tema puede estudiarse en el capítulo XIII (epígrafe 7: “El realismo ruso: Stanislavski), capítulo XV (epígrafe 2: “Meyerhold”) y capítulo XVI (epígrafe 4: “El teatro pobre de Grotowski”), del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 300-305, 340-344 y 412-414).
Actividades:
- Lea los textos de Stanislawski, “Extractos de su pensamiento”, y de Grotowski, “Teatro Laboratorio”, que aparecen en las págs. 316 y 449-450 del manual anteriormente reseñado.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 26.- LAS VANGUARDIAS ESCÉNICAS EUROPEAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

El tema puede estudiiarse en el capítulo XIII (epígrafe 10: “La primera gran contestación al realismo: Alfred Jarry") y capítulo XV (epígrafe 1: “La escena europea en el siglo XX”, epígrafe 5: “El expresionismo” y epígrafe 10: “Beckett y el absurdo”), del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 309-313 y 339-340, 351-359 y 375-386).
Actividades:
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 27.- LA INNOVACIÓN ESCÉNICA EN ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

El tema puede estudiarse en:
a) Tema 5, "El teatro vanguardista", en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (págs. 149-166),
b) Capítulo XIV (epígrafe 1: “Introducción al teatro español de principios del siglo XX” y epígrafe 5: “La innovación escénica en España durante los años 20. García Lorca”), del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 319-322 y 329-334).

c) Sección I, “Espectáculos teatrales”, capítulo *Siglo XX* de Jesús Rubio Jiménez (epígrafe 3: “El comediante entre las sombras”), del manual de Andrés Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 119-120).

d) Sección III “Espectáculos de baile y danza”, capítulo *Siglo XX,* de Beatriz Martínez del Fresno y Nuria Menéndez Sánchez (epígrafe 3: “1915-1939. La edad de plata de la danza española”), del manual de Andrés Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 343-351).

Actividades:

- Vea las actividades propuestas en el manual de José Romera Castillo, Teatro español: siglos XVIII-XXI, pág. 162) y realice algunas de ellas.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 28.- DEL TEXTO AL ESPECTÁCULO: LA CUESTIÓN DEL HECHO TEATRAL. LA CREACIÓN COLECTIVA

El tema se puede estudiar en:

a) Capítulo XVI (epígrafe 1: “Nueva York, capital del teatro”, epígrafe 2: “De Cage al *Happening.* El Living y el Open” y epígrafe 6: “Enrique Buenaventura y la creación colectiva”) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 398-408 y 425-426).

b) Sección I, “Espectáculos teatrales”, capítulo *Siglo XX,* de Jesús Rubio Jiménez (epígrafes 5 y 6: “El lugar de la escritura dramática” y “Teatro de títeres”), del manual de Andrés Amorós y J. M.ª Díez Borque, eds. (1999, págs. 123-128).

Actividades:

- Lea con atención el texto de Jaqueline Vidal y Buenaventura, “Apuntes para el método de creación colectiva”, que aparece en el manual de C. Oliva y F. Torres (2003, págs. 450-451) y haga un resumen.
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 29.- LAS NUEVAS TENDENCIAS ESCÉNICAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX EN NORTEAMÉRICA Y EN EUROPA

El tema se puede estudiar en el capítulo XVI (epígrafes 3, 5: “Teatro y ceremoniales”, “Máscaras y grandes marionetas”; epígrafe 6: “Otros grandes nombres de la escena. El *espacio vacío* de Peter Brook, T. Kantor, H. Müller, G. Strehler, L. Ronconi y Bob Wilson”; así como en los epígrafes 9 y 10: “Viaje de Oriente a Occidente” y “Últimas tendencias”), del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 408-412, 414-416, 416-425 y 440-449).

Actividades:

- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como

de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

TEMA 30.- LA SITUACIÓN DE LA ESCENA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX e inicios del siglo XXI

El tema se puede estudiar en el tema 10, "El teatro en los inicios del siglo XXI", del manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (Madrid: UNED, 2013, págs. 309-365) en el capítulo XVI (epígrafe 7: “La situación de la escena española a finales del siglo XX” y epígrafe 8: “El teatro latinoamericano de final del siglo XX”) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 427-431 y 432-440).

Para el nuevo siglo, cf.de José Romera Castillo, Teatro español; siglos XVIII-XXI (Madrid: UNED, 2013) y *Teatro español entre dos siglos a examen* (Madrid: Verbum, 2011); así como José Romera Castillo (ed.), *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI* (Madrid: Visor Libros, 2006).

Actividades:

-Haga un resumen del teatro español en los incios del siglo XXI, siguiendo las pautas expuestas en el manual de José Romera Castillo, *Teatro español: siglos XVIII-XXI* (pághs. 309-365).
- Defina los conceptos básicos encontrados en el tema.
- Interprete y exprese lo que considere más importante tanto de la creación dramática como de las puestas en escena.
- Compare y juzgue las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel social del teatro en este periodo.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

TIPO DE PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen	Examen de desarrollo
Preguntas desarrollo	4
Duración del examen	120 (minutos)

Material permitido en el examen

Ninguno.

Criterios de evaluación

- Conocimiento del contenido del temario.
- **Capacidad de síntesis.**
- **Capacidad de análsis e interrelaciones.**

% del examen sobre la nota final	100
Nota del examen para aprobar sin PEC	5
Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC	10
Nota mínima en el examen para sumar la PEC	5

Comentarios y observaciones

Pruebas presenciales

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo, fundamentalmente, a través de la realización de dos pruebas presenciales (primera y segunda parte de la asignatura), realizadas por escrito (de dos horas de duración cada una de ellas) y sin apoyo de material alguno.

- NÚMERO:

Durante el curso académico habrá tres convocatorias de pruebas presenciales:

En la primera, que tendrá lugar en enero-febrero, el alumno se examinará de los 15 primeros temas del programa. Los alumnos que no se presenten o no aprueben esta primera parte podrán realizar la prueba en septiembre (no en mayo-junio).

En la segunda, que tendrá lugar en mayo-junio, el alumno se examinará de los temas (16-30) del programa. Los alumnos que no se presenten o no aprueben esta segunda parte podrán realizar la prueba en septiembre.

Finalmente, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan superado una o las dos partes del programa podrán realizar la(s) prueba(s) presencial(es) en la convocatoria de septiembre.

TIPO DE SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen2	Examen de desarrollo
Preguntas desarrollo	4
Duración del examen	120 (minutos)

Material permitido en el examen

Ninguno

Criterios de evaluación

- Conocimiento del contenido del temario.
- **Capacidad de síntesis.**
- **Capacidad de análsis e interrelaciones.**

% del examen sobre la nota final	100
Nota del examen para aprobar sin PEC	5
Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC	10
Nota mínima en el examen para sumar la PEC	5

Comentarios y observaciones

Pruebas presenciales

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo, fundamentalmente, a través de la realización de dos pruebas presenciales (primera y segunda parte de la asignatura), realizadas por escrito (de dos horas de duración cada una de ellas) y sin apoyo de material alguno.

- Número:

Durante el curso académico habrá tres convocatorias de pruebas presenciales:

En la primera, que tendrá lugar en enero-febrero, el alumno se examinará de los 15 primeros temas del programa. Los alumnos que no se presenten o no aprueben esta primera parte podrán realizar la prueba en septiembre (no en mayo-junio).

En la segunda, que tendrá lugar en mayo-junio, el alumno se examinará de los temas (16-30) del programa. Los alumnos que no se presenten o no aprueben esta segunda parte podrán realizar la prueba en septiembre.

Finalmente, los alumnos que no se hayan presentado o no hayan superado una o las dos partes del programa podrán realizar la(s) prueba(s) presencial(es) en la convocatoria de septiembre.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS

Requiere Presencialidad: Si

Descripción

- **CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES**

- El alumno tendrá 2 horas para la realización del examen y durante el mismo no se permitirá consultar el programa ni ningún otro material.

- Cada una de las diferentes pruebas presenciales (exámenes) tendrá la siguiente estructura: desarrollar cuatro temas.

- Es preciso contestar a los cuatro temas (extensión máxima de cada uno: las dos caras de un folio) y no extenderse mucho en uno o dos de ellos y dejar los otros sin responder (o hacerlo brevemente) por falta de tiempo.

- El alumno deberá calcular el tiempo disponible para responder equitativamente a cada uno de los temas (4): podría disponer de media hora para cada tema (distribución temporal que se hace a título indicativo.

Criterios de evaluación

- Conocimiento del contenido del temario.

- Capacidad de síntesis.

- Capacidad de análsis e interrelaciones.

Ponderación de la prueba presencial y/o los trabajos en la nota final: Prueba presencial = 100%

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC? No

Descripción

No hay PEC debido a que es una asignatura anual que deben cursar solamente los alumnos que NO han cursado estudios de filología. Las dos partes de la materia exigen estudio. En cada tema, sin embargo, se remite a diversas actividades de autoevaluación.

Criterios de evaluación

Ponderación de la PEC en la nota final

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s? No

Descripción

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La evaluación de cada una de las dos pruebas presenciales se hará del modo siguiente: Cada uno de los temas se evaluará de 0 a 10 puntos. Para ello se tendrán en cuenta tanto los conocimientos como las habilidades o capacidades propuestas para cada tema.
La nota final de cada prueba presencial (examen) se obtendrá haciendo la media de las cuatro calificaciones.
Para superar el examen es necesario contestar, al menos, a tres temas de los cuatro propuestos (con el fin de demostrar que se ha estudiado el temario).
La mencionada nota podrá ser disminuida si en la redacción escrita de la prueba personal hay faltas de ortografía, acentuación y otras incorrecciones de expresión escrita. Se recomienda el libro siguiente:
- ROMERA CASTILLO, José *et alii* (2007). *Manual de estilo*, Madrid: UNED.
Cada una de las dos partes tendrá su calificación (nota) respectiva.
EVALUACIÓN FINAL
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá aprobar las dos pruebas presenciales (exámenes), correspondientes a cada una de las dos partes del programa.
Una vez aprobadas las dos partes de la asignatura la evaluación final se hará sumando las dos calificaciones de la primera y segunda pruebas presenciales y dividiendo por dos.

NOTA: no se guarda ninguna nota, de cualquiera d elos dos partes, de un curso académico para otro(s).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13):9788436267013
Título:TEATRO ESPAÑOL: SIGLOS XVIII-XXI
Autor/es:Romera Castillo, José ;
Editorial:U N E D

ISBN(13):9788437609164
Título:HISTORIA BÁSICA DEL ARTE ESCÉNICO (9)
Autor/es:Torres Monreal, Francisco ; Oliva Olivares, César ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788479627096
Título:EL TEATRO ESPAÑOL ENTRE DOS SIGLOS A EXAMEN
Autor/es:Romera Castillo, José ;
Editorial:VERBUM

Bibliografía básica

El alumno debe estudiar la asignatura a través de dos libros como textos básicos:

- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (2003). *Historia básica del arte escénico*, Madrid: Editorial Cátedra (7.ª ed.º ampliada). Un panorama muy completo y básico del teatro (autores y textos) y de las técnicas dramatúrgicas en todo el mundo, desde los inicios hasta la actualidad.
- AMORÓS, Andrés y DÍEZ BORQUE, José M.ª eds. (1999). *Historia de los espectáculos en España*, Madrid: Editorial Castalia. Un panorama muy completo tanto del teatro como de lo parateatral y sus puestas en escena en España.
- ROMERA CASTILLO, José (2013). *Teatro español: siglos XVIII-XXI.* Madrid: UNED. Un manual básico para el estudio de la segunda parte de la asignatura.
-ROMERA CASTILLO, José (2011). *Teatro español entre dos siglos a examen.* Madrid: Editorial Verbum. Un manual parea estidiar ñas corrientes teatrales en España a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Aunque los textos puedan consultarse en bibliotecas, se recomienda que el alumno adquiera estos manuales (o algunos) con la mayor urgencia posible para iniciar pronto la preparación de la asignatura y no perder mucho tiempo en la búsqueda de los mismos. Como fecha máxima recomendamos que estén en su poder antes del 5 de octubre de cada curso. Los dos manuales tienen buena distribución editorial, pero los alumnos que encuentren dificultades en obtenerlos en sus lugares de residencia pueden dirigirse a cualquier librería especializada en literatura o teatro. Los profesores de la asignatura, asimismo, les proporcionarán información al respecto.

Con el único objetivo de ayudar a los alumnos en esta tarea (tener en sus manos lo más pronto posible los textos indicados y no dilatar la preparación de los temas del programa) pueden dirigirse, entre otras, a las librerías:

- Visor Libros (Calle Isaac Peral, 18, 28015. Madrid). Por teléfono (915436134 y 915492655), fax (915448695), correo electrónico: visor-libros@visor-libros-com o página *web*: http://www.visor-libros.com.
-Librería de Teatro Ñaque-La Avispa (Calle San Mateo, 30, 28011. Madrid). Por teléfono (913080018 y 913193653), fax (913913080018), correo electrónico: info@libreriadeteatro.com o página *web*: http://www.libreriadeteatro.com.

6.2- Lecturas obligatorias comentadas

No se requieren en esta asignatura

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bibliografía complementaria comentada

Para poseer una visión más amplia de los temas del programa, el alumno podrá consultar la bibliografía correspondiente a cada uno de ellos que aparece en los dos manuales básicos y que considere pertinente. Aunque la bibliografía de la asignatura es muy amplia, por motivos estrictamente didácticos, indicamos a continuación una selecta bibliografía al respecto:

a) HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL

- ESPÍN TEMPLADO, Mª Pilar (2011). *La escena española en el umbral de la modernidad. Estudios sobre el teatro del siglo XIX.* Valencia, Tirant Humanidades. Estudios sobre teoría, fuentes, costumbrismo, y espectáculo teatral, que muestran la diversidad de formas de abordar el teatro decimonónico tanto en el aspecto textual como en el de la representación.
- HUERTA CALVO, Javier (ed.) (2003). *Historia del teatro español*, Madrid: Gredos, 2 vols. El panorama más completo y actualizado del teatro español desde sus orígenes hasta nuestros días.
- ROMERA CASTILLO, José (ed.) (2006). *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI*, Madrid: Visor Libros. Un panorama muy completo de los rumbos teatrales en el nuevo siglo.
- RUIZ RAMÓN, Francisco (1971). *Historia del teatro español*, Madrid: Alianza Editorial, 2 vols. Una trayectoria sintética, aunque algo ya anticuada, del teatro en España desde sus inicios hasta los años sesenta del siglo XX.
- RUIZ RAMÓN, Francisco (1975). *Historia del teatro español. Siglo XX*, Madrid: Cátedra. Una certera visión de la trayectoria del teatro español en el siglo pasado.
- Así como los apartados dedicados al teatro en las Historias de la Literatura Española.

b) PARA ANALIZAR UN ESPECTÁCULO TEATRAL

- TORDERA, Antonio (1999). "Teoría y técnica del análisis teatral", en el volumen colectivo, *Elementos para una semiótica del texto artístico*, Madrid: Editorial Cátedra, 6.ª ed.º, pp. 155-199 (o en cualquier otra reedición del libro). Un muy sintético, sencillo y esclarecedor trabajo en el que se propone un modelo de análisis del espectáculo teatral (texto y representación).
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2003). *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid: Síntesis, 2.ª ed.º. Un modelo de análisis de lo teatral desde las perspectivas metodológicas más actuales. Se recomienda su lectura, tras la del trabajo anterior (del profesor Tordera).
- ROMERA CASTILLO, José (ed.) (2007). *Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006)*, Madrid: Visor Libros. Una serie de trabajos, realizados desde diversas perspectivas, sobre los diversos componentes del espectáculo teatral.
-ROMERA CASTILLO, José (2011). "Reconstrucción de la vida escénica (siglos XIX-XXI)", en su obra *Pautas para la investigación del teatro español y sus puestas en escena* (Madrid: UNED, 2011, págs. 103-137). Un método de estudio que puede resultar muy útil para el estudio y análisis de las puestas en escena teatrales en cualquier periodo y lugar.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

1.- Curso virtual

Esta asignatura se imparte con la metodología de la enseñanza a distancia, según el sistema, procedimientos y estructuras que dan soporte a la docencia virtualizada en la UNED, actualmente a través de la plataforma WebCT, con el fin de que la participación del alumnado sea especialmente más activa y enriquecedora académicamente.

Esta plataforma posibilita, a través de los foros, una comunicación interactiva profesor-alumno y alumno-alumno, mediante las distintas herramientas que configuran los Cursos Virtuales de esta Universidad.

2.- Videoconferencia

Se estudiará la posibilidad de realizar alguna a lo largo del curso. En este caso, se avisará a los alumnos con el tiempo suficiente.

3- Otros

Emisiones de radio, vídeos, DVD, enlaces electrónicos y páginas web podrán acompañar la labor didáctica. El alumno puede recurrir a la consulta de portales, entre otros, como:

- Centro de Documentación Teatral: http://documentacionteatral.mcu.es/
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante): http://www.cervantesvirtual.com. Para teatro: http://www.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.134.2-2&idGrupo=convencional.
- Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es. Hay textos asequibles, a partir de enero de 2008, en Biblioteca Digital Hispánica: http://www.bne.es/BDH/index.htm.
- ISBN (España): http://www.mcu.es.
- Instituto Cervantes: http://cvc.cervantes.es/.
- PARNASEO (Universidad de Valencia): http://parnaseo.uv.es. Ver, entre otras secciones, “Base de datos sobre Teatro Español” (http://parnaseo.uv.es/Bases.htm); “Textos teatrales” (http://parnaseo.uv.es/lemir.htm), etc.
- Enlaces escénicos: http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/indicelink.htm y http://documentacionteatral.mcu.es/PDF/enlaces.pdf.
- Enlaces de Teatro Contemporáneo: http://parnaseo.uv.es/Webs/Teatcontempor.html.
- Enlaces de la WWW Virtual Library. *Theatre and Drama*: http://vl-theatre.com/.
- *Noticias teatrales*: http://noticiasteatrales.galeon.com/.
- Asociación de Directores de Escena de España: http://www.adeteatro.com/.
- Revistas *on line* como:
- *Las Puertas del Drama:* http://www.aat.es/aat.html
- *El Criticón:* http://cvc.cervantes.es/obref/criticon/
- *Espéculo:* http://www.ucm.es/info/especulo./
- *Lemir*: http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista.html
- *Primer Acto*: http://www.primeracto.com/. Presenta una permanente reflexión crítica sobre el curso del teatro internacional. Cada número incluye el texto íntegro de una obra inédita y

significativa, acompañada de los comentarios pertinentes sobre el autor, el texto y la puesta en escena. El "Buscador de Artículos" nos indica una serie de artículos sobre teatro que pueden resultar de interés para el alumno.

- *Signa*: http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/catalogo.shtml. Se recomienda ver la sección monográfica, "Sobre teatro y nuevas tecnologías", de la revista *Signa*, n.º 17 (2008), págs. 11-150 (para bibliografía y direcciones electrónicas).
- *Teatr@ - Revista Digital de Investigación*: http://www.doctoradoteatro.es/revistaTeatro.htm.
- Para otras revistas electrónicas sobre teatro conviene consultar los buscadores: http://parnaseo.uv.es/Ars/linksteatre/direcciones/revistas.htm y http://dialnet.unirioja.es/index.jsp.
- La Biblioteca de la UNED ofrece un servicio de Información Bibliográfica y Referencia en donde se informa de un buen número de bases de datos, muy útiles para los estudiosos: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,505432&_dad=portal&_schema=PORTAL
- REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias): http://rebiun.crue.org
- Asimismo, para direcciones electrónicas, relacionadas con el teatro, puede verse de José Manuel Lucía Megías, *Literatura románica en Internet. I. Los textos* (Madrid: Castalia, 2002) y *II. Las herramientas* (junto a Aurelio Vargas Díaz-Toledo) (Madrid: Castalia, 2006).

6.4.4.- Software para prácticas

No hay en esta asignatura.

VÍDEOS Y AUDIOS RELACIONADOS CON EL TEATRO DEL PROF. JOSÉ ROMERA CASTILLO

- (2016). Vídeo. "Academia de las Artes Escénicas". Entrevista de José Romera Castillo al director, José Luis Alonso de Santos. En TVE-2 (10 y 12 de junio), Canal Internacional de TVE, Canal UNED: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/50922 y YouTube: https://youtu.be/3Usg2xgHsE8.
- (2016). Vídeo sobre José Romera Castillo, Presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, en http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53592869&_dad=portal&_schema=PORTAL; https://canal.uned.es/mmobj/index/id/50017
- (2017). Vídeo. "Compañía Nacional de Teatro Clásico. Helena Pimenta", entrevista de José Romera Castillo, en TVE-2 (24 y 25 de febrero): http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-3-24022017-teatro-clasico/3922299/; y Canal UNED: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/54862
-(2017). Vídeo. "Buero Vallejo a examen". Diálogo entre José Romera Castillo y Javier Huerta Calvo, en el ciclo que RTVE, con motivo del día mundial del teatro, dedicó al dramaturgo, en TVE-2 (31 de marzo y 1 de abril): http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-4-31032017-buero-vallejo/3960946/ y Canal UNED: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/55693

(2017). Vídeo. "Lola Blasco (Premio Nacional de Literatura Dramática, 2016) dialoga con José Romera Castillo", en TVE-2 (30 de junio y 2 de julio): http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-1-30062017-lola-blasco/4086310/ y Canal UNED: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/57838

- (2017). Vídeo. "Teatro de la Zarzuela: Diálogo entre Daniel Bianco y José Romera", en

TVE-2 (28 y 29 de julio): http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-4-28072017-teatro-zarzuela/4136448/ y Canal UNED: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/58369

- (2018). Vídeo. J. Romera presentador de "El teatro centra los marginalismos por sexo, raza e ideología", en TVE-2 (13 y 14 de abril), Canal Uned: https://canal.uned.es/video/5aab88eeb1111f5a318b4568?track_id=5aab8a5ab1111ff6318b4567

GRABACIONES COMPLETAS DE ALGUNOS SEMINARIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SEMIÓTICA LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (DIRIGIDOS POR EL PROFESOR JOSÉ ROMERA CASTILLO)

- (2013). ***Teatro e Internet en la primera década del siglo XXI*** (Actas del XXII Seminario Internacional del SELITEN@T). Madrid: Verbum, 556 págs. ISBN: 978-84-7962-891-8. Hay edición electrónica en el mismo año con ISBN: 978-84-7962-892-5. Puede verse una grabación en Canal UNED: http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=6116&Tipo=C; http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=6117&Tipo=C; así como en https://canal.uned.es/mmobj/index/id/6462

- (2014). ***Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33)*** (Actas del XXIII Seminario Internacional del SELITEN@T). Madrid: Verbum, 363 págs. ISBN: 978-84-7962-966-3. Una grabación completa del Seminario puede verse en http://www.canal.uned.es/serial/index/id/664

- (2016). ***Teatro y música en los inicios del siglo XXI*** (Actas del XXIV Seminario Internacional del SELITEN@T). Madrid: Verbum, 558 págs. ISBN: 978-84-9074-312-6. Una grabación completa del Seminario Internacional puede verse en la siguiente dirección: https://canal.uned.es/serial/index/id/2041

- (2017). ***El teatro como documento artístico, histórico y cultural en el siglo XXI (2000-2016)*** (Actas del XXV Seminario Internacional del SELITEN@T) Madrid: Verbum, 550 págs. ISBN: 978-84-9074-505-2. Una grabación completa del Seminario puede verse en https://canal.uned.es/serial/index/id/4695

- (2017). ***Teatro y marginalismo(s) por raza, sexo e ideología en los inicios del siglo XXI*** (Actas del XXVI Seminario Internacional del SELITEN@T). Madrid: Verbum, págs. ISBN: https://editorialverbum.es/producto/teatro-marginalismos-sexo-raza-e-ideologia-los-inicios-del-siglo-xxi. Una grabación completa del Seminario Internacional puede verse en la siguiente dirección: https://canal.uned.es/serial/index/id/5812.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.