Universidad para Mayores

Curso 2023-2024

Taller anual

Modalidad presencial

Taller de teatro:

análisis y creación

Profesora:

Ainhoa Amestoy d'Ors

Taller de teatro

1. Justificación (1/2)

Las carteleras de artes escénicas en ciudades como Madrid ofrecen cada año una rica oferta cultural en la que merece la pena ahondar, y que puede ser disfrutada en directo o a través de las grabaciones que ofrecen instituciones como el Centro de Documentación Teatral. Por otra parte, cuanto más amplio y crítico es el espectro desde el cual el receptor contempla el fenómeno escénico, más gozosa resulta su participación. Partiendo de estas premisas, el Taller de Teatro propone al alumnado el acercamiento a textos de interés de la literatura universal, para ver después de qué manera, desde el siglo XXI, se da el salto a la puesta en escena. El monográfico plantea un apasionante viaje que permite, entre otras cosas, analizar la realidad de espacios como las salas alternativas o los grandes teatros nacionales; observar la diferencia entre un gran clásico de la literatura o una propuesta plenamente actual basada exclusivamente en el gesto; o comprender el punto de vista de un técnico que ilumina un espectáculo, frente a un crítico que valora una propuesta o un productor que busca subvenciones o planifica la gira que realizará la obra que ha defendido.
Los creadores tienen mucho que contar, y el monográfico pretende escuchar sus voces: autores de renombre que hablen del proceso de creación de sus obras, escenógrafos que expliquen por qué se usó un mueble u otro, figurinistas que justifiquen la elección de un estilo particular o actores que cuenten las dificultades a la hora de trabajar una obra en verso o un musical.

1. Justificación (2/2)

Más enriquecedora será la experiencia si el estudiante se deja llevar por el denominado «veneno del teatro» y se convierte además en emisor del discurso desde la escritura, la dirección de escena o la actuación, verificando lo fascinante que es la perspectiva de todos y cada uno de los miembros del equipo artístico o técnico. La clase propicia que los estudiantes establezcan con el grupo vínculos muy especiales, que abran puertas insólitas, que conozcan el atractivo mundo de las artes escénicas, que encuentren otros personajes y que se dejen sorprender por las habilidades imaginativas, verbales y físicas que todos tenemos.

2. Objetivos

En esta asignatura se estudiarán los elementos que conforman un espectáculo, se hablará de la historia del teatro (corrientes estéticas, estilos escénicos, profesionales de prestigio, títulos emblemáticos, espacios de actuación, etcétera) y se realizará un análisis crítico de la cartelera teatral de los últimos años.
A lo largo del curso se seleccionarán diversas puestas en escena. Se presentará el texto en clase –que previamente el alumno habrá adquirido y leído–, se visualizará la representación, se realizará una valoración crítica del espectáculo y se dialogará con diversos creadores a través de charlas posteriores o visitas de los artistas al aula real o virtual.
Asimismo, se buscará un acercamiento al terreno de la dramaturgia y la interpretación actoral –y otros ámbitos importantes del mundo del espectáculo, como el vestuario, la escenografía, el sonido o la producción– a través de clases teórico-prácticas y de la puesta en escena de uno o varios textos dramáticos que se representarán a final de curso.

Taller de teatro

3. Contenidos

El programa no podrá completarse hasta el mes de septiembre, dado que depende en parte de la cartelera madrileña que todavía no se ha presentado en su totalidad.

Tema 1.- Elementos que configuran una puesta en escena.

Tema 2.- Historia de la escenificación.

Tema 3.- Dramaturgia y producción.

Tema 4.- Ejercicios prácticos para el trabajo actoral: el juego, el trabajo en grupo, la concentración, el cuerpo, la voz, el espacio, los objetos, las relaciones sociales y emocionales, el personaje, la improvisación, etc.

Tema 5.- Montaje y representación de una obra de teatro.

4. Metodología

El método de trabajo de la asignatura consistirá en la exposición de varios aspectos teóricos, el análisis literario de obras teatrales y su paso a la puesta en escena. En lo referente a la preparación del espectáculo, los estudiantes recibirán unas sesiones de escritura y entrenamiento actoral (realizarán ejercicios relacionados con la expresividad corporal, imaginativa y verbal). Se dedicará parte del curso al proceso de ensayos y montaje de las escenas que se representarán al finalizar el taller.

5. Evaluación

La evaluación es voluntaria y se especificará por parte de la profesora durante el curso

5. Visitas optativas

En este curso se verán obras obligatorias a través de Internet y también se llevarán a cabo un mínimo de cuatro visitas a diversos centros dramáticos de la capital para disfrutar de la programación teatral y cultural de la temporada; las entradas tendrán un coste aproximado de dieciocho euros. Los estudiantes, además, tendrán la oportunidad de conocer y conversar con importantes profesionales de la escena nacional (intérpretes, gestores culturales, etcétera).
Los títulos de las obras todavía no pueden concretarse porque dependen de la cartelera teatral madrileña, que no se presenta completa hasta el mes de septiembre, pero, básicamente, se optará por ver una obra de teatro clásico y tres o cuatro de los siglos XX y XXI.

6. Bibliografía (1/3)

Obligatoria.

Como se ha indicado en apartados anteriores, se visualizarán varias obras en pantalla y se asistirá a representaciones teatrales profesionales programadas a lo largo del año. Los títulos de estas obras, que deberán ser leídos y estudiados, se concretarán en el mes de septiembre.

6. Bibliografía (2/3)

Recomendada.

ALBORG, Juan Luis, *Historia de la Literatura Española*, Gredos, Madrid, 1970-1988.
ALONSO DE SANTOS, José Luis: *La escritura dramática*, Madrid, Ediciones Castalia, 1999.
AMORÓS, Andrés, y DÍEZ BORQUE, José María, *Historia de los espectáculos en España*, Castalia, Madrid, 1999.
ANTUÑANO, José Gabriel, *La escena del siglo XXI*, ADE, Madrid, 2016. ARTAUD, Antonin: *El teatro y su doble,* Edhasa, Barcelona, 2011.
BERENGUER, Ángel, *Teoría y crítica del teatro*, Universidad de Alcalá, Madrid, 1991.
CANFIELD, Curtis: *El arte de la dirección escénica*, ADE, Madrid, 1991.
CHÉJOV, Michael, *Al actor*, Editorial Quetzal, Buenos Aires, 1987.
CLURMAN, Harold: *La dirección teatra*l, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1972.
CUERDO, Miguel, *Producir sin dolor,* CDN, Madrid, 2015.
DOMÉNECH, Fernando (ed.): *Manual de dramaturgia*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2016.
EDWARDS, Gwyne, *Dramaturgos en perspectiva. Teatro español del siglo XX*, Gredos, Madrid, 1985.
GABRIELE, John F., ed., *De lo particular a lo universal. El teatro español del siglo XX y su contexto*, Vervuet, Frankfurt, 1994
GARCÍA ARÁEZ, Josefina, *Verso y teatro*, Madrid, 1997.
GARCÍA BARRIENTOS, José Luis, *Cómo se comenta una obra de teatro*, Madrid, Síntesis, 2001.
HORMIGÓN, Juan Antonio: *Trabajo dramatúrgico y puesta en escena,* Madrid, ADE, 2002, 2 vol.
HUERTA CALVO, Javier (Ed.), *Historia del Teatro Español. (I y II)*, Gredos, Madrid, 2003.
HUERTA CALVO, Javier, PERAL VEGA, Emilio, y URZÁIZ, Héctor, *Teatro español (de la A a la Z)*, Espasa, Madrid, 2005.
HUERTA CALVO, Javier (dir.): *Diccionario de la recepción teatral en España*. Madrid, Ediciones Antígona, 2020.
INNES, Christopher: El arte sagrado. El ritual y la vanguardia, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

6. Bibliografía (3/3)

LABRA, José María, *Prevenidos*, Colección Laboratorio, Madrid, 2014.
LAYTON, William, *¿Por qué? Trampolín del actor*, Fundamentos, Madrid, 1990. LEHMAN, Hans-Thies: *Teatro posdramático*, Murcia, Cendeac, 2013.
LUCKHURST, Mary: *La palabra que empieza por D. Dramaturgia, dramaturgismo y asesoría literaria desde el siglo XVIII*, Madrid, Fundamentos / RESAD, 2008.
MACGOWAN, Kenneth, y MELNITZ, William, *Las edades de oro del teatro,* Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
McCALLION, Michael, *El libro de la voz, Urano*, Barcelona, 1998.
NICOLL, Allardyce, *Historia del teatro mundial*, Aguilar, Madrid, 1964. OLIVA, César, y TORRES MONREAL, Francisco, *Historia básica del arte escénico*, Cátedra, Madrid, 1990.
OLIVA, César, *Teatro español del siglo XX*, Síntesis, Madrid, 2002.
_____, *La última escena. (Teatro español de 1975 a nuestros días)*, Cátedra, Madrid, 2004
ONTANAYA, Miguel Ángel, *Taller de equipo técnico teatral*, Editorial CCS, Madrid, 2006.
RAGUÉ-ARIAS, Mª José, *El teatro de fin de milenio en España*, Ariel, Barcelona, 1996. RICO, Francisco (Ed.), *Historia y crítica de la literatura española*, Crítica, Madrid, 1980- 1992.
RUIZ RAMÓN, Francisco, *Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900)*, Cátedra, Madrid, 1996.
RUIZ, Borja: *El arte del actor en el siglo XX*, Bilbao, Artezblai SL, 2008.
SANCHIS SINISTERRA, José: *Dramaturgia de textos narrativos,* Ciudad Real, Ñaque, 2003.
_____, *Prohibido escribir obras maestras*, Ciudad Real, Ñaque, 2018.
SAVARESE, Nicola: *El teatro más allá del mar*, México, Gaceta, 1992.
SELDEN, Samuel: *La escena en acción*, Buenos Aires, Eudeba, 1972.

REVISTAS: *ADE* (Asociación de directores de escena), *Primer Acto*, *Acotaciones*, etcétera.