

Guía Didáctica del curso “La Historia del teatro a través de sus textos dramáticos”

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Bienvenidos al curso de “La Historia del teatro a través de sus textos dramáticos” de la UNED-Senior.

El teatro, como una de las más antiguas expresiones artísticas, permite reflexionar ampliamente sobre la experiencia humana y adentrarse en la complejidad del individuo, la sociedad, e incluso de sí mismo, mostrándose de diferentes maneras según el tiempo y cultura en el que se encuentre inscrita cada obra.

La motivación del actual proyecto es dar a conocer diversas vías de expresión que ha tomado el arte dramático en Occidente en los últimos tiempos, haciendo un recorrido general desde sus orígenes. Para esto, tomaremos una obra emblemática por cada periodo que estudiemos, la explicaremos, veremos material audiovisual de representaciones modernas que se hayan hecho de la misma y acabaremos cada clase con una lectura dramatizada.

A continuación iremos parte por parte viendo en qué consiste el curso.

INTRODUCCIÓN GENERAL A LA MATERIA

La materia se concibe como un recorrido histórico, teórico y práctico de la Historia de nuestro teatro occidental. Comenzaremos cada clase explicando brevemente el contexto histórico en el que se desarrolló cada movimiento estilístico, tomando siempre ejemplos literarios para evidenciarlos, y luego reforzaremos estas ideas a través del visionado de material audiovisual relativo a versiones posteriores que se hayan podido realizar.

Durante todas las sesiones, el alumno podrá vivenciar cada una de estas obras puesto que como parte esencial del curso se plantean lecturas dramatizadas durante el último tercio de cada clase. Para ello, el profesor se servirá de fragmentos escogidos con anterioridad, pertenecientes a las obras que se trabajen en clase.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este curso es dar a conocer una idea general de la Historia del teatro, de forma cronológica, pero a través de sus textos. Es a través de ellos que podemos conocer un sentir de época, una forma de expresarse, maneras en las costumbres e ideas. Nuestro fin será llegar a textos contemporáneos entendiendo el diálogo que existe desde hoy con la tradición (como se vuelve una y otra vez a los clásicos para escribir teatro) y para ver cómo ha ido evolucionando la razón humana a través de los tiempos.

A la vez, este curso pretende ser un taller en donde podamos desarrollar capacidades como la lectura dramatizada, que requiere no solamente habilidad lectora sino también concentración y soltura, juego e imaginación. Naturalmente, como el curso tiene un fuerte componente teórico, no tendrá carácter de obligatoriedad esta última sección creativa que se propone: puede participar en él quien lo desee sin necesidad de participar como actor o actriz.

CONTENIDOS

1. Breve recorrido histórico-descriptivo del teatro desde la Antigüedad al drama moderno

Tema I.- La tragedia clásica: Sófocles, *Edipo Rey* y la comedia clásica: Plauto, *Anfitrión*.

Tema II.- La *commedia dell'arte* y la comedia renacentista: Maquiavelo, *La mandrágora*.

Tema III.- El teatro isabelino: Shakespeare, *Hamlet*.

Tema IV.- El clasicismo francés: Racine, *Fedra* – Molière, *Anfitrión*.

Tema V.- El teatro barroco español: Tirso de Molina, *Don Gil de las calzas verdes* – Calderón de la Barca, *La vida es sueño*.

Tema VI.- El drama romántico: Goethe, *Fausto*.

2. La escena moderna

Tema VII.- La poética del drama moderno; Simbolismo, Realismo y Naturalismo: Ibsen, *Casa de muñecas* – Strindberg, *La señorita Julia*.

Tema VIII.- El actor realista y el método Stanislavski: Chéjov, *Las tres hermanas*.

3. Siglo XX

Tema IX.- La destrucción del drama moderno: Alfred Jarry, *Ubu Rey*.

Tema X.- El teatro épico: Brecht, *Madre Coraje*

Tema XI.- El teatro del absurdo: Beckett, *Esperando a Godot* – Ionesco, *La cantante calva*

Tema XII.- La ruptura de la ilusión escénica: Pirandello, *Seis personajes en busca de un autor*

4. Teatro contemporáneo

Tema XIII.- Algunos ejemplos de teatro contemporáneo: Angélica Liddell, Rodrigo García, El Conde de Torrefiel.

Tema XIV.- Asistencia a una obra de teatro. En la clase se analizará la obra que se haya ido a ver con anterioridad por los participantes del curso. Se acabará de preparar la última sesión, ensayo general.

Tema XV.- Lectura dramatizada con puesta en escena. En caso de realizarla abierta al público, como una muestra final del curso, no es obligatorio que todos actúen. Quien lo desee, podrá colaborar en la parte técnica del montaje.

COMPETENCIAS

Las competencias que se pretende desarrollar en el curso de teatro son, por un lado el conocimiento o el reforzamiento de éste con respecto a la Historia del arte dramático desde sus inicios hasta hoy, y por otro, nociones de cómo se monta una obra, ya sea como actor, técnico o simplemente como observador.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Comenzaremos con Edipo Rey, de Sófocles, ya que trata un mito griego importante que es importante conocer para entender hoy las muchas alusiones que se hacen a esta historia (y no solamente en teatro, sino en otras ramas del saber, como el psicoanálisis). Así, iremos pasando por los movimientos históricos – estilísticos más importantes hasta llegar a nuestros días, intentando así tener una noción del camino recorrido por el arte teatral desde sus orígenes.

Lo óptimo sería que todos los alumnos participaran de las lecturas dramatizadas, pero como antes clarificamos, será absolutamente voluntario. Lo cual no quita que siempre habrá cabida para interactuar, dialogar y aprender, tanto en las actividades realizadas en clase, así como dando su opinión durante las lecturas, o en las conversaciones acerca de las lecturas recomendadas para el curso.

BIBLIOGRAFÍA

De las obras a continuación, el profesor extraerá fragmentos de textos para las lecturas dramatizadas de cada clase. La lectura previa no es obligatoria, puesto que en la clase comentaremos la trama y las ideas que constituyen cada una de ellas, aunque se recomienda la lectura (a libre elección) de algunos de estos títulos para sacarle un mayor provecho al curso.

Sólo en la última referencia bibliográfica se especifican más datos, puesto que los otros títulos, al ser obras universales, pueden encontrarse en múltiples ediciones.

SOFOCLES. *Edipo Rey*

PLAUTO. *Anfitrión*

MAQUIAVELO. *La mandrágora*

SHAKESPEARE, William. *Hamlet*

RACINE, Jean. *Fedra*

MOLIÈRE, *Anfitrión.*

TIRSO DE MOLINA. *Don Gil de las calzas verdes*

CALDERON de la Barca, *La vida es sueño*

GOETHE, *Fausto.*

IBSEN, Henrick. *Casa de muñecas*

CHEJOV, Antón. *Las tres hermanas*

STRINDBERG, August. *La señorita Julia.*

JARRY, Alfred. *Ubú rey*

BRECHT, Bertolt. *Madre Coraje*

PIRANDELLO, Luigi. *Seis personajes en busca de un autor*

BECKETT, Samuel. *Esperando a Godot*

IONESCO, Eugène. *La cantante calva*

LIDDELL, Angélica. *La casa de la fuerza*

STANISLAVSKI, Constantin. *Un Actor se prepara*

OLIVA, César, TORRES MONREAL, Francisco. *Historia básica del arte escénico.*
Madrid, Cátedra, 1990

