

Dra. Verónica Azcue

SPAN 493 ESCENA Y LITERATURA DRAMÁTICA ESPAÑOLA

DESCRIPCION GENERAL

Este curso ofrece una visión panorámica del teatro español, desde sus orígenes y hasta el momento actual a partir del estudio y análisis de un conjunto variado de obras representativas de diferentes periodos, autores y tendencias. Junto con la lectura y la comprensión de los textos dramáticos, se abordará en todo momento la consideración y el análisis de cuestiones en torno a la puesta en escena o el montaje de las obras, siendo uno de los objetivos centrales, abarcar el fenómeno teatral en toda su extensión, desde la creación del texto literario y hasta su concreción en un espectáculo. La práctica teatral es así una parte integrante del programa, el cual incluye la representación efectiva de una de las obras propuestas como lectura. Por su eminente carácter social, su condición inmediata y cercana al público, el teatro, considerado en su estrecha vinculación con el contexto en el que se produce, nos servirá además para abordar cuestiones de tipo histórico y cultural.

OBJETIVOS:

Al terminar el curso el estudiante será capaz de:

- Conocer las características específicas del género dramático, manejar sus convenciones e interpretar los signos y recursos específicos de los textos teniendo en cuenta el factor de la representación con sus distintos componentes: escenografía o interpretación
- Entender el sistema teatral español, comprender el desarrollo del “lugar teatral” desde los corrales hasta los teatros y conocer el proceso comercial y la formación de compañías y espectáculos, desde las comedias de leguas y hasta las salas alternativas actuales.
- Apreciar la vinculación entre el teatro y la sociedad y comprender la función específica de este género y espectáculo, tanto como medio de propaganda controlado o como espacio de crítica política y social. Destacar la importancia de los mensajes sociales y políticos de los textos.
- Conocer la periodización del teatro español y las características generales de los diferentes movimientos culturales: Renacimiento, Barroco, Romanticismo o Vanguardias
- Aplicar técnicas de análisis literario a distintos tipos de textos dramáticos. Identificar diferentes géneros: comedia, tragedia o entremés y reconocer los temas, fórmulas y convenciones de cada uno.

- Conocer con profundidad algunos textos principales de varios autores representativos de la historia del teatro español, su estilo y recursos más específicos así como las interpretaciones más destacadas de las obras según la crítica.
- Identificar personajes, arquetipos y mitos de la tradición española. Comprender el origen y desarrollo de ciertos temas y valores de la literatura hispánica tal como aparecen reflejados en los textos.
- Apreiciar el componente visual y espectacular de las obras. Leer los textos prestando atención a los recursos escénicos y las posibilidades para la puesta en escena y montaje de las obras.

METODOLOGÍA:

- Procesos de contextualización: exposición en clase de conocimientos históricos, culturales y lingüísticos necesarios para la comprensión del texto.
- Análisis detallado de los principales recursos estilísticos a partir de actividades y ejercicios en clase centrados en secuencias precisas: decodificación de imágenes, símbolos o referencias.
- Atención específica a los recursos escénicos: estudio de las acotaciones directas e indirectas y observación de los elementos principales para la puesta en escena: movimientos escénicos, aspectos gestuales, iluminación, apoyos audiovisuales o uso en escena de objetos –símbolo.
- Exposición a materiales audiovisuales: imágenes y transparencias de figurines, repertorio de tipos fijos que ayuden a entender los aspectos relacionados con la representación de los textos dramáticos y películas o adaptaciones al cine de algunas de las principales obras del teatro español.
- Decodificación del subtexto, más allá del sentido literal. Discusión de las lecturas y de sus principales interpretaciones.
- Práctica sobre los problemas concretos de representación que plantean las obras seleccionadas. Consideración de las cuestiones de interpretación en relación al carácter y sentido de la obra.
- Discusión y puesta en común de los temas más relevantes con especial atención a los temas, aspectos sociales y los valores representativos de la cultura hispánica que aparecen reflejados en los textos.

- Actividades culturales: asistencia a un espectáculo teatral, por ejemplo a una obra actual en una sala alternativa de Madrid. Visita guiada al antiguo Corral de Almagro o al Teatro Español.

NUCLEOS TEMÁTICOS DEL CURSO:

El curso se configura y concibe a partir de una serie de núcleos temáticos que se consideran fundamentales para el análisis y comprensión del teatro español.

1. Historia de la producción teatral en España. Estudia el proceso de producción del teatro desde la formación de las primeras compañías ambulantes, pasando por la creación de locales estables y hasta la infraestructura teatral actual, con la aparición de las “salas alternativas”. Se consideran aspectos como la comercialización del texto y la producción del espectáculo, destacando el papel de las instituciones y teniendo en cuenta el fenómeno de la recepción.

2. Los géneros dramáticos en España: Aborda el estudio y la definición de los principales géneros dramáticos y de su evolución en el teatro español. Se analiza el desarrollo del género breve y su actualización en moldes sucesivos, desde los pasos, pasando por el entremés y el sainete y hasta el teatro breve actual. Se destaca la creación de la comedia nacional por Lope de Vega. Se observan los intentos de consolidación de un género trágico en España a través del ejemplo de autores clásicos como Cervantes o contemporáneos, como Buero Vallejo. Se destaca la aparición de modelos alternativos y de vanguardia a lo largo de los siglos XX y XXI y el papel renovador de autores como Valle-Inclán o García Lorca.

3. Periodos y movimientos: Comprende el estudio de la periodización del teatro español y la definición de los diferentes movimientos y tendencias. Parte de la identificación de las tendencias anteriores al siglo XVII: drama medieval litúrgico, teatro prelopesco y de corte renacentista; destaca las características del movimiento barroco, con su imaginario y su elaboración formal, señala la importancia del didactismo del teatro neoclásico, observa la nueva ruptura que supone el teatro romántico y, ya en el siglo XX, destaca la alternancia de corrientes realistas o de vanguardia.

4. Personajes y mitos del teatro español. Estudia y analiza la presencia de personajes estereotipos en el teatro español. Parte de la asimilación de los personajes de la Comedia del Arte que llevan a cabo los autores españoles de los siglos XVI y XVII insistiendo en las características propias que adquieren en la tradición española. Se observan las propuestas de reformulación de mitos clásicos en el teatro español: Antígona, Fedra o Edipo. Se insiste en la creación y recreación, en el teatro español de algunos mitos particulares: Celestina, Don Juan, Don Quijote o Sancho Panza.

6. Teatro, historia y sociedad. Se observan los acontecimientos y fenómenos culturales que reflejan las obras de teatro así como los valores, motivos y códigos éticos o religiosos que propugnan. Se estudia la relación concreta entre el teatro y el contexto en el que se produce y se estudian los diferentes factores políticos e históricos que influyen

en la concepción de la obra: asimilación cultural o censura, exilio y otros modos de marginación.

7. Teatro y representación: Estudia la obra teatral teniendo muy presente la cuestión y los aspectos relativos a su representación. Se observa la importancia de los objetos y símbolos en relación a la puesta en escena, se atiende a la organización y utilización del espacio escénico, a los gestos y el movimiento de los personajes, a la decoración y vestimenta o a la utilización de todo tipo de recursos escénicos: iluminación, música o apoyos visuales complementarios.

PROPUESTA /MODELO ADAPTADA AL CALENDARIO DE VERANO:

Como se trata de un curso de verano y con el objeto de representar al mayor número de autores, periodos y estilos, **las obras seleccionadas tienen una extensión breve**. En este ejemplo particular sólo se incluye una de extensión normal, *Fuenteovejuna*. Se incluyen además, para ampliar la selección, la proyección de dos películas, versiones teatrales de obras canónicas.

Obra seleccionada para la representación: Max Aub, *La vuelta: 1947*

Espacio único: interior de una casa en un pueblo español.

Número de personajes: 7

(La obra seleccionada se adecuará al número de estudiantes)

Semana 1: De la plaza al corral de comedias. Evolución de la farsa en España. De los pasos a los entremeses. El arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega.

Lecturas: Lope de Rueda, *Cornudo y contento*
Cervantes, *La cueva de Salamanca*
Calderón de la Barca, *Guardadme las espaldas*

s

Semana 2: La comedia nacional: temas, valores y mitos. El teatro y la ideología monárquica del siglo XVII. Temas personajes y mitos del teatro La agonía del teatro barroco y las nuevas propuestas neoclásicas del Siglo XVIII

Película: Lope de Vega, *El perro del Hortelano*
Lecturas: Lope de Vega, *Fuenteovejuna*

Semana 3: La irrupción del romanticismo en el teatro español. La consolidación de la comedia burguesa. Intentos de renovación y búsqueda de nuevas formas de expresión

Película. Selección de escenas de *Don Juan Tenorio*. José Zorrilla
Lecturas: Jacinto Benavente: *Los intereses creados*
Ramón del Valle-Inclán: *Farsa y licencia de la Reina castiza*

Federico Garcia Lorca: *Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín*

Semana 4: Un teatro para el pueblo. El teatro de la II República y de la Guerra Civil. El teatro en el exilio y el teatro en la España franquista

Película. García Lorca, *Yerma*

Lecturas: Alejandro Casona: *Sancho en la ínsula*

Miguel Hernández: *Teatro de la Guerra Civil*

Max Aub: *La vuelta*

Antonio Buero Vallejo: *Las palabras en la arena*

Semana 5: El teatro de la democracia. Panorama del teatro actual.

Pati Doménech: *El corazón de Antígona*

Selección de textos: *Teatro breve entre dos siglos y Dramaturgas españolas de hoy*