

St Lawrence University
Program Abroad in Spain
2009-2010 La escena madrileña
Prof. Victoria Clemente Palacios

Este curso tiene **tres objetivos fundamentales**. En primer lugar, mostrar a los alumnos/as algunas de las obras que durante el presente trimestre se encontrarán en la cartelera madrileña, dar a los alumnos una visión de lo que es la historia del teatro español y, finalmente, profundizar en las técnicas académicas del análisis y comentario de las obras dramáticas y su puesta en escena.

Serán de lectura obligatoria y posterior análisis tanto escrito como oral, el texto dramático de aquellas obras a cuya representación se asistirá, así como un texto de teoría teatral, artículos referentes al texto, al autor o la época en que vivió y escribió la obra, y también críticas a la puesta en escena de la obra en el momento actual. La profesora facilitará en fotocopias estas críticas. **El alumno/ a deberá, así mismo, asistir a aquellas exposiciones, conferencias y otros actos culturales**, que se puedan considerar interesantes para una mayor y mejor comprensión de la obra y el autor, y que a lo largo del trimestre puedan tener lugar en Madrid.

Con la asistencia a las representaciones se pretende acercar a los alumnos a la escena madrileña, viendo diferentes tipos de montaje (clásico, moderno y de vanguardia o alternativo), y comparar la interpretación del texto literario, comentado en clase, con su puesta en escena.

En la actualidad, los escenarios madrileños ofrecen una amplia oferta que va desde obras clásicas a teatro de vanguardia, pasando por musicales, títeres para adultos y niños, obras de autores extranjeros interpretadas en su idioma original, o adaptaciones de obras clásicas para su representación como espectáculo de flamenco o danza inspirada en la obra pictórica de pintores como Goya o Matisse. **Nosotros nos centraremos en las obras de teatro de autores españoles, pero recomendaremos otros espectáculos de interés**; si en algún momento consideramos interesante asistir a alguno de estos espectáculos lo incluiremos en el programa.

Este año tendremos en nuestro programa varias obras de escritores contemporáneos como Jose Luis Alonso de Santos o Juan Mayorga, autores españoles que revolucionaron el teatro español del siglo XX, como **Federico García Lorca** , la adaptación de una novela al teatro cuyo tema es de gran actualidad, **El pisito** ...etc

Como todos los años, la semana que haya salida al teatro no habrá clase teórica, salvo que por necesidades del programa haya que dar una clase extra para profundizar en el estudio de la obra antes de la representación.

I.- LECTURAS OBLIGATORIAS

A.- OBRAS DE TEATRO

1. **Diálogo de Descartes y el joven Pascal, Jean Claude Brisville.** Teatro Infanta Isabel. C/ Barquillo. (8 de octubre)
2. **Casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.** Naves del Matadero, Paseo de la Chopera (22 de octubre)
3. **El Pisito, Rafael Azcona.** Teatro Marquina (29 octubre)
4. **La Tortuga de Darwing, Juan Mayorga .** Teatro Abadía (5 de noviembre)
5. **Un Dios Salvaje, Tamzin Townsend.** Teatro Gran Vía Compact, Gran Vía (20 de noviembre)
6. **¿De cuando acá nos vino? , Lope de Vega.** Teatro Pavón (3 de diciembre)

A esta lista se añadirá cualquier otra salida (exposiciones, museos.), que se considere interesante para que el alumno pueda ver qué otras actividades forman parte del ambiente cultural vivo de Madrid. También se podría cambiar alguna de las obras por otra si hubiese algún estreno interesante a lo largo del trimestre o algún cambio imprevisto por parte de alguna de las compañías. Las fechas de salida podrían modificarse según se desarrolle el curso, si así fuera se notificaría dicho cambio con antelación.

B.- TEORÍA TEATRAL

-María Paz Grillo Torres, **Compendio de teoría teatral.** Editorial Biblioteca Nueva, S.L.; Madrid 2004.

-Liuba Cid y Ramón Nieto, **Técnica y representación teatrales.** Colección Flash. Acento Editorial; Madrid 1998.

Además se complementará esta lista con artículos y otros estudios críticos que la profesora dará a los alumnos según la conveniencia de la obra. Unas veces se suministrarán las fotocopias de los artículos y otras el alumno/a habrá de pagar su coste.

II.- REQUISITOS DEL CURSO

A.-Trabajos escritos

Además del comentario y análisis de los textos dramáticos en clase el alumno deberá realizar dos ensayos formales largos (a mitad y final del trimestre), y un examen final.

Los alumnos tendrán que **entregar un borrador/ esquema de cada uno de los dos ensayos formales antes de la versión final** para que la profesora pueda guiar al alumno en la realización de la versión final. Una vez devuelta la versión final corregida por la profesora, **el alumno/a tendrá la opción de reescribir su ensayo teniendo en cuenta las anotaciones y correcciones de la profesora para subir nota**. En este caso, **dicha versión se entregará una semana después**, como muy tarde, junto con la versión primera.

Ensayos informales, de una página o dos cada uno (10%) de cada una de las obras leídas. Consistirá en el análisis de un aspecto de la obra desde el punto literario y una opinión personal del alumno/ a sobre la puesta en escena de la obra estudiada. **Se entregará el día después de la representación de la obra.**

En los primeros días del curso se darán unas pautas generales sobre cómo se comenta una obra de teatro; se estudiarán qué aspectos se deben analizar (la acción, los temas, los personajes, el tiempo y el espacio, el texto dramático, la puesta en escena). En cada uno de los ensayos informales la profesora dará al alumno/a por escrito unas pautas a seguir sobre un aspecto teatral concreto a comentar que tenga que ver con la teoría vista en clase. De esta forma el alumno /a podrá acercarse a diferentes obras desde distintas perspectivas, lo cual le ayudará a decidir sobre qué desea hacer sus dos ensayos formales y/o si desea profundizar en uno de los dos ensayos formales los temas estudiados en los ensayos informales.

Ensayos formales, entre 4 y 6 páginas el primero y 10 ó 15 páginas el segundo. (20% el primero, 25% el segundo). Primero se entregarán a la profesora esquema y borradores, junto con las notas y la bibliografía consultada y citada, para cada uno de los ensayos formales. **El día de la entrega del borrador para el segundo ensayo, habrá una puesta en común en la clase, durante la cual cada alumno hará una breve presentación de su borrador.** Los esquemas y borradores se devolverán corregidos y comentados para que el alumno redacte la versión final del ensayo teniendo en cuenta los comentarios y sugerencias de la profesora.

Presentación del ensayo:

1. Portada: tema presentado en el título, nombre y apellidos del alumno, asignatura, curso y fecha.
2. Índice general.
3. Introducción y presentación del tema y la tesis del trabajo.
4. Desarrollo y argumentación dividida en párrafos o apartados numerados (1.1, 1.2 ...)
5. Conclusiones.
6. Bibliografía consultada: fuentes primarias (del autor) y secundarias (una para el primer ensayo y no menos de dos para el segundo). El segundo ensayo tendrá una bibliografía anotada.

Indicaciones de formato:

1. Las citas cortas irán entre comillas, y las largas en sangrado y en cuerpo menor.
2. Todas las citas deben ir acompañadas de su fuente.
3. Las notas para indicar la bibliografía de las citas deben ir a pie de página, y en cuerpo menor.

4. Se usará el subrayado para indicar títulos de obras , y letra cursiva o negrita para dar énfasis.
5. Todos los autores u obras mencionadas en el texto deben incluirse en la bibliografía final con el siguiente formato:

- Libros: Apellido del autor con mayúsculas, Nombre completo, Título de la obra (subrayado), Ciudad y año de publicación, Editorial, Número de páginas.
- Artículos: Apellido del autor con mayúsculas, Nombre completo, Título del artículo (entre comillas), Título de la obra o de la Revista (subrayado), Ciudad y año de publicación, Editorial, Página inicial y página final.
- Colaboraciones en libros: Apellido del autor con mayúsculas, Nombre completo, Título de la obra(subrayado), Nombre del coordinador o los dos primeros nombres de los autores colaboradores en la obra (entre paréntesis), Ciudad y año de publicación, Editorial y número de páginas.

Dos presentaciones orales (10%): en la primera presentación el estudiante presentará un aspecto de la obra estudiada en clase en ese momento, dicha cuestión será facilitada por la profesora; y el segundo informe oral será la presentación de su tesis para su ensayo final. **Para cada uno de ellos se pedirá al alumno/ a que entregue su presentación por escrito.** La profesora devolverá dicha presentación con la nota y los comentarios y puntualizaciones oportunas.

Exámen escrito fin I(25%).

Participación (10%)

Las faltas de asistencia y la no participación en la clase influirán de forma negativa en la nota final del curso. Así mismo la ausencia a

la representación de las obras se considerará como falta de asistencia.

Los ensayos escritos deberán entregarse en la fecha puesta por la profesora, cualquier retraso en la entrega supondrá la bajada de la nota y no se recogerá ningún ensayo más tarde de dos días de retraso con respecto a la fecha fijada.

III.- PROGRAMA

Septiembre

23-30 septiembre: Introducción al teatro español. Hª del teatro español (épocas y géneros) .Cómo se comenta una obra de teatro

Octubre

1-5-7 de octubre: el teatro histórico y su actualidad. **Lectura y estudio de la obra Encuentro de Descartes y el joven Pascal.**

14-15-19 de octubre: la tragedia de Lorca. Lectura y análisis de la obra **La Casa de Bernarda Alba.**

21- 26-28 de octubre. El teatro neorrealista . La adaptación al teatro de una novela. Lectura y estudio de **El pisito.**

Noviembre

2-4-11 de noviembre. El teatro de actualidad de Juan Mayorga. Lectura y comentario de **La tortuga de Darwing.**

12-16-18 Susan Townsend y la comedia humana. Estudio de la obra **Un Dios salvaje.**

23-25-26-30 de noviembre. El Teatro de Lope de Vega y el Siglo de Oro. **¿De cuándo acá nos vemos?**

Diciembre

2-9-10. Resumen del curso y presentaciones orales finales, preguntas de dudas para el examen final.

Fechas para la entrega de esquemas, borradores y bibliografía preliminar y ensayos finales:

1. *Traer el esquema, borrador, notas y bibliografía preliminar del primer ensayo formal: **22 de octubre.***
2. *Entrega de la versión final completa del primer ensayo formal: **3 de noviembre***
3. *Traer el esquema, borrador, notas y bibliografía anotada del segundo ensayo formal: **30 de noviembre.***
4. *Entrega de la versión final completa del segundo ensayo formal: **10 de diciembre o más tardar el día del examen final.***

IV.-BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- Francisco Ruiz Ramón, **Hª del Teatro Español (tomos I y II)**. Ed Cátedra; Madrid 2000 edición revisada.
- Ignacio Arellano, **Hª del Teatro Español del siglo XVII**. Ed. Cátedra; Madrid 1995.
- Angel Valbuena Prat, **El teatro español en su siglo de oro**. Ed.Planeta. Madrid 1992.
- Cesar Oliva, **El teatro desde 1936**. Ed. Alhambra; Madrid 1989.
- John P. Gabriele(ed). **De lo particular a lo universal. El teatro español del siglo XX y su contexto**.Ed. Iberoamericana Madrid; Madrid 1994.
- Pedro Laín Entralgo, **Teatro y Vida: doce calas teatrales en la vida del siglo XX**. Círculo de Lectores; Barcelona 1995.
- Enrique Centeno, **La escena española actual (Crónica de una década: 1984-1994)**. Editado por SGAE; Madrid 1996
- María José Ragué-Arias, **El teatro de fin de milenio en España (De 1975 hasta hoy)**. Ariel literatura y Crítica; Barcelona 1994.
- Cesar Oliva/Francisco Torres Monreal, **Historia básica del arte escénico**. Ed. Cátedra;Madrid 1990, nueva edición 2002.
- Liuba Cid y Ramón Nieto, **Técnica y representación teatrales**. Colección Flash. Acento Editorial; Madrid 1998.
- Ramón Nieto, **El Teatro: historia y vida**. Colección Flash. Acento Editorial; Madrid 1997.

-José Luis García Barrientos, **Cómo se comenta una obra de teatro**. Editorial Síntesis; Madrid 2001.

La presente bibliografía se completará a lo largo del curso con artículos y otros estudios relativos a cada una de las obras y autores objeto de análisis durante el trimestre.