

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TEATRO

PROGRAMA (Curso 2011-2012)

Prof^a. María Ángeles Grande Rosales
grande@ugr.es

Asignatura optativa 6 créditos

PROGRAMA

I Bloque

1. Introducción a las teorías teatrales de los siglos XIX y XX.
2. Richard Wagner: la obra de arte total.
3. Edward Gordon Craig y Adolphe Appia: el espacio expresivo.
4. Constantin Stanislavski y el naturalismo escénico.
5. Vsevolod Meyerhold: el constructivismo.
6. Vanguardismo histórico y escena: expresionismo, futurismo y dadá.
7. Antonin Artaud: el teatro de la crueldad.
8. Erwin Piscator: el teatro político.
9. Bertolt Brecht: el teatro épico.

II Bloque

10. Jerzy Grotowski: el teatro pobre.
11. Tadeusz Kantor: el teatro de la muerte.
12. Peter Brook: el espacio vacío.
13. Augusto Boal: el teatro del oprimido.
14. La vanguardia americana: *happening* y *performance*.
15. Pina Bausch: la danza postmoderna.
16. Teatro de imágenes: Richard Foreman y Robert Wilson.
17. La antropología teatral: Eugenio Barba.

18. Postmodernidad teatral y nuevas formas de representación

EVALUACIÓN:

Examen: 40%

Asistencia y participación en clase 30%: Comentario crítico periódico del material seleccionado y de las lecturas que complementan las explicaciones de clase.

Trabajos 30%: Asistencia a un mínimo de cuatro representaciones y breve comentario crítico sobre el *Festival Internacional de Teatro Universitario* (12-19 Noviembre).

Lecturas obligatorias:

Material seleccionado que se entregará a los alumnos.

A. Artaud, *El teatro y su doble*

P. Brook, *El espacio vacío*

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

I. Poéticas teatrales

APPIA, A.: *Adolphe Appia 1862-1928. Actor-espacio-luz*, Barcelona, Instituto de Teatro, 1984.

ARTAUD, A.: *El teatro y su doble*, Barcelona, Edhasa, 1978.

BARBA, E.: *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*, Argentina, Catálogos, 1994.

BOAL, Augusto: *Teatro del oprimido*, México, Nueva Imagen, 1970.

BRECHT, B.: *El pequeño organon para el teatro*, Granada, Don Quijote, 1983.

BROOK, P.: *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*, Barcelona Península, 1973.

CRAIG, E. G.: *El arte del teatro*, México, UNAM-GECSA, 1987.

FOREMAN, R.: *Unbalancing Acts. Foundations for a Theatre*, Nueva York, Pantheon Books, 1992.

GROTOWSKI, J.: *Hacia un teatro pobre*, México, s.XXI, 1987.

HUGO, V.: "Prólogo a Cromwell", en *Manifiesto romántico*, Península, Barcelona. 1989, p. 43.

KANTOR, T.: *El teatro de la muerte*, Buenos Aires, Ed. de la Flor, 1987.

KANTOR, T.: *A Journey Through Other Spaces. Essays and Manifestos, 1944-1990*. Ed and transl. Michal Kobialka. Berkeley, University of California, 1993.

- MEYERHOLD, V.: *Textos teóricos* (2 vol.), Madrid, Alberto Corazón, 1970.
- PISCATOR, E.: *Teatro político*, Madrid, Ayuso, 1990.
- STANISLAVSKI, C.: *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza, 1975.
- WILSON, R.: *The Civil Wars, a tree is best measured when it is down*, París, Herscher, 1983.

II. Estudios generales

- BABLET, D.: *Les revolutions sceniques du XXe siècle*, París, XXe siècle, 1975.
- BEHAR, H.: *Sobre el teatro dadá y surrealista*, Barcelona, Barral, 1968.
- BRAUN, E.: *The Director and the Stage. From Naturalism to Grotowski*, Londres, Methuen, 1982.
- CARR, C.: *On Edge. Performance at the End of the Twentieth Century*, Hanover-London, University Press of New England, 1993.
- GOLDBERG, Roselee: *Performance Art: from Futurism to Present*, London, Thames & Hudson, 1988.
- GRANDE ROSALES, M. A.: "Hacia un teatro global. Cultura e identidad en el teatro contemporáneo", *Teatro, Revista de estudios teatrales*, 13/14, 1998-2001, pp. 185-197.
- _____: "Teatro y teoría crítica contemporánea: la mirada interdisciplinar" en VEGA, M. J. (ed.) *Poética y teatro. La teoría dramática europea del Renacimiento a la Posmodernidad*, pp. 269-344, 2004.
- _____: "Transformaciones: de la representación emancipada a la crisis de la representación", en *Teatro, Revista de estudios teatrales*, 20, pp. 275-292, 2004.
- _____y SANCHEZ TRIGUEROS A.: "Teatro, drama, espectáculo" en *Manual de teoría de la literatura*, Sevilla, Algaida, 1996, pp. 257-270.
- HUXLEY, M. & WITTS, N.: *The Twentieth-Century Performance Reader*, 2ª ed, London, Routledge, 2002.
- INNES, Ch. D.: *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*, México, Fondo de cultura económica, 1992.
- _____: *Avant Garde Theatre 1892-1992*, London, Routledge, 1993.

JONES, Amelia: *Body Art. Performing the Subject*, Minneapolis, University of Minnesota, 1998.

KAYNE, Nick: *Postmodernism and Performance*, Nueva York, St. Martin's Press, 1994.

MARRANCA, Bonnie: *The Theatre of Images*, New York, Drama Book Specialist, 1996.

PAVIS, P.: *Diccionario de teatro: Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós, 1983.
Trad. F. de Toro.

_____: *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*, U.N.E.A.C., La Habana, 1994.

_____: *The Intercultural Performance Reader*, London, Routledge, 1996.

PICAZO, G. (ed.): *Estudios sobre performance*, Sevilla, C.A.T, 1993.

ROOSE EVANS, J.: *Experimental Theatre, from Stanislavski to Today*, London, Routledge, 1989.

SANCHEZ, José Antonio: *Dramaturgias de la complejidad. Sobre la génesis de la nueva escritura escénica*, Málaga, Cuadernos del Aula de Teatro de la Universidad de Málaga, 3, 1994.

_____: *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.

_____: *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal, 1999.

_____(dir.): *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2006.

SANCHEZ MONTES, M. J.: *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004.

SANCHEZ TRIGUEROS, A.: "La poética del silencio", *Teatro*, 1, pp. 75-86, 1992.