ASIGNATURA DE MÁSTER:

FORMAS ESCENOGRÁFICAS DEL TEATRO ITALIANO

Curso 2011/2012

(Código:24400803)

1.PRESENTACIÓN

Esta asignatura pertenece al Módulo de Especialidad "Interculturalidad Teatral Europea" (5 créditos).

2.CONTEXTUALIZACIÓN

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

La asignatura está encuadrada dentro del itinerario del máster "Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo" y está estrechamente relacionada con otras asignaturas tanto del módulo de contenidos propios ("Técnicas y métodos de investigación teatral" e "Innovaciones escénicas en el siglo XX"), como del módulo de especialidad al que pertenece, con la totalidad de las cuales contribuye a conformar un cuadro general del teatro europeo. En esta asignatura se profundiza y se contextualizan dentro del panorama teatral italiano y sus peculiaridades, algunos autores y movimientos escénicos que trascienden del ámbito italiano y forman parte del patrimonio teatral y cultural europeo, como, por ejemplo, la *Commedia dell'Arte* o Goldoni, Pirandello, etc.

1.2.- *Perfil del estudiante al que va dirigido*

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 el teatro y/o la cultura italiana.(que cumplan con los requisitos exigidos por la universidad).

1.3.- *Justificación de la relevancia de la asignatura*

"Formas escenográficas del teatro italiano" permite analizar realidades específicas y características propias del teatro italiano en sus relaciones e influjos recíprocos con los otros teatros europeos en distintas épocas, desde el teatro medieval hasta el del siglo XXI. También pone de manifiesto las aportaciones e innovaciones propias del teatro italiano con respecto al panorama europeo.

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

Considerando la importancia de la aportación italiana al panorama teatral europeo, la asignatura proporciona una formación que puede resultar de gran utilidad como base de futuras trayectorias orientadas al perfil profesional de docentes, críticos literarios y teatrales en medios de comunicación, expertos para cuestiones editoriales, técnicos en el ámbito de la gestión y animación teatral. Sus contenidos presentan interés también para futuros creadores tanto en el ámbito de la literatura como de las artes escénicas.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Requisitos obligatorios

Los alumnos que se matriculen en la asignatura tendrán que tener conocimientos teóricos básicos de historia del teatro y las técnicas de la representación para así poder encuadrar el teatro italiano en un contexto más amplio. Por lo tanto se recomienda que hayan cursado, en el módulo de contenidos formativos propios, la asignatura "Técnicas y métodos de investigación teatral".

Requisitos recomendables

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

Se recomienda que el estudiante tenga unos conocimientos mínimos de lengua italiana que le permitan leer en este idioma sin muchas dificultades, puesto que la bibliografía en español es muy escasa. Sin embargo, si un alumno no cumple este requisito pero está interesado en la asignatura, antes de matricularse, puede ponerse en contacto con el profesor responsable para valorar con él la posibilidad de cursar la asignatura recurriendo a bibliografías alternativas.

Requisitos para los estudiantes que provengan de otra titulación

A los alumnos que provengan de otra titulación se les recomienda, en el módulo de Formación Básica, la materia Historia y Técnicas de la Representación Teatral. Es importante que los alumnos dominen las herramientas básicas de analizar textos y, en particular, sepan analizar un texto dramático en su doble vertiente de texto literario y texto espectacular.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el panorama general del teatro italiano.
2. Establecer un análisis diacrónico del teatro italiano en sus relaciones con el teatro europeo.
3. Estimar y analizar una obra teatral italiana relacionándola con la realidad teatral a la que pertenece.
4. Utilizar los conocimientos adquiridos elaborando un breve trabajo original (de forma individual o en grupo) sobre las producciones de un autor o un movimiento teatral italiano.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Descripción general de la asignatura

Esta asignatura propone un estudio diacrónico del teatro italiano, con especial énfasis en los aspectos, autores, movimientos e innovaciones escénicas que han tenido especial relevancia no sólo en Italia, sino en el marco del teatro europeo. Se hará hincapié en distintos aspectos de la creación teatral (dramaturgia, actores, escenografía, etc.) para que el alumno pueda tener unos conocimientos de todos los aspectos del teatro en Italia.

Descripción y relevancia de los bloques temáticos

Los bloques temáticos de la asignatura son los siguientes:

1. Panorama general y características propias del teatro italiano dentro del teatro europeo.
2. Teatro italiano de la Edad Media y el Renacimiento (autores, textos, intérpretes y puestas en escenas).
3. La Commedia dell' Arte.
4. Teatro italiano de los siglos XVIII y XIX (autores, textos, intérpretes y puestas en escenas).
5. Teatro italiano contemporáneo (autores, textos, intérpretes y puestas en escenas).

Programa

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

TEMA 1. Introducción general al teatro italiano
Lengua y lenguas del teatro italiano. Teatro italiano y teatro regionales. Peso de la realidad político-cultural en el desarrollo y las características del teatro italiano.

TEMA 2. Teatro medieval y *Sacre rappresentazioni*
Áreas de desarrollo de la teatralidad medieval y sus diferencias. *Laudi* dramáticas. Nacimiento del género trágicos en el siglo XIV y XV. Génesis y desarrollo de las *Sacre rappresentazioni*.

TEMA 3. Teatro del Renacimiento
Ariosto y la corte de Ferrara. *La Calandria*. Machiavelli y Bibbiena. El teatro de las *accademie*.

TEMA 4. Ruzante y el teatro dialectal
Ruzante: actividad, producción y lengua.

TEMA 5. La *Commedia dell'Arte*
Intérpretes y personajes. Difusión dentro y fuera de Italia. La invención de Arlequín. Los *scenari*. El mito teatral de la *Commedia dell'Arte*.

TEMA 6. Metastasio y el teatro musical
El melodrama. La reforma de Metastasio.

TEMA 7. Comedia y tragedia: Goldoni y Alfieri
Teatros italianos al principio del siglo XVIII. La reforma goldoniana. La tragedia de Alfieri. Relaciones entre dramaturgos y actores.

TEMA 8. El teatro a la italiana: arquitectura y espacios
El edificio teatral. La ciudad y sus teatros. Grandes teatros italianos.

TEMA 9. Los grandes actores del siglo XIX
El teatro en la segunda mitad del siglo XIX. Actores, personajes y repertorios. El sistema teatral.

TEMA 10. Pirandello
Tradición y ruptura. *Sei personaggi in cerca d'autore*. *Capocomico* y *regista*.

TEMA 11. El teatro futurista y D'Annunzio

El Futurismo, sus *manifesti* y sus acciones escénicas. D'Annunzio: vida y obra teatral.

TEMA 12. Totò, Petrolini, Viviani: *l'avanspettacolo*
Rivista y *avanspettacolo*. Tradiciones farsescas populares. Relación con el público. Grandes intérpretes.

TEMA 13. De Filippo y Dario Fo
Entre tradición y vanguardia. De Filippo y la herencia napolitana. Fo y la fabulación.

TEMA 14. Los grandes directores italianos del siglo XX
La figura del *regista*. LOs distintos conceptos de dirección teatral.

TEMA 15. Teatro *di Narrazione*
Génesis del *Teatro di Narrazione*. Las dos "generaciones" de narradores. Ascanio Celestini. Marco Paolini.

Todos los puntos del programa se desarrollarán haciendo referencia al contexto teatral europeo y estableciendo comparaciones con éste.

6.EQUIPO DOCENTE

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

- MARINA SANFILIPPO -

7.METODOLOGÍA

Metodología

El alumno estudiará la historia del teatro italiano y sus formas escenográficas en el manual indicado en la bibliografía, realizando también una de las lecturas recomendadas. Por otro lado, en la plataforma virtual encontrará materiales e información adicional sobre el estudio de cada tema del programa, aparte de consejos bibliográficos y enlaces de interés.
El contacto alumno-profesor será continuo, gracias a los foros de discusión, que permitirán:
a) solucionar dudas y problemas a medida que vayan surgiendo;
b) plantear conjuntamente el enfoque de los trabajos individuales o de grupo;
c) intercambiar ideas y opiniones con el profesor y entre alumnos sobre la materia de estudio.

Plan de trabajo y su distribución temporal

Se trata de una asignatura del primer semestre y el estudio y el trabajo se van a desarrollar en los meses entre octubre y enero. Los créditos ETCS de la asignatura son 5 y equivalen a 125 horas de trabajo, por lo tanto es importante que se empiece a estudiar desde la primera semana del curso académico. Se recomienda que el alumno dedique las primeras semanas sólo al estudio del manual para poder así en un segundo momento decidir cuál va a ser la lectura obligatoria que más le interesa. Cada estudiante utilizará las técnicas de estudio a las que esté acostumbrado, sin embargo se recomienda una primera lectura general del manual, dejando para un segundo momento el estudio pormenorizado del mismo. De esta forma, el alumno podrá utilizar la información global para el estudio de cada tema, puesto que, a pesar del enfoque diacrónico del manual, hay puntos del programa de los que sólo se puede tener una visión completa poniendo en relación distintos temas. Es aconsejable que el alumno dedique a esta tarea la primera semana del curso, para después volver a empezar el manual y dedicar cada semana al estudio detallado de un capítulo, completándolo con los materiales y los consejos que encontrará en el curso virtual.
Por lo que concierne a la lectura obligatoria (y/o asistencia a un espectáculo teatral o visionado de grabaciones en vídeo), esta se realizará con posterioridad a la lectura general y en paralelo al tema del programa al que pertenece. En cuanto al trabajo escrito, que tiene como punto de partida la actividad anterior, el alumno puede empezar a recopilar datos y esbozar un esquema en cuanto acabe la lectura. Es importante que el alumno se ponga en contacto cuanto antes con el equipo docente para concordar el tema y el esquema del trabajo; ambos tienen que quedar establecidos antes de las vacaciones de Navidad.
De esta forma, en dieciséis semanas se podrá completar el estudio del manual, la lectura obligatoria y el trabajo. Si hiciera falta, el profesor sugerirá ideas y argumentos para la realización del trabajo escrito, que tendrá que ser entregado (por correo o en una entrevista personal) antes de la fecha de la prueba presencial.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788854830103
Título: PERFILES DE TEATRO ITALAINO (2009)
Autor/es: Marina Sanfilippo ;
Editorial: Aracne editrice

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

Comentarios y anexos:

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

A lo largo del curso, el alumno tendrá que leer una obra de un autor teatral italiano, escogida entre las que se indican más abajo. Es recomendable que esta lectura se realice en italiano, sin embargo cabe la posibilidad de acudir en muchos casos a buenas traducciones al español. En este apartado no se indican lecturas de textos dialectales, sin embargo los alumnos interesados en autores como Ruzante o Viviani y que tengan la capacidad para entender textos muy lejanos del italiano standard pueden ponerse de acuerdo con el profesor. Para los demás autores, en cambio, se indican abajo los textos recomendados, empezando por los que se pueden encontrar en Internet, en la biblioteca virtual *Liberliber:*

1.- ALFIERI, Vittorio. *Mirra*
(http://www.liberliber.it/biblioteca/a/alfieri/mirra/pdf/mirra_p.pdf)

2.- ARIOSTO, Ludovico *La Lena*
(http://www.liberliber.it/biblioteca/a/ariosto/la_lena/pdf/la_len_p.pdf)
3.- GOLDONI, Carlo. *Il servitore di due padroni*
(http://www.liberliber.it/biblioteca/g/goldoni/il_servitore_di_due_padroni/pdf/il_ser_p.pdf).
4.-METASTASIO. *La clemenza di Tito (http://www.intratext.com/IXT/ITA2556/)*
5.- PIRANDELLO, Luigi. *Sei personaggi in cerca d'autore*
(http://www.liberliber.it/biblioteca/p/pirandello/sei_personaggi_in_cerca_d_autore/pdf/sei_pe_p.pdf)
6.- Gabriele D'Annunzio, *La figlia di Iorio.*
http://www.liberliber.it/biblioteca/d/d_annunzio/la_figlia_di_iorio/pdf/d_annunzio_la_figlia_di_iorio.pdf
7. Otra posibilidad es leer los manfiestos sobre teatro de MARINETTI:
http://www.irre.toscana.it/futurismo/opere/manifesti/teasint.htm;
http://www.irre.toscana.it/futurismo/opere/manifesti/teatro.htm.

En el caso de autores más recientes, no existe la posibilidad de consultar sus obras en Internet. Los textos recomendados son los siguientes:

DE FILIPPO, Eduardo. *Natale in casa Cupiello* (existen varias ediciones, algunas en el formato libro más vídeo).
FO, Dario. *Mistero buffo* (existen varias ediciones, algunas en el formato libro más vídeo).
CELESTINI, Ascanio (2005). *Radio clandestina. Memoria delle Fosse Ardeatine* (libro y DVD). Roma: Donzelli.
____ (2006). *Scemo di guerra* (libro y DVD). Torino: Einaudi.
PAOLINI, Marco (1999). *Vajont 9 ottobre '63* (libro y vídeo). Torino: Einaudi.

Los alumnos que lo deseen pueden sostituir la lectura obligatoria por la asistencia a un espectáculo teatral, de un autor o un director italiano, o, si la cartelera teatral del lugar de residencia del alumno no lo permitiera, el visionado de una grabación de un espectáculos de las mismas características.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
1.- SCHINO, Mirella (2002). *Profilo del teatro italiano. Dal XV al XX secolo*. Roma: Carocci. Libro que presenta el teatro italiano desde el punto de vista de la historia de la representación.
2.- ALONGE, Roberto y DAVICO BONINO, Guido (dirs.) (2000). *Storia del teatro moderno e contemporaneo*, 3 vols. Torino: Einaudi (sólo los capítulos dedicados al teatro italiano). Obra colectiva en las que destacados especialistas configuran un panorama muy completo del teatro no sólo italiano.
3.- TRIFONE, Pietro (2000). *L'italiano a teatro. Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo*. Pisa-Roma: Istituti editoriali e poligrafici internazionali. Libro fundamental para entender la cuestión lingüística a la que se enfrenta el teatro italiano.
4.- SANFILIPPO, Marina (2007). *El renacimiento de la narración oral en Italia y España (1985-2005)*. Madrid: Fundación Universitaria Española (también se puede consultar en la página web: *http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/sanfilippo.pdf).*

Para temas puntuales y según los intereses del alumno, se recomiendan las antologías de ensayos críticos editadas por importantes estudiosos italianos:

5.- GUARINO, Raimondo (ed.) (1988). *Teatro e cultura della rappresentazione. Lo spettacolo in Italia nel Quattrocento*. Bologna: il Mulino.
6.- CRUCIANI, F. y D. SERAGNOLI (eds.) (1987). *Il teatro italiano nel Rinascimento*. Bologna: il Mulino.
7.- GUCCINI, Gerardo (ed.) (1988). *Il teatro italiano nel Settecento*. Bologna: il Mulino.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

8.- TINTERRI, Alessandro (ed.) (1990). *Il teatro italiano dal naturalismo a Pirandello*. Bologna: il Mulino.
9.- ANGELINI, Franca (1988). *Teatro e spettacolo nel primo Novecento*. Bari: Laterza.
10.-PUPPA, Paolo (1990). *Teatro e spettacolo nel secondo Novecento*. Bari: Laterza.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

Esta asignatura se imparte con la metodología de la enseñanza a distancia y el curso virtual aprovecha las posibilidades de la plataforma ALF, que ofrece la posibilidad, a través de los foros, de establecer una comunicación interactiva profesor-alumno y alumno-alumno, mediante las distintas herramientas que configuran los Cursos Virtuales de esta Universidad.

El curso virtual ofrece además a los alumnos materiales y enlaces para profundizar en la materia de estudio.

En los archivos de la radio de la UNED es posible escuchar varios programas dedicados al teatro italiano emitidos en años anteriores. Estos programas ofrecen información adicional sobre algunos de los temas de la asignatura (desde el teatro medieval hasta el *teatro di narrazione*). El alumno encontrará en el curso virtual el listado completo de estos programas y su fecha de emisión, necesaria para poder conectarse.

En Internet el alumno podrá consultar varios sitos dedicados al teatro italiano y sus intérpretes, así como muchos textos teatrales. Entre las direcciones generales más útiles:

http://www.liberliber.it/biblioteca/
www.drammaturgia.it
http://www.ateatro.it/
http://www.univaq.it/culturateatrale/index2.html
http://www.delteatro.it/index.php

También es posible consultar en línea algunas revistas teatrales españolas e italianas, en las que aparecen artículos de interés para la asignatura, como:

http://www.tuttoteatro.com/
http://www.teatrionline.com/
http://www.dramma.it
http://www.muspe.unibo.it/period/pdd/
etc.

Hay que tener en cuenta también las páginas *web* de algunos teatros, que ofrecen distintos tipos de información, materiales gráficos y/o audiovisuales, como el Piccolo Teatro de Milán o La Fenice de Venecia:

http://www.piccoloteatro.org/index.php?step=home&tab=1&sub_tab=2&title=Teatro+-+home,
http://www.teatrolafenice.it/static/archivio_storico.php,

Se recuerda que también existen ensayos de teatro italiano colgados en la red, como:
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/sanfilippo.pdf.

El Centro de Documentación Teatral (http://documentacionteatral.mcu.es) ofrece a los alumnos del Máster la posibilidad de consultar sus fondos de hemeroteca, grabaciones de espectáculos teatrales y publicaciones digitalizadas, por lo tanto existe la opción de visionar vídeos de espectáculos teatrales de autores y/o directores italianos, como Giorgio Strehler o Luca Ronconi.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

La asignatura no esta tutorizada por TAR o Profesores Tutores en los Centros Asociados. La profesora responsable se

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

encarga de tutorizar directamente a los alumnos mediante los foros virtuales, el correo electrónico personal y entrevistas telefónicas o presenciales.

Horario de atención al alumno

Martes: 9.30-13.30 h. y 16-20
Miércoles: 9.30-13.30 h.

Medios de contacto

- Dirección de correo postal:
Prof. Dra. Marina Sanfilippo
Despacho n.º 615
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad de Filología
UNED
Paseo Senda del Rey, 7
28040.- MADRID

- Teléfono: 91.3988633

- Fax: 913986987

- Dirección de correo electrónico: msanfilippo@flog.uned.es

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de la realización de una prueba presencial y un breve trabajo escrito.

Prueba presencial

La prueba presencial será de dos horas de duración y se realiza sin apoyo de material alguno. Consta de tres preguntas de desarrollo y el alumno tiene que contestar a dos de su elección. Cada respuesta tendrá una extensión máxima de dos caras de un folio.

La evaluación de la prueba presencial se hará del modo siguiente:
a) Cada una de las respuestas se evaluará de 0 a 3 puntos. Para ello se tendrán en cuenta tanto los conocimientos como las habilidades demostradas por el alumno.
b) La nota final de la prueba presencial se obtendrá sumando las dos calificaciones.
c) Para superar el examen es necesario conseguir por lo menos 1,4 punto en cada respuesta
d) 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.
e) Esta nota representará el sesenta por ciento de la nota final que se obtendrá sumando la calificación de la prueba presencial y del trabajo

Trabajo

El alumno entregará a la profesora antes de la fecha del examen un trabajo escrito de 5-6 páginas. El profesor y el alumno

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358

decidirán de forma conjunta, antes de mediados de diciembre, el tema del trabajo, que tendrá como punto de partida la lectura obligatoria. También cabe la posibilidad de realizar un trabajo de análisis de una representación teatral de una obra italiana (en vivo o grabada).
El trabajo se evaluará de 0 a 4 puntos y su calificación se sumará a la de la prueba presencial.

Otros criterios

La participación activa y continuada en los foros de la asignatura podrá subir la nota final en un punto cómo máximo.

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/
6B64E38A210CD72FB8BBD68F3BBC4358