

EL TEATRO ESPAÑOL Y SUS PUESTAS EN ESCENA EN LOS SIGLOS XX Y XXI

Curso 2009/2010

(Código: 24400790)

1. PRESENTACIÓN

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

Esta materia tiene como función primordial proporcionar el conocimiento histórico del teatro de los siglos XX y XXI desde un punto de vista artístico y cultural y su significado tanto en el momento de su creación como su vigencia posterior, desde los puntos de vista teórico y 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 dos siglos estudiados.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

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

Esta materia tiene como función primordial proporcionar el conocimiento histórico del teatro de los siglos XX y XXI desde un punto de vista artístico y cultural y su significado tanto en el momento de su creación como su vigencia posterior, desde los puntos de vista teórico y 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 siglos estudiados.

2.- Perfil del estudiante al que va dirigido

Alumnos que hayan cursado los estudios de grado, alumnado procedente de Escuelas de Arte Dramático, profesionales amantes del teatro siempre que cumplan con las condiciones exigidas por la Universidad.

3.- Justificación de la relevancia de la asignatura

La existencia del teatro acompaña a la historia de la humanidad desde sus orígenes. No existe una sociedad, cualquiera que sea su cultura, sin sus correspondientes manifestaciones teatrales, signo inequívoco de la necesidad del ser humano de esta comunicación en forma de manifestación artística que supone la "teatralidad". El hombre necesita "representar" y verse "representado" como un espejo de sus miserias, sufrimientos, anhelos, crítica, o espíritu lúdico, aspectos que se expresarán en los distintos géneros teatrales: tragedia, sátira, comedia, o tragicomedia mediante la representación teatral. Centrándonos en la civilización occidental, teatro y sociedad siempre se encuentran en una relación dialéctica en la que cada cultura, a lo largo de la historia, utiliza el espacio escénico desde conceptos y para intereses específicos, pues la escena ha reflejado siempre la historia en sus vertientes estética y social. La aparición del teatro en sentido moderno va unida a la aparición del espacio público que permite la distanciaci3n entre lo representado y el espectador: no es casual que la

etimología de la palabra *teatro* nos remite al *thetron* o espacio destinado a los espectáculos.

Con el fin de materializar el sentido profundo del texto dramático, la puesta en escena recurre a un conjunto de técnicas: escenografía, iluminación, vestuario, música, representación actoral, declamación, etc., en las que cada signo o conjunto de signos desempeña una función significativa en la concepción de la obra escrita, siendo evidente que el director de escena es el responsable de la significación global de la representación. Sin embargo, será el espectador quien finalmente y en definitiva, organice para sí el sentido del espectáculo que contempla. Un espectador adiestrado y conocedor de un método de análisis del texto y de la representación tendrá una mayor capacidad de obtención de comprensión intelectual y de placer artístico que quien carezca de ellos.

El teatro es un espacio abierto a la inteligencia, la sensualidad, y la discusión. El conocimiento de su historia y de sus técnicas de representación tiene como fin que los espectadores aspiren a contemplar espectáculos que llamen a las puertas de su capacidad intelectual y de razonamiento, y a descubrir lo placentero que subyace en el acto de aprender, asociar, desvelar o apasionarse.

En suma esta asignatura capacita a los alumnos a ser elementos activos en el proceso de comunicación que se establece entre la escena y la sala, a desarrollar su capacidad crítica y estética, otorgándoles un carácter excepcional y fundamentador de conceptos, opciones y comportamientos que inciden en la vida y actitudes civiles, sociales y personales.

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

Los alumnos que cursen esta disciplina quedan capacitados para cualquier aspecto relativo a la gestión cultural (dirección o programación de espectáculos teatrales, ciclos de conferencias, encuentros, mesas redondas...). Asimismo sobre la docencia y capacitación en cualquiera de las técnicas de las artes escénicas. Por tanto esta asignatura desarrolla las siguientes capacidades:

1.- 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.

2.- 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.

3. REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

PRERREQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

1.- Requisitos obligatorios

Haber cursado el Grado en Lengua y Literatura Españolas o, en el caso de que los alumnos no sean de Filología, haber cursado la asignatura del Módulo de Formación Básica *Historia y Técnicas de la Representación Teatral*.

2.- Requisitos recomendables

Poseer amor al teatro (como texto y representación).

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

Sería conveniente que los estudiantes procedentes de otras titulaciones hubiesen cursado la asignatura *Historia y técnicas de la representación teatral* del Módulo de Formación Básica de este Máster. Muy recomendable sería también el conocimiento por parte del alumno de bibliografía específica para el análisis semiótico de obras teatrales, dado que la semiótica teatral es el método analítico que se utiliza en la asignatura para estudiar las puestas en escena de las obras teatrales, como se estudia en la parte práctica de la asignatura.

4. 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) en los siglos XX y XXI.
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 en el periodo indicado.
	X	X	Relacionar, comparar y juzgar las relaciones entre la escritura dramática, las puestas en escena y el papel del teatro de esta época en la sociedad tanto para su formación profesional en la docencia como de investigación.

En esta asignatura se pretende ofrecer al alumno un conocimiento diacrónico de la historia del teatro español de los siglos XX y XXI en sus relaciones texto-representación. La literatura dramática, a diferencia de otros géneros literarios (narrativo, poético) solo logra su definitiva realización en su plasmación como una realidad diferente del propio texto, el escenario y el resultado teatral del mismo, esto es en su puesta en escena. El estudio del teatro representado supone entender con mayor profundidad el teatro a lo largo de su historia, ya que las puestas en escena de cada obra son el reflejo de la visión del mundo que cada sociedad tiene en un momento histórico determinado. Desde la finalidad didáctica del teatro ilustrado a la cosmovisión que supone el teatro romántico o la plasmación de la realidad en el teatro naturalista...etc., cada época será reflejada en el teatro representado de cada período y en la manera de conjugar los distintos códigos que se presentan simultáneamente ante el espectador: el trabajo actoral y su declamación del texto, la escenografía, la música, el vestuario, la iluminación, o los lugares teatrales en los que se representa...etc. El análisis de todos estos elementos por parte del alumno le revelarán el significado total de la obra que sólo entonces sabrá interpretar dentro de las coordenadas de la época estudiada. Esta asignatura no sólo aborda el estudio diacrónico del teatro de estos siglos, sino que se detiene en el estudio sincrónico de los aspectos de la representación más significativos de cada momento, capacitando por tanto al alumno para el análisis de espectáculos concretos, y reconstrucción de la vida escénica de cualquier período cronológico determinado. Desde el punto de vista de la metodología, el alumno estudiará la historia de la literatura dramática y de las técnicas de representación teatral características de cada época realizando unas lecturas y siguiendo una bibliografía previamente reseñada por el profesor. La virtualización de la asignatura le permitirá un seguimiento de cerca en el enfoque y problemas que vayan surgiendo. Se podrán realizar estudios comparativos del teatro español con otras puestas en escena paralelas dentro de las literaturas de la comunidad europea.

1.- Conocimientos

- Saber la historia del teatro español en sus relaciones texto-representación en la época estudiada.
- Analizar los hitos y elementos más importantes del teatro español y sus influencias sobre el teatro europeo en este periodo.
- Reconocer las obras de teatro en este contexto histórico.
- Describir los elementos y técnicas de la representación de un texto dramático concreto de una época determinada y relacionarlo con otro texto dramático europeo de características similares en su contexto histórico.
- Interpretar la semántica de los diversos códigos de la representación de una obra para poder explicar todos los elementos que la componen.

2.- Habilidades y destrezas

- Combinar y organizar los diversos elementos de la representación de este periodo para convertir un texto dramático en representación.
- Organizar una representación teatral con un grupo dado partiendo de un texto dramático.
- Examinar los elementos de la representación (escenografía, vestuario, luminotecnia, decorados...etc.) propios de la época de una obra y modificarlos para practicar una actualización de su puesta en escena.

- d) Utilizar la metodología de la semiótica teatral para analizar y examinar las obras teatrales mostrando todos los elementos de la representación.
- e) Proponer innovaciones en la representación de un texto dramático dado de esta época, teniendo en cuenta su contexto histórico y demostrar su actualidad en una propuesta que confirme su categoría de clásico vigente.

3.- Actitudes

- a) Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo interdisciplinar.
- b) Experimentar los conocimientos teóricos en su aplicación práctica.
- c) Valorar la función social que puede ejercer la representación de una obra teatral en un momento histórico determinado.
- d) Plantear los valores que una sociedad puede revisar a través de las artes escénicas.
- e) Proporcionar pautas para realizar trabajos de investigación teatral.
- f) Capacitar al alumno para el análisis de espectáculos concretos, y reconstrucción de la vida escénica de cualquier período cronológico determinado.

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1.- Descripción general de la asignatura

En esta asignatura se pretende ofrecer al alumno un conocimiento diacrónico de la historia del teatro español de los siglos XX y XXI en sus relaciones texto-representación.

La asignatura proporciona al alumno un panorama de la historia del teatro de los siglos XX y XXI en dos aspectos básicos: la creación de los textos teatrales por eminentes dramaturgos y el estudio de sus puestas en escena (técnicas dramatúrgicas) en el mundo Occidental, muy especialmente en España y en Europa, con el fin de estudiar el teatro no sólo como una actividad artística importante, sino también la función cultural que ha desempeñado y desempeña en la sociedad.

2.- Descripción y relevancia de los bloques temáticos

La asignatura se compone de dos partes con el fin de proporcionar al alumno una serie de ideas básicas tanto sobre la creación teatral (textos) como sobre las prácticas escénicas (representaciones) y su función artística, social y cultural, a lo largo de los dos últimos siglos lo que conforma la materia en dos bloques temáticos:

Primer bloque temático

I.- Siglo XX

Las vanguardias escénicas españolas y europeas en la primera mitad del siglo XX y las nuevas tendencias escénicas en el siglo XX.

El teatro latinoamericano. Nueva York, capital del teatro.

Segundo bloque temático

II.- Siglo XXI

Últimas tendencias de las artes escénicas en España, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

3.- Programa

Primer bloque temático

Tema 1.- La escena europea en el siglo XX

Las vanguardias escénicas europeas en la primera mitad del siglo XX. La primera gran contestación al realismo: Alfred Jarry y el *surrealismo*. El *expresionismo* como réplica al naturalismo positivista en el teatro. El *teatro del absurdo*: Samuel Beckett y Eugene Ionesco.

Tema 2.- Introducción al teatro español de principios del siglo XX: continuidad con el siglo anterior

El teatro como espectáculo de evasión. El café cantante. La disolución del género chico en las variedades y la desaparición de los teatros por horas. El sainete de Arniches. La continuidad de la alta comedia: trayectoria de J. Benavente y su público burgués.

Tema 3.- 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 4.- El director escénico como responsable del espectáculo teatral en el siglo XX

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).

Tema 5.- Los grandes innovadores europeos

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 6.- Las teorías para la formación del actor

Las nuevas teorías 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 7.- El teatro español después de la guerra civil (1940-1960)

La escena española de posguerra. Censura y crítica. Los autores del exilio. Principales dramaturgos realistas y su práctica escénica. Pervivencia de la comedia de evasión y principales representantes del género.

Tema 8.- El teatro español de mediados de siglo: de la transición a la democracia

Teatro y sociedad. De los teatros universitarios a los teatros independientes. Teatro público y privado. La creación del Centro Dramático Nacional. Teatro de autor y teatro de grupo.

Tema 9.- Del texto al espectáculo: la cuestión del hecho teatral. La creación colectiva

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

Tema 10.- Las nuevas tendencias escénicas en la segunda mitad del siglo XX en Norteamérica y en Europa

Grandes nombres de la escena: El *espacio vacío* de Peter Brook, T. Kantor, H. Müller, G. Strehler, L. Ronconi y Bob Wilson. Los grupos teatrales americanos y europeos. La dirección teatral en el fin de siglo. Últimas tendencias. La influencia de Oriente.

Tema 11.- La situación de la escena española y latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX

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.

Segundo bloque temático

Tema 12.- La escena europea y americana en los inicios del siglo XXI

La incorporación al teatro de las nuevas tecnologías. Los festivales internacionales. El teatro de calle. El musical heredero de Broadway.

Tema 13.- La última situación de la escena española

Teatro y autonomías. Los nuevos profesionales de la escena. Los teatros españoles de finales del siglo XX. Las salas alternativas. Los dramaturgos españoles en el siglo XXI. Dramaturgias femeninas y su aportación a la escena en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Tema 14.- El futuro de las artes escénicas en el panorama internacional

Teatro y sociedad en el siglo XXI. Escritura dramática y puesta en escena. El teatro musical en su repertorio actual: ópera y zarzuela.

Tema 15.- Otros aspectos del teatro de hoy

La función del director en la realización e interpretación de las obras dramáticas. Las nuevas lecturas de los clásicos y su polémica puesta en escena. La formación de los actores en la actualidad. Análisis de espectáculos teatrales.

6.EQUIPO DOCENTE

DATOS NO DISPONIBLES POR OBSOLESCENCIA

7.METODOLOGÍA

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 textos 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 5 créditos ECTS (equivalentes a unas 125 horas de trabajo por parte del estudiante), será evaluada mediante una prueba presencial. La prueba presencial abarcará todo el temario de la asignatura del 1 al 15, por lo tanto el alumno debe preparar 4 temas por mes durante los tres primeros meses y tres temas durante el último mes, quedándole tiempo (una semana) para un repaso general de la asignatura.

Con el objetivo de ayudar al alumno en el estudio de la asignatura, proporcionamos, a continuación, unas orientaciones básicas para el estudio de cada uno de ellos, basadas en los 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. En algunos temas se añaden unas Actividades, relacionadas con los objetivos de Conocimiento, Habilidades y Destrezas y Actitudes, que el alumno puede realizar por escrito, con el fin de aprender a trabajar de forma autónoma y, si lo estima conveniente, en colaboración con otro(s) compañero(s).

Tema 1.- La escena europea en el siglo XX

Las vanguardias escénicas europeas en la primera mitad del siglo XX. La primera gran contestación al realismo: Alfred Jarry y el *surrealismo*. El *expresionismo* como réplica al naturalismo positivista en el teatro. El *teatro del absurdo*: Samuel Beckett y Eugene Ionesco.

El tema puede estudiarse 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).

Tema 2.- Introducción al teatro español de principios del siglo XX: continuidad con el siglo anterior

El teatro como espectáculo de evasión. El café cantante. La disolución del género chico en las variedades y la desaparición de los teatros por horas. El sainete de Arniches. La continuidad de la alta comedia: trayectoria de J. Benavente y su público burgués.

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).

d) Capítulo XIV (epígrafe 2: "La continuidad de la "alta comedia") del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 322-324).

Tema 3.- 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.

El tema puede estudiarse en:

a) 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).

b) 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).

c) 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).

Tema 4.- El director escénico como responsable del espectáculo teatral en el siglo XX

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).

El tema se puede estudiar en:

a) Capítulo XV (epígrafe 7) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 360-368).

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).

c) 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).

Tema 5.- Los grandes innovadores europeos

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).

El tema se puede estudiar en el capítulo XV (epígrafes 6, 8 y 9) del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 359-375).

Tema 6.- Las teorías para la formación del actor

Las nuevas teorías 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).

El tema puede estudiarse en

a) 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 Stanislavski, "Extractos de su pensamiento", y de Grotowski, "Teatro Laboratorio", que aparecen en las págs. 316 y 449-450 del manual anteriormente reseñado.

Tema 7.- El teatro español después de la guerra civil (1940-1960).

La escena española de posguerra. Censura y crítica. Los autores del exilio. Principales dramaturgos realistas y su práctica escénica. Pervivencia de la comedia de evasión y principales representantes del género.

El tema puede estudiarse en los apartados pertinentes de los capítulos 6 y 7 del libro *Teatro español del siglo XX* (Madrid: Ed. Síntesis, 2002) de César Oliva (pp.137 y 171).

Tema 8.- El teatro español de mediados de siglo: de la transición a la democracia

Teatro y sociedad. De los teatros universitarios a los teatros independientes. Teatro público y privado. La creación del Centro Dramático Nacional. Teatro de autor y teatro de grupo.

El tema puede estudiarse en los apartados pertinentes del capítulo 8 del libro *Teatro español del siglo XX* (Madrid: Ed. Síntesis, 2002) de César Oliva (pp.219).

Tema 9.- Del texto al espectáculo: la cuestión del hecho teatral. La creación colectiva

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

El tema se puede estudiar en:

a) Capítulo XVI (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).

c) 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.

Tema 10.- Las nuevas tendencias escénicas en la segunda mitad del siglo XX en Norteamérica y en Europa

Grandes nombres de la escena: El *espacio vacío* de Peter Brook, T. Kantor, H. Müller, G. Strehler, L. Ronconi y Bob Wilson. Los grupos teatrales americanos y europeos. La dirección teatral en el fin de siglo. Últimas tendencias. La influencia de Oriente.

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).

Tema 11.- La situación de la escena española y latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX

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.

El tema se puede estudiar 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).

Tema 12.- La escena europea y americana en los inicios del siglo XXI

La incorporación al teatro de las nuevas tecnologías. Los festivales internacionales. El teatro de calle. El musical heredero de Broadway.

El tema se puede estudiar en el capítulo XVI (epígrafe 1: "Nueva York, capital del teatro", y epígrafe 10: "Últimas tendencias" del manual de César Oliva y Francisco Torres Monreal (2003, págs. 397 y 444-449). Así como en José Romera Castillo (ed.), *Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003)*, Madrid: Visor Libros, 2004 y la sección monográfica, "Sobre teatro y nuevas tecnologías", de la revista *Signa*, n.º 17 (2008), págs. 11-150 (para bibliografía y direcciones electrónicas):

<http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/signa/catalogo.shtml>.

Tema 13.- La última situación de la escena española

Teatro y autonomías. Los nuevos profesionales de la escena. Los teatros españoles de finales del siglo XX. Las salas alternativas. Los dramaturgos españoles en el siglo XXI. Dramaturgias femeninas y su aportación a la escena en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

El tema se puede estudiar en:

- a) Capítulo 9 (apartados 1.2.) y capítulo 10 (apartados 1.2, y 6) del libro *Teatro español del siglo XX* (Madrid: Ed. Síntesis, 2002) de César Oliva. (pp. 255 y 301).
- b) Apartados pertinentes del libro de César Oliva), *La última escena (Teatro español de 1975 a nuestros días)*, Madrid: Cátedra, 2004.
- c) José Romera Castillo (ed.), *Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo*, Madrid: Visor Libros, 2005.

Tema 14.- El futuro de las artes escénicas en el panorama internacional

Teatro y sociedad en el siglo XXI. Escritura dramática y puesta en escena. El teatro musical en su repertorio actual: ópera y zarzuela.

Para el nuevo siglo, cf. de José Romera Castillo (ed.), *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI*, Madrid: Visor Libros, 2006.

Tema 15.- Otros aspectos del teatro de hoy

La función del director en la realización e interpretación de las obras dramáticas. Las nuevas lecturas de los clásicos y su polémica puesta en escena. La formación de los actores en la actualidad. Análisis de espectáculos teatrales.

Para el nuevo siglo, cf. de José Romera Castillo (ed.), *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI*, Madrid: Visor Libros, 2006 y José Romera Castillo (ed.), *Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006)*, Madrid: Visor Libros, 2007.

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

1.- Bibliografía básica

El alumno debe estudiar la asignatura a través de los libros siguientes como textos básicos en orden de mayor presencia en el programa:

- 1.- 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 dramaturgias en todo el mundo. Para esta asignatura sólo nos atañen los temas que comprenden desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad.
- 2.- OLIVA, César (2002). *Teatro español del siglo XX*, Madrid: Editorial Síntesis. Una historia de la escena española durante todo el siglo incluyendo no sólo autores y obras, sino los elementos constitutivos de la representación escénica en sus aspectos de la producción artística y económica.
- 3.- 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. Sólo los temas que tratan desde el siglo XX hasta la actualidad.
- 4.- OLIVA, César (2004). *La última escena (Teatro español de 1975 a nuestros días)*, Madrid: Cátedra. Un panorama muy recomendable del teatro español (textos y representaciones) a finales del siglo pasado e inicios del presente.
- 5.- ROMERA CASTILLO, José, ed. (2006). *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI*, Madrid: Visor Libros. Una recopilación de trabajos en los que se analizan las diversas y variadas corrientes teatrales a principios del nuevo siglo, fundamentalmente en España.

Aunque los textos puedan consultarse en bibliotecas, también el alumno puede adquirir alguno de estos volúmenes ya que tienen buena distribución editorial. Si se encontrara 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>.

2- Lecturas obligatorias comentadas

No se requieren en esta asignatura.

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:

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) HISTORIAS DEL TEATRO ESPAÑOL

- 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.

- 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) ACTAS DE CONGRESOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SELITEN@T

Además de las citadas anterior y posteriormente, el alumno puede ver los panoramas siguientes:

- ROMERA CASTILLO, José y F. GUTIÉRREZ CARBAJO, F., eds. (1999). *Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones*, Madrid: Visor Libros.

- ROMERA CASTILLO, José, ed. (2002). *Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX*, Madrid: Visor Libros.

— (2003). *Teatro y memoria en la segunda mitad del siglo XX*, Madrid: Visor Libros.

— (2004). *Teatro, prensa y nuevas tecnologías (1990-2003)*, Madrid: Visor Libros.

— (2005). *Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo*, Madrid: Visor Libros. Para el tema 13 especialmente.

Nota: Unos muy completos panoramas de los temas reseñados en los títulos. Los índices de cada uno de los volúmenes pueden verse en la página web de nuestro Centro: <http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T>.

c) 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 (textos 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. Un conjunto de trabajos muy útiles para analizar espectáculos teatrales en los inicios del siglo XXI.

10. RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO

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, con el fin de que la participación del alumnado sea especialmente más activa y enriquecedora académicamente

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 Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías: <http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T> ("Estudios sobre teatro").
- 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).

4.- Software para prácticas

No hay en esta asignatura.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.- Horario de atención al alumno

Prof.ª Dr.ª M.ª Pilar Espín Templado

Miércoles: 10.30-14.30 h.

Jueves: 10.30-14.30 y 15.30 -19.30 h.

Prof. Dr. José Romera Castillo

Miércoles: 10-14 h. y 15.30-19.30 h.

Jueves: 10-14 h.

2.- Medios de contacto

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.

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 y Fax (del Departamento): 91.3986695

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

- Página personal: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93.705496&_dad=portal&_schema=PORTAL

- Página del Centro de Investigación (del que es director): <http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T>.

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.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

1.- Pruebas presenciales

La asignatura, que consta de 5 créditos ECTS (equivalentes a unas 125 horas de trabajo por parte del estudiante), será evaluada mediante una prueba presencial. La prueba presencial abarcará todo el temario de la asignatura del 1 al 15.

- CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL

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

- EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PRESENCIAL

La evaluación de la prueba presencial 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 la 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. Para ello, se recomienda que el alumno estudie el volumen de José

Romera Castillo y otros, *Manual de estilo* (Madrid: UNED, 2007).

2.- Trabajos

No se pide ningún tipo de trabajo complementario para que el alumno lo realice por escrito en esta asignatura.

3. Otros criterios

En la evaluación de la asignatura se tendrán también en cuenta las actividades de aprendizaje realizadas a lo largo del curso, la participación en los foros y las calificaciones otorgadas por el Profesor Tutor del Centro Asociado, si lo hubiere, emitidas por escrito al equipo docente, que podrán subir o bajar la nota en dos puntos como máximo. Se recuerda que es imprescindible para aprobar la asignatura, además, una corrección ortográfica, expresiva, etc. Si algún estudiante tiene dificultades en estos aspectos formales y lingüísticos, le será muy útil el volumen de José ROMERA CASTILLO y otros (2007). *Manual de estilo*, Madrid: UNED.

13.COLABORADORES DOCENTES

Véase equipo docente.

