

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Vanguardia teatral

**Máster Universitario en Investigación en
Literaturas Anglófonas e
Hispánicas Contemporáneas**

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2019/20

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura	Vanguardia teatral
Código	
Titulación en la que se imparte	Máster Univ. en Investigación en Literaturas Anglófonas e Hispánicas Contemporáneas
Departamento y Área de Conocimiento	Departamento de Filología, Comunicación y Documentación. Área de Literatura Española
Carácter	Optativa
Créditos ECTS	6
Curso y cuatrimestre	Primer curso, segundo cuatrimestre
Profesorado	Manuel Pérez Jiménez
Horario de tutoría	perezjimenez.manuel@uah.es
Idioma en el que se imparte	Español

1. PRESENTACIÓN

Esta asignatura se propone el logro de los siguientes objetivos:

- Introducción epistemológica al hecho teatral y a los elementos que lo integran, así como a los conceptos y a las categorías analíticas específicas del estudio del mismo.
- Presentación sistematizada de los textos y ensayos que reflejan las distintas concepciones del teatro a lo largo de la historia.
- Análisis monográfico de los más importantes.
- Descripción de los principales dominios estéticos y formas teatrales a través de dichas concepciones y textos.

Requisitos previos y recomendaciones:

El *conocimiento* íntegro de todas las obras señaladas, a través de la *lectura* personal de las mismas, así como también de los textos teóricos, es el requisito imprescindible para el trabajo del estudiante, para el desarrollo de la clase y para la evaluación de la asignatura.

Por ello, resulta necesario poseer un nivel lingüístico idóneo, una comprensión idiomática adecuada y unas destacadas capacidad y disponibilidad para la lectura, tanto en profundidad, como en extensión.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas

- A. Poseer un conocimiento avanzado, de carácter coherente y comprensivo, acerca de la historia de la literatura contemporánea.
- B. Relacionar conocimientos genéricos de carácter histórico en el ámbito de la literatura contemporánea con el estudio y comprensión de las creaciones que la ejemplifican.
- C. Disponer de herramientas conceptuales, analíticas y metodológicas que favorezcan el conocimiento e interpretación idóneos de la literatura desde diferentes enfoques y aproximaciones críticas.
- D. Estar familiarizado con los procedimientos de acceso a las fuentes de investigación en el campo de estudios literarios.
- E. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- F. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- G. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- H. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- I. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias específicas

1. Saber identificar, seleccionar y aplicar herramientas críticas sobre textos teatrales contemporáneos.
2. Ser capaz de discernir hitos fundamentales de la configuración de tópicos, líneas y problemas de la literatura y del teatro contemporáneo y actual.
3. Expresar relaciones novedosas textos, autores, movimientos y temas de las literaturas occidentales a partir de los conocimientos metodológicos adquiridos.
4. Comprender y clasificar los usos predominantes del lenguaje teatral en la época contemporánea así como sus relaciones con otros géneros.

3. CONTENIDOS (y cronograma de su desarrollo)

(En páginas siguientes:)

Semanas	CONTENIDOS	OBRAS TEATRALES
1ª	Sentidos y alcance del término <i>vanguardia</i> en el arte, la literatura y el teatro.	
2ª	Las Vanguardias Históricas en el teatro: (I). Futurismo. Dadaísmo. Surrealismo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Misterio bufo</i>, de V. Maiakovski • <i>El Público</i>, de Federico García Lorca • <i>Comedia sin título</i>, de Federico García Lorca
3ª	(II). Expresionismo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hinkemann</i>, de E. Toller • <i>Narciso</i>, de Max Aub * • <i>El caballo del caballero</i> y <i>Los infractores</i>, de Carlos Muñiz * • <i>Las galas del difunto</i>, de R. Valle-Inclán
4ª	Entorno teatral previo. (I). El dominio estético del Positivismo en el siglo XIX: Realismo decimonónico y Naturalismo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El gran galeoto</i>, de J. Echegaray * • <i>Los hombres de bien</i>, de M. Tamayo y Baus * • <i>Partir a tiempo</i>, de E. Scribe • <i>Los espectros</i>, de Henrik Ibsen • <i>La señorita Julia</i>, de A. Strindberg • <i>Hedda Gabler</i>, de H. Ibsen • <i>Tío Vania</i>, de A. Chejov • <i>Los tejedores</i>, de G. Hauptmann • <i>Tierra baja</i>, de Ángel Guimerá *
5ª	(II). Los dominios estéticos del Idealismo y del Simbolismo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La instrusa</i>, de M. Maeterlinck • <i>Salomé</i>, de Oscar Wilde • <i>Pelléas y Mélisande</i>, de M. Maeterlinck • <i>Cuento de abril</i>, de R. Valle-Inclán * • <i>Yerma</i>, de F. García Lorca *
6ª	El Surrealismo teatral y su trayectoria. (I). Las intuiciones teatrales de Antonin Artaud.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>La cantante calva</i>, de E. Ionesco • <i>Esperando a Godot</i>, de S. Beckett

7 ^a	(II). Las concepciones teatrales del Absurdo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Acto sin palabras</i>, de Samuel Beckett
8 ^a	La Revolución Experimental en el teatro. (I). La renovación del concepto de actuación: Grotowski.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>El jardín de las delicias</i>, de F. Arrabal * • <i>El laberinto</i>, de F. Arrabal * • <i>Strip-tease de los celos</i>, de F. Arrabal * • <i>Marat-Sade</i>, de P. Weiss
9 ^a	(II). La renovación del concepto de acto teatral: los <i>happening</i> y el <i>efímero pánico</i> .	
10 ^a	(III). Otros creadores y colectivos.	
11 ^a	Entorno teatral coetáneo: el dominio estético del Realismo en el siglo XX. Las teorías teatrales marxistas (Bertolt Brecht y su concepto de <i>teatro épico</i> . Los conceptos teatrales en la doctrina del Realismo Socialista). Los realismos subsidiarios.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vida de Galileo</i>, de B. Brecht • <i>Madre Coraje</i>, de B. Brecht • <i>Una tragedia optimista</i>, de V. Visnevski • <i>Deseo bajo los olmos</i>, de E. O'Neill • <i>Un ligero malestar</i>, de H. Pinter • <i>La última copa</i>, de H. Pinter • <i>Muerte accidental de un anarquista</i>, de Dario Fo • <i>La camisa</i>, de Lauro Olmo *
12 ^a	La vanguardia teatral después de las Vanguardias. Dominios estéticos del teatro actual.	<ul style="list-style-type: none"> <i>Orquesta</i>, de Carmen Resino <i>Fausto 3.0.</i>, de La Fura dels Baus <i>Lope de Aguirre, traidor</i>, de José Sanchis Sinisterra <i>Las manos</i>, de Yolanda Pallín y otros <i>Cartas de amor a Stalin</i>, de Juan Mayorga <i>Daaalí</i>, de Albert Boadella <i>La increíble historia del Dr. Floit & Mr. Pla</i>, de Albert Boadella
13 ^a	(I). Teatro Asunto. (II). Teatro Imagen.	
14 ^a	(III). Teatro de Culminación.	
15 ^a	(IV). Teatro Verbo.	

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	32 horas de clases teóricas 16 horas de clases prácticas 2 horas de examen
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	54 horas para la realización de lecturas y preparación de actividades prácticas 45 horas para la realización de trabajos escritos 1 hora de tutoría
Total de horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

4.2.1. Clases presenciales: actividad docente	Explicación de los contenidos de las obras y textos; presentación de sus aspectos formales; inserción en las coordenadas de género, época histórico-literaria y dominio estético.
4.2.2. Clases presenciales: actividades discentes	Lectura pública, explicación del contenido de las obras y textos, exposiciones orales, comunicación pública de presentaciones escritas, plásticas y audiovisuales; recitación, representación; realización de pruebas; trabajos en equipo.

5. EVALUACIÓN

5.1. Procedimientos de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA:

Evaluación continua:

- Pruebas semanales específicas sobre las obras teatrales.
- Exposiciones en clase sobre las obras y los textos teóricos.
- Posibilidad de presentación de ensayos con orientación previa acordada.

Evaluación final:

- Pruebas semanales específicas sobre las obras teatrales.
- Preguntas de ensayo sobre los textos teóricos y las obras.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

- Prueba específica sobre las obras teatrales.
- Preguntas de ensayo sobre los textos teóricos.

5.2. Criterios de evaluación

- Adecuada comprensión del sentido directo de las obras y de los textos.
- Asimilación del registro lingüístico de la obra en sus distintos niveles.
- Conocimiento de los universos referenciales de las obras.
- Comprensión de los entornos histórico-literarios de las obras y textos.
- Lectura pública, en voz alta; selección y comunicación de pasajes y fragmentos especialmente atractivos o interesantes.

5.3. Criterios e instrumentos de calificación

Criterios para la calificación:

- Los vigentes en la normativa específica de la Universidad de Alcalá.

Instrumentos para la calificación:

- Como consecuencia de lo indicado en 5.1., pueden ser utilizados, entre otros, los siguientes:
 - a) Pruebas semanales (5.1.).
 - b) Realización de las actividades presenciales discentes (4.2.2.).
 - c) Participación en las actividades presenciales docentes (4.2.1.).
 - d) Trabajos.
 - e) Exámenes (en los términos establecidos anteriormente en esta Guía Docente).

6. BIBLIOGRAFÍA

Se ofrecen aquí, únicamente, unas referencias iniciales.

Serán indicadas nuevas referencias durante el desarrollo de la asignatura.

Se consideran también, en el presente este apartado, los materiales electrónicos que puedan ser insertados en la página de la asignatura (“Mi Portal”, “Entorno de Publicación Docente”).

Referencias iniciales:

- a) **Documentos teóricos selectos:** serán mencionados en la **Guía de estudio** de cada tema y ofrecidos a los estudiantes, tanto de modo impreso como en formato digital.
- b) **Estudios y fuentes secundarias:** serán indicados igualmente en la *Guía* de cada tema o capítulo.
- c) **Tratados completos:** destinados a ser objeto especial de análisis y de exposición sistematizada por parte de los estudiantes:
 - PATRICE, Pavis (2008). *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Paidós: Barcelona.
 - VELASCO SÁNCHEZ, Antonio (2000). *Una poética de la dirección e interpretación teatral: el Sistema de Stanislavski*. Universidad de Granada.
 - ARTAUD, Antonin (1978). *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.
 - MAETERLINCK, Maurice (1985). *Introduction à une psychologie des songes et autres écrits (1886-1896)*. Bruxelles: Éditions Labor. Y (1986). *Le trésor des humbles*. Bruxelles: Éditions Labor.
 - GROTOWSKI, Jerzy (1970). *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI.

PRECISIONES IMPORTANTES:

- Se indican las ediciones recomendadas, que, en su mayor parte, se hallan disponibles en la Biblioteca Universitaria (CRAI).
- Sin embargo, será válida cualquier edición (DIGITAL O IMPRESA) de las obras, con tal de que contengan los textos íntegros de las mismas.
- En la modalidad de “Evaluación continua”, será imprescindible disponer individualmente del texto de cada obra en las clases correspondientes.
- En las pruebas o exámenes de la “Evaluación final” y de la “Convocatoria extraordinaria”, será imprescindible disponer individualmente del texto de todas las obras que sean objeto de examen para cada Estudiante.