

HISTORIA Y PRÁCTICA DEL TEATRO: TRAGEDIA Y COMEDIA EN SHAKESPEARE

Docente: Jordi Casasampera Fernández

Curso 2018-2019. UNED Senior Barcelona

PROGRAMA DEL CURSO

1. PRESENTACIÓN
2. OBJETIVOS
3. PROGRAMA
4. METODOLOGÍA
5. BIBLIOGRAFÍA

1. PRESENTACIÓN

El teatro ha sido siempre un espejo del mundo y de los conflictos y aspiraciones de cada época, confrontándonos a su vez con una serie de cuestiones perennes de la condición humana. Por ello está emparentado, desde sus orígenes en Grecia, con la filosofía: el *théatron* es un lugar donde dirigir la mirada, mientras que la *theoría* es un resultado de la mirada atenta. Así pues, el teatro posee un aspecto esencialmente reflexivo: el ser humano se pone en escena para mirarse. La sucesión de estas miradas conforma la historia del teatro.

En este curso nos acercaremos al teatro shakespeariano como uno de los momentos privilegiados de esta historia. Haremos referencia a sus aspectos históricos, filosóficos y literarios. Y recorreremos ampliamente las historias, las tragedias y las comedias de Shakespeare, contraponiendo temas, situaciones, personajes y tramas y reflexionando sobre ello. Hamlet, Falstaff, Gloucester, Macbeth, Otelo, Yago, Lear... los grandes personajes de Shakespeare son, decía Hegel, “libres artistas de si mismos”. Es por eso que nos permiten, como afirmaba Jan Patočka, “comprender el

mundo en su viva figura”. Gracias a la dramaturgia shakespeariana, pues, viajaremos desde lo más concreto y encarnado, desde la acción dramática de unos personajes en una situación, hacia el “mundo de la vida” –el suyo y también el nuestro.

La parte final del curso consistirá en la preparación de una pequeña lectura dramatizada de algunas de las obras estudiadas. Con esto no sólo entenderemos mejor el drama shakespeariano, sino que podremos trabajar aspectos beneficiosos de la actuación, como la confianza, la proyección de la voz, la expresión corporal, la dicción, la escucha, el ritmo, la emoción...

Finalmente, estaremos atentos a la cartelera teatral para proponer alguna salida que pueda complementar el curso.

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos del curso son:

- Conocer el contexto histórico en el que aparecen los dramas shakespearianos.
- Estudiar la forma literaria de las obras.
- Analizar detalladamente textos dramáticos.
- Practicar la lectura dramatizada.

3. PROGRAMA

1. Introducción al hecho teatral: del *théatron* a la *theoría* y viceversa

2. El contexto del teatro shakespeariano

- 2.1. La época isabelina
- 2.2. El éxito del teatro

3. La forma literaria

- 3.1. El verso shakespeariano
- 3.2. Las estructuras dramáticas

4. Historias de la historia

- 4.1. Grecia y Roma
- 4.2. *De Ricardo II a Ricardo III*

5. La comedia

- 4.1. *A vuestro gusto*
- 4.2. *El sueño de una noche de verano*
- 4.3. *Mucho ruido y pocas nueces*
- 4.4. *Noche de Reyes*

6. La tragedia

- 5.1. *Hamlet*
- 5.2. *Otelo*
- 5.3. *El rey Lear*
- 5.4. *Macbeth*

7. Práctica de lectura dramatizada

4. METODOLOGÍA

El curso está dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una. Les sesiones combinarán la clase magistral, la lectura de textos, la visualización de espectáculos, el trabajo de mesa sobre las obras, los ejercicios interpretativos y el ensayo de la lectura dramatizada.

5. BIBLIOGRAFÍA

- AUDEN, Wystan Hugh: *Trabajos de amor dispersos. Conferencias sobre Shakespeare*, Crítica, 2003
- BLOOM, Harold: *Shakespeare, la invención de lo humano*, Anagrama, 2002
- BROOK, Peter: *El espacio vacío*, Península, 1969 [2001]
- GIRARD, René: *Shakespeare. Los fuegos de la envidia*, Anagrama, 1995
- KOTT, Jan: *Shakespeare, nuestro contemporáneo*, Alba Editorial, 2007
- MACLEISH, Kenneth & UNWIN, Stephen: *Guía de las obras dramáticas de*

Shakespeare, Alba Editorial, 2000

OLIVA, Salvador: *Introducció a Shakespeare*, Empúries, 2000

SHAKESPEARE, William: *Shakespeare. Versions a peu d'obra*, traducció de Joan Sallent, Núvol, 2016