

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS
REUNIDAS

ASIGNATURA

TÍTULO DE ASIGNATURA: TALLER DE TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 1er CUATRIMESTRE/ AÑO 2022-23

HORARIO: JUEVES Y VIERNES DE 13.00 A 14.30

PRERREQUISITOS:

- Compromiso pleno con la asignatura.
- Lecturas y asistencia obligatorias a clases y a ensayos.
- Tres pruebas para la calificación final:
 - Examen de la materia teórica impartida.
 - Redacción de un texto breve teatral –sketch- y presentación de un comentario espectacular de una obra
 - Participación en el espectáculo final.

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN):

Panorama del teatro español contemporáneo más representativo del siglo XX y principios del siglo XXI. Se estudiarán autores como Benavente, Valle-Inclán, García Lorca, Mihura, Alonso de Santos, Mayorga y Caballero. Los alumnos realizan la redacción y representación de un breve texto teatral (sketch) y el comentario espectacular de una obra de teatro. Se cierra la asignatura con la puesta en escena de una obra.

PROFESOR/A

NOMBRE: Dr. Eduardo de Agreda Coso

DEPARTAMENTO: Lingüística General y Aplicada

TELÉFONO DE LA OFICINA: +(34) 913947726

CORREO ELECTRÓNICO: egacoso@ucm.es

DESPACHO: 0.338 (Edificio D)

HORAS DE TUTORÍAS: Lunes de 10.30 a 12.00

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS

PROGRAMA DE CLASES

- TEATRO ANTERIOR Y POSTERIOR A LA GUERRA CIVIL (personajes y obras)
 - o Una división teórica del S.XX en el teatro español: autores y obras.
 - o Teatro burgués: teatro comercial. *Los intereses creados* y *El nido ajeno*, de J. Benavente. Uso de la “comedia del arte” en Jacinto Benavente.
 - o El teatro que triunfa: poético y cómico.

- Eduardo Marquina, representante del teatro poético. *Las hijas del Cid*.
 - Hermanos Álvarez Quintero. Teatro cómico= teatro andaluz y el acercamiento a la zarzuela. *Don Juan buena persona*.
 - Carlos Arniches: El Madrid chulo y castizo y la crítica al burguesísimo. *La señorita de Trevélez*.
 - Pedro Muñoz Seca: El teatro antiguo a través del trasluz de lo moderno. *La venganza de Don Mendo*
- o RAMÓN MARÍA DEL VALLE- INCLÁN: El teatro renovador o “el que no gusta” (1ª generación).
- o El Esperpento: La España grotesca. *Martes de carnaval: Los cuernos de don Friolera. Luces de bohemia, Comedias bárbaras, Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte*, etc.
- o FEDERICO GARCÍA LORCA: El teatro renovador o “el que gusta y no gusta” (2ª generación)
- Primeras obras y obras para títeres. *El maleficio de la mariposa, Los títeres de la Cachiporra, Mariana Pineda*.
 - Teatro vanguardista, “el que no gusta”. *El público, Así que pasen cinco años. Otras piezas*.
 - Lorca, precursor de la tragedia española. Teatro tradicional y de éxito: *Yerma, Bodas de sangre, La casa de Bernarda Alba*.
- TEATRO POSTERIOR A LA GUERRA.
- o Guerra Civil y teatro: teatro de resistencia y teatro de guerra. Experimentos y seguidismo. *Noche de guerra en el museo del Prado* de Rafael Alberti. Otros autores.
- o Teatro de posguerra. Teatro cómico del Absurdo: *Tres sombreros de copa*, de Miguel Mihura y *Cuatro corazones con freno y marcha atrás* de Enrique Jardiel Poncela. La censura en el teatro. Teatro del exilio VS Teatro Nacional (Verdadero Teatro contra Teatro Comercial). Max Aub y su *San Juan*. Fernando Arrabal y otros autores.
- o Teatro realista y la necesidad de expresar: *Historia de una escalera* y *La doble historia del doctor Valmy* de Antonio Buero Vallejo. *Escuadra hacia la muerte* de Alfonso Sastre.
- o Teatro posterior a 1975. La importancia del Teatro Universitario.
- Teatro costumbrista: *Bajarse al moro. La estanquera de Vallecas, Pares y Nines*, de J. L. Alonso de Santos.
 - Teatro reciente: *Himmelweg* y *El chico de la última fila* de Juan Mayorga, *Elsa Schneider* de Sergi Belbell, *El método Grönholm* de Jordi Galcerán, *Squash* de Ernesto Caballero, *El Tratamiento* de Pablo Remón.
- o Autoras importantes: Ana Diosdado, Paloma Pedrero, Angélica Lidell, Lola Blasco, María Velasco, Nieves Rodríguez, Itziar Pascual, etc.
- o Grupos de teatro actual más destacados: CNTC, La Fura dels Baus. Els Joglars, Yllana, Tricycle, Animalario, Ron Lalá, La Zaranda, Nao d’amores, etc.

- El Fenómeno de las Salas Alternativas: pasado, presente y futuro.
- * El "circuito off" de Madrid.
- * Primeros ejemplos: Sala Triángulo, Ensayo 100, etc. / Nuevos ejemplos: Microteatro por dinero, La casa de la portera, La pensión de las pulgas, Teatro del barrio, Tribueña, etc.
- * Pandemia y era post- covid: experiencias online en espectáculos y formación.

LECTURAS OBLIGATORIAS

- *Los intereses creados*, Jacinto Benavente. (escenas escogidas, 23 de septiembre)
- *Luces de Bohemia*, R.M. Valle-Inclán. (escenas escogidas, 7 de octubre)
- *La casa de Bernarda Alba*, Federico García Lorca. (28 de octubre)
- *Noche de Guerra en el Museo del Prado*, Rafel Alberti (escenas escogidas, 11 de noviembre)
- *Comedia que no acaba*, Max Aub. (19 de noviembre)
- *Pic- Nic*, Fernando Arrabal (escenas escogidas, 2 de diciembre)
- *El buen vecino*, Juan Mayorga. (16 de diciembre)

TAREAS ASIGNADAS

1- El alumno ejercitará la Expresión Escrita mediante la composición de una pequeña pieza teatral -sketch- basado en las lecturas de clase y en la teoría que el profesor impartirá al respecto. Tras la corrección del sketch, el alumno deberá revisar su composición. Se seleccionarán los mejores textos para su representación .

2- El alumno realizará la presentación de un comentario espectacular de una obra de teatro que el alumno elija de un listado de las obras más importantes de los SS.XX y XXI que proporcionará el profesor. Se enseñarán a los alumnos las herramientas para realizar dicho comentario

3- • **ESPECTÁCULO TEATRAL POR PARTE DE LOS ALUMNOS:** En las clases prácticas el alumno ejercitará la Expresión Oral mediante la dramatización de escenas teatrales pertenecientes a algunos de los autores españoles del S.XX o S.XXI (los cuáles irá disponiendo el profesor). Se seleccionarán las mejores escenas y textos para su representación- dramatización en clase.

- Mediante los ensayos –periodo de pruebas- y la representación final se trabajará también la Expresión Oral, la interacción, improvisación y pronunciación de los alumnos. Se pondrán en escena una selección de los textos escritos por los alumnos o escogidos de las obras de varios dramaturgos españoles de los SS.XX y XXI, participando todos en el montaje teatral como actores, escenógrafos, coreógrafos, maquilladores, etc. Los textos para representar serán seleccionados por el profesor. El espectáculo se llevará a cabo a principios del mes de diciembre del 2022 en el Paraninfo, Aula de Teatro, del edificio A de la Facultad de Filosofía y Letras, siempre que dicha sala esté disponible y teniendo en cuenta las restricciones sanitarias y de espacios relacionados con el marco de actuación derivado de la COVID-19.

(La parte práctica de la asignatura –taller de escritura y ensayos- comenzará a mediados de septiembre y se prolongará hasta el día del espectáculo. El primer mes se ensayará durante las horas de clase, luego se precisarán más horas, por lo que el profesor concretará horarios de ensayo con los alumnos. Desde la oficina de las U.R.N. se

decisión final de si el espectáculo será a puerta cerrada o con público, siendo esta segunda opción la deseada)

METODOLOGÍA DOCENTE

- Mediante las clases teóricas se quiere acercar al alumno al panorama teatral español contemporáneo a través de una serie de lecturas obligatorias en las que se incluyen los hitos del teatro más representativos del teatro del siglo XX—personajes y obras- y los autores y obras más importantes de la actualidad (finales del S.XX y principios del S. XXI). La selección de los textos servirá de fundamento a la teoría teatral. Así se podrá practicar la comprensión lectora. Además, se pretende ofrecer al alumnado las herramientas básicas para comentar obras teatrales y crear pequeñas piezas dramáticas o sketches.
 - Mediante las clases prácticas se pretende que el alumnos ejerza sus competencias artísticas a través del teatro. Se enseñarán ejercicios teatrales teniendo como referencia una técnica teatral- actoral definida. El alumno potenciará el uso del castellano (a través de ejercicios de pronunciación, dramatización, pragmaticidad - con base a la práctica de la lengua española-) y su mejora a través de dichos ejercicios orales y escritos.
 - Se valorará la participación activa del alumnado en las clases.
 - Al alumno se le proporcionará información sobre la cartelera teatral y se le animará a asistir a espectáculos que se representen en Madrid a lo largo de este cuatrimestre (septiembre/ diciembre). El profesor podrá acompañarlos a alguno de estos espectáculos.
- MATERIAL PARA LAS CLASES
- El profesor dará en fotocopias el material necesario para las clases teóricas.
 - Se usará como material de apoyo una serie de proyecciones en el aula de obras de teatro.
 - El alumno deberá consultar la bibliografía proporcionada en bibliotecas e internet.
- Se recomendarán películas inspiradas en obras teatrales o de temática teatral dentro del S.XX y S.XXI que estarán sujetas a comentario si el ritmo de la clase así lo sugiere.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXAMEN PARCIAL: 25 %

EXAMEN FINAL: 40 %, (espectáculo-> principios de diciembre)

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 25 %, sketch y presentación

OTROS: - %, -

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %,

ASISTENCIA: Es obligatoria. A partir de la segunda ausencia sin justificante, se bajará un punto en el sistema de calificación español (por ejemplo, un 8 bajará a un 7). En el caso de la clase de Cine español, perder una clase, equivaldrá a dos ausencias. Asimismo, la impuntualidad también será penalizada, más de 15 minutos de retraso equivaldrá a una ausencia. Las ausencias justificas se consideran aquellas documentadas por el médico o el director del programa correspondiente.

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Está prohibido el plagio, el uso de materiales no permitidos en exámenes y pruebas, copia de respuestas de otro compañero, falsificación o apropiación indebida de información para los trabajos, entrega de un mismo trabajo o secciones del mismo en más de un curso y ayudar a un estudiante que está copiando, etc. La penalización se dejará a la discreción del profesor de la asignatura y al Director del programa del estudiante, de acuerdo con las normas y procedimientos de su campus.

GUÍA E INDICACIONES PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS

Las herramientas para realizar los trabajos escritos se proporcionarán en clase. Varios de los títulos de la bibliografía indicados por el profesor podrán ayudar al alumno a realizar dichas tareas.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS

- Todas las obras señaladas en el programa que no sean lecturas obligatorias.
- ALONSO DE SANTOS, José Luis (2007). *Manual de teoría y práctica teatral*. Madrid: Castalia.
- BARBA, Eugenio (2013): *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*. Madrid: Artezblai
- BROOK, Peter (1986): *El espacio vacío*. Madrid: Península.
- CABAL F. y ALONSO DE SANTOS, J. L. (1985). *Teatro español de los 80*. Madrid: Fundamentos.
- EINES, Jorge (2011): *Repetir para no repetir*. Madrid: Gedisa.
- EINES, Jorge (2015): *25 ventanas*. Madrid: Gedisa.
- HUERTA CALVO, J.: *El teatro en el siglo XX*. Madrid: Playor.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2007). *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid: Síntesis.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2017): *Drama y narración: Teatro clásico y actual en español*. Madrid: Ediciones Complutense.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2014). *La razón pertinaz*. Madrid. Ed.: Artezblai
- OLIVA, C.: (2003). *Teatro español del S.XX*. Madrid: Síntesis.
- RAGUÉ-ARIAS, M.ª-J. (1996). *El teatro de fin de milenio en España (de 1975 hasta hoy)*. Barcelona: Ariel.
- RICHARDS, Thomas (2005): *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. Barcelona: Artes Escénicas.
- RUIZ RAMÓN, F.: *Historia del teatro Español. Siglo XX*, 3.ª ed.^o ampliada. Madrid: Cátedra. 1984, 584 p.(Obra esencial para conocer el teatro español del XX)
- SÁENZ DE LA CALZADA, Luis (1998): *La Barraca: teatro universitario*. Madrid. Plaza edición.
- SANZ MAGALLÓN, Ana. (2007). *Cuéntalo bien*. Madrid: Plot Ediciones.
- VORHAUS, John. (2017). *Cómo orquestar una comedia*. Barcelona: Fuera de campo