

COURSE DATA**Data Subject**

Code	35535
Name	Theory and practice of the theatre
Cycle	Grade
ECTS Credits	6.0
Academic year	2023 - 2024

Study (s)

Degree	Center	Acad. year	Period
1003 - Degree in Hispanic Studies, Spanish Language and Literature	Faculty of Philology, Translation and Communication	4	Second term

Subject-matter

Degree	Subject-matter	Character
1003 - Degree in Hispanic Studies, Spanish Language and Literature	16 - Drama II	Optional

Coordination

Name	Department
PERIS LLORCA, JESUS	150 - Spanish

SUMMARY

The subject provides students with:

(1) A general and basic overview of theatre; (2) Some guidelines to the study and investigation of the dramatic text; (3) A model for the analysis of the dramatic representation as a whole from the semiotics of drama; (4) Some parameters to reconstruct stage life as an artistic and a socio-cultural reality; (5) The use of autobiographical writings as primary sources to learn about the history of theatre in the Western world, especially in Spain, Europe and Ibero-America.

The subject comprises several thematic units that provide students with the essentials of both the theatrical creation (texts) and the scene practices (representations) and their artistic, social and cultural functions: the theatre as an object of study, the theatre text, analysis and investigation of theatre performances, theatre genres, styles and tendencies, drama investigation methods: theatre semiotics, textual semantics, textual dramatic language, analysis and investigation of theatre performances.

PREVIOUS KNOWLEDGE

Relationship to other subjects of the same degree

There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.

Other requirements

None

OUTCOMES

1003 - Degree in Hispanic Studies, Spanish Language and Literature

- Knowledge of literature and theatre in the Spanish language.
- Knowledge of the historic evolution of literature and theatre in the Spanish language.
- Students must be able to apply their knowledge to their work or vocation in a professional manner and have acquired the competences required for the preparation and defence of arguments and for problem solving in their field of study.
- Students must have the ability to gather and interpret relevant data (usually in their field of study) to make judgements that take relevant social, scientific or ethical issues into consideration.
- Students must have developed the learning skills needed to undertake further study with a high degree of autonomy.
- Know and apply the currents and methodologies of literary theory and criticism.
- Apply information and communication technologies and computer tools to language studies.
- Work as a team in the environment of language studies and develop interpersonal relations.
- Be able to work and learn autonomously and to plan and manage work time.

LEARNING OUTCOMES

The following learning outcomes are general for Level 2; of them, numbers 1,2,4,5 and 6 apply specifically to Level 3:

1. - Acquire the required knowledge about the processes leading to the staging of dramatic texts and the procedures of theatre criticism.
2. - Understand and use appropriately the terminology of key ideas in drama.
3. - To be able to relate Hispanic American theatre to its sociocultural context and contemporary history.
4. - Understand the specific nature of the language of theatre as related to other 'spectacular' languages and to the literary language as a whole.
5. - Learn about the techniques and the methods of analysis of dramatic texts and representations.
6. - Learn how to reconstruct stage life both in an artistic and in a socio-cultural way.

DESCRIPTION OF CONTENTS

1. Leandro Fernández de Moratín and neoclassical comedy

2. From Moratín to José Echegaray

3. Joaquín Dicenta and social theater

4. The theater of Benito Pérez Galdós

5. Successive attempts at theatrical renewal in the early twentieth century

6. Carlos Arniches and popular theater

7. The theater of exile

8. Post-war comedy theater

9. Antonio Buero Vallejo

10. José Sanchis Sinisterra and underground theater

11. Laila Ripoll and theater of memory

12. Current Valencian scene

WORKLOAD

ACTIVITY	Hours	% To be attended
Theory classes	60,00	100
Attendance at events and external activities	5,00	0
Development of individual work	25,00	0
Study and independent work	40,00	0
Preparation of evaluation activities	20,00	0
TOTAL	150,00	

TEACHING METHODOLOGY

1. Contenidos teóricos sobre cada uno de los temas del programa, según el desarrollo puntual especificado en cada uno de ellos, apoyados en la lectura por parte del alumno, previa o simultánea a las explicaciones en clase de las obras recomendadas o de diversos textos suministrados. El profesor expondrá didácticamente los contenidos esenciales y la forma de abordarlos por parte del alumno. Para el adecuado seguimiento y ampliación posterior de estas lecciones, el alumno dispondrá de la bibliografía básica como de la complementaria que se recomienda.

2. Contenidos prácticos. Análisis de textos y de espectáculos, comentario y discusión sobre los textos dramáticos planteados en el curso: lenguajes escénicos, tiempo y espacio, construcción de los personajes, representación de la sociedad a la que se dirigen, relación con el público que se plantea... También se estimulará la relación directa de los y las estudiantes con los textos, que sean interpelados e interpelados por ellos y los pongan en relación con su propio archivo previo. Verificación por tanto del instrumental de análisis y evaluación de resultados.

3. Tutorías personalizadas para resolver dudas sobre los contenidos explicados, recomendar posibles ampliaciones bibliográficas, orientar en la realización de los trabajos colectivos e individuales, etc.

De ese modo, la metodología del aprendizaje se articula en las siguientes actividades formativas:

1) Actividades formativas presenciales: clases lectivas teóricas.

2) Actividades formativas presenciales: clases lectivas prácticas sobre textos y lecturas comentados en clase. El profesor recomendará la lectura previa o simultánea a las explicaciones. Estas clases de sentido sobre todo práctico ocuparán una parte de las horas prescritas en el apartado anterior o en una clase específica.

3) Actividades formativas no presenciales: puesta en común y tutorías colectivas o personalizadas para resolver dudas sobre los contenidos explicados etc., consultas sobre el trabajo autónomo desarrollado. Espacio para actividades formativas complementarias, etc. Elaboración de trabajos individuales y/o colectivos.

4) Otras actividades: asistencia y visionado de espectáculos teatrales y encuentros con sus intérpretes, equipo técnico y artístico, etc. Encuentros y sesiones de trabajo con críticos y autores teatrales. Visita a centros de producción e investigación teatral.

EVALUATION

Activities: 40%-50%

Final exam: 50%- 60.0%

All parts of the evaluation will be repeated in the second call. Professor will inform sufficiently in advance to the students on what activity they will have to carry out in case of not having passed some of the requirements in the first call.

Intellectual honesty is vital to an academic community and for the fair evaluation of the student's work. All work submitted in this course must be originally authored by every student. No student shall engage in unauthorized collaboration or make use of ChatGPT or other AI composition software.

REFERENCES

Basic

- DIETRICH, Genoveva, Pequeño diccionario del teatro mundial, Madrid, Istmo, 1974
- GÓMEZ GARCÍA, Manuel, Diccionario de Teatro, Madrid, Akal, 1997.
- HUERTA CALVO, J; PERAL VEGA, E.; URZÁIZ TORTAJADA, H., Teatro español [de la A a la Z], Madrid, Espasa Calpe, 2005.
- MARCHESI, A. y FORRADELLAS, J., Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1978.
- PAVIS, Patrice, Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós, 1980.
- AA. VV., Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Iberoamérica, Madrid, Centro de Documentación Teatral, 1988.
- GALVEZ ACERO, Marina, El teatro hispanoamericano, Madrid, Taurus, 1988.
- OLIVA, César, El teatro desde 1936, en Historia de la literatura española actual, Alhambra, Madrid, 1989.
- OLIVA, César y TORRES MONREAL, F., Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 1990.
- VERSENYI, Adam: El teatro en América Latina, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- VILLEGAS, Juan, Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina, Buenos Aires, Galerna, 2005.

- AZNAR SOLER, M. (ed.), Veinte años de teatro y democracia en España (1975-1995), CITEC, Barcelona, 1996.
- BARBA, Eugenio, La conquista de la diferencia, Lima, Editorial San Marcos, 2008.
- BERENGUER, Ángel, Teoría y crítica del teatro. Alcalá, Universidad de Alcalá, 1991.
- BOADELLA, Albert, ONETTI, Antonio, SANCHIS SINISTERRA, José y SOLANO, Ana, Sesiones de trabajo con los dramaturgos de hoy, Ciudad Real, Ñaque, 1999.
- BUENAVENTURA, Enrique, Notas sobre dramaturgia y dramaturgia del actor, Cali, Publicaciones TEC, 1985.
- CABAL, Fermín, La situación del teatro en España, Asociación de Autores de Teatro, Madrid 1994.
- CABAL, Fermín y ALONSO DE SANTOS, José Luis, Teatro español de los 80, Fundamentos, Madrid, 1985.
- CALLE, Román de la, Estética & Crítica, Valencia, Edivart, 1983.
- CENTENO, Enrique, La escena española actual, Madrid, SGAE, 1997.
- CORNAGO, Óscar (ed.), Políticas de la palabra, Madrid, Espiral/Fundamentos, 2005.
- CORNAGO, Óscar, La vanguardia teatral en España (1965-1975). Del ritual al juego, Madrid, Visor Libros, 1999.
- DUBATTI, Jorge, Filosofía del teatro I: Convivio, experiencia, subjetividad, Buenos Aires, Atuel, 2007.
- DUQUE MESA, Fernando y PRADA PRADA, Jorge, Santiago García: el Teatro como Coraje, Bogotá, Investigación Teatral Editores, 2004.
- FÀBREGAS, Xavier, Introducció al llenguatge teatral, Barcelona, Edicions 62, 1972. -Iconologia de l'espectacle, Barcelona, Edicions 62, 1995