

COURSE DATA**Data Subject**

Code	44916
Name	Theatre Reviewing and Dramaturgical Analysis
Cycle	Master's degree
ECTS Credits	3.0
Academic year	2023 - 2024

Study (s)

Degree	Center	Acad. year	Period
2240 - M.D. in Advanced Hispanic Studies: Application and Research	Faculty of Philology, Translation and Communication	1	First term

Subject-matter

Degree	Subject-matter	Character
2240 - M.D. in Advanced Hispanic Studies: Application and Research	16 - Crítica teatral y análisis dramático	Optional

Coordination

Name	Department
PERIS LLORCA, JESUS	150 - Spanish

SUMMARY

En el plan de estudios del Título de Máster, esta asignatura se integra en el itinerario II (Literatura y Teatro Hispánicos) y en el III (Formación Hispanística).

Esta asignatura concita dos objetivos complementarios. En primer lugar, se ocupa del análisis de los espectáculos teatrales y su valoración, tanto desde una vertiente académica como desde una vertiente periodística. Su perfil, consecuentemente, es triple: académico, investigador y profesional, en tanto en cuanto su propósito es ofrecer al estudiante los elementos básicos para la comprensión del espectáculo y para su ulterior valoración crítica, así como el aprendizaje del manejo de las reseñas, los comentarios críticos y todos los instrumentos bibliográficos y en red, que constituyen fuentes básicas de la historia de las prácticas escénicas.

En segundo lugar, se propone abordar el análisis de textos dramáticos, proporcionando al estudiante las herramientas necesarias para la comprensión del trabajo dramático.

Para la consecución de estos fines se trabajará con textos teatrales previamente indicados por el profesor, así como con determinados espectáculos que puedan estar en cartel a lo largo del curso.

Tal y como se detalla en el volumen de trabajo, las clases teóricas se complementan con clases prácticas. A estas actividades formativas de carácter presencial se añade la participación en conferencias y seminarios organizados por el Departamento de Filología Española.

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

2240 - M.D. in Advanced Hispanic Studies: Application and Research

- Students should communicate conclusions and underlying knowledge clearly and unambiguously to both specialized and non-specialized audiences.
- Students should demonstrate self-directed learning skills for continued academic growth.
- Ser capaces de emplear los recursos institucionales, los grandes instrumentos científicos, las técnicas, las bases de datos y bibliotecas, la bibliografía, las revistas especializadas y los nuevos recursos proporcionados por las TIC en el ámbito de estudio.
- Ser capaces de desempeñar un trabajo en equipo, fomentando las relaciones interpersonales, el diálogo, el respeto al otro y la no discriminación, ni lingüística ni social.
- Ser capaces de aplicar en entornos profesionales los conocimientos y destrezas adquiridos, y de analizar el conjunto de variables que intervienen en el cruce entre teoría y práctica, captando conflictos y negociando soluciones, en el marco del diálogo y de la defensa de derechos y obligaciones, con criterios deontológicos y laborales.
- Be able to read all types of Hispanic philological texts in a critical, analytical and competent manner, based on a pertinent method of analysis through which it is possible to draw all their implications, both in form and content
- Be able to conduct teaching and research activities in Hispanic philology subject areas

- Be able to critically analyse and explain texts, choosing the specific philological methodology according to the potential audience to which they are addressed
- Be able to acquire and apply knowledge of the techniques and procedures of academic writing.
- Be able to read texts critically by analysing and explaining them in relation to the keys of the cultural debate of the historical period to which they belong.

LEARNING OUTCOMES

Identificar las grandes corrientes de la crítica literaria y teatral, contrastadas con textos teatrales españoles y latinoamericanos significativos, atendiendo a los enfoques transversales, multidisciplinares e ideológicos.

Integrar conocimientos y formular juicios propios sobre las teorías críticas y las obras teatrales hispánicas que consideren las complejas relaciones entre arte y sociedad.

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las técnicas y los procedimientos de obras teatrales en entornos nuevos o poco conocidos.

Debatir y comunicar las conclusiones alcanzadas a públicos, especializados o no, de un modo claro y preciso.

Elaborar trabajos, individuales o en equipo, de crítica, edición y creación de corpus teatrales hispánicos.

DESCRIPTION OF CONTENTS

1. El concepto de crítica teatral y su perspectiva histórica

La función de la crítica. La crítica como mediadora entre el creador y el público. La crítica y los medios de comunicación. El papel social de la crítica. Técnicas para la elaboración del discurso crítico.

2. El concepto de teatro

La cuestión de sus orígenes y genealogía. Paradigmas científicos y modelos de análisis teatral. Teatro y texto. Teatro y literatura. Teatro y cine. Traslaciones, traiciones, concomitancias.

3. Definición de conceptos relacionados con el texto dramático

Autor, dramaturgo, adaptador, dramaturgista, director literario, director artístico, director de escena, versión, adaptación. Estatuto y filiación del dramaturgo en el teatro clásico y en el teatro contemporáneo.

4. Los componentes del drama

Las informaciones liminares. Diálogos y acotaciones. Argumento y acción. Conflicto y personajes. Tiempo y espacio. Las estructuras: actos, cuadros, escenas. Los desenlaces. Lenguajes y métrica. La perspectiva teatral.

5. Análisis y trabajo dramático

Desarrollo práctico en clase de un trabajo de análisis dramático completo a partir de una obra concreta.

WORKLOAD

ACTIVITY	Hours	% To be attended
Theoretical and practical classes	20,00	100
Attendance at events and external activities	3,00	0
Study and independent work	52,00	0
TOTAL	75,00	

TEACHING METHODOLOGY

Lección magistral (exposición de contenidos a partir de desarrollos teóricos) con diferentes recursos (textos, audiovisuales, etc.).

Clases prácticas participativas (ejercicios, exposiciones, debates, test, etc.), realizadas en grupo y/o de forma individual.

Usos de procedimientos y estrategias deductivos en la aplicación del conocimiento adquirido: detección y resolución de problemas, actividades de forma individual o en grupo (ejercicios, lectura y comentario crítico de diferentes textos, realización de trabajos escritos y/o exposición oral de los resultados, etc.) a partir de la exposición previa de contenidos.

Usos de procedimientos y estrategias inductivos en la aplicación del conocimiento adquirido: detección y resolución de problemas, actividades de forma individual o en grupo (ejercicios, lectura y comentario crítico de diferentes textos, realización de trabajos escritos y/o exposición oral de los resultados, etc.) a partir de directrices básicas para formular un desarrollo teórico posterior.

EVALUATION

Valoración de la participación activa en el aula (exposición y ejercicio). 10 %. Hasta 1 punto.

Valoración a partir de pruebas finales escritas u orales que demuestren las competencias adquiridas (en concreto: análisis de un texto dramático y de una reseña de un espectáculo teatral). 90 %. Hasta 9 puntos.

Los trabajos escritos, ejercicios o cuestionarios serán recuperables en segunda convocatoria.

La evaluación y el sistema general de calificaciones seguirán la normativa de la Universitat de València aprobada por el Consejo de Gobierno el 30/5/2017-ACGUV108/2017.

REFERENCES

Basic

- AA.VV., El personaje dramático, Madrid, Taurus, 1985.
- Abirached, R., La crisis del personaje en el teatro moderno. Madrid, ADE, 1994.
- Alatorre, Claudia Cecilia, Análisis del drama, México, Col. Escenología, 1994.
- Alonso de Santos, José Luis, La escritura dramática, Madrid, Castalia, 1998.
- Aristóteles, Poética, edición de V. García Yebra. Madrid, Gredos, 1974.
- Bentley, E., La vida del drama. Buenos Aires, Paidós, 1982.
- Bettetini, G., Producción significativa y puesta en escena. Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
- Bobes, M^a del Carmen, Semiología de la obra dramática, Madrid, Taurus, 1987.
- Bobes, M^a del Carmen, Estudios de semiología del teatro, Valladolid, Aceña-La Avispa, 1988.
- Castagnino, Raúl H.: Teorías sobre texto dramático y representación teatral, Buenos Aires, Plus Ultra, 1981.
- Ceballos, Edgar, Principios de construcción dramática, México, Col. Escenología, 1995.
- De la Parra, Marco Antonio, Para un joven dramaturgo (Sobre Creatividad y Dramaturgia), Madrid, CNTE.
- García Barrientos, J.L., Drama y tiempo. Madrid, CSIC, 1991.
- García Barrientos, J.L., Cómo se comenta una obra de teatro. Madrid, Síntesis, 2001.
- García del Toro, Antonio: Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos dramáticos, Barcelona, Graó, 2011.
- Gutiérrez Flórez, Fabián, Teoría y praxis de semiótica teatral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1993.
- Helbo, André: Teoría del espectáculo, Buenos Aires, Galerna, 1989.
- Hormigón, Juan Antonio, Trabajo dramático y puesta en escena, Vol. II, Madrid, ADE, 2002.
- Kowzan, T., El signo y el teatro. Madrid, Arco/Libros, 1997.
- Lawson, John Howard, Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales, Madrid, ADE, 1995.
- Lessing, G.E., Dramaturgia de Hamburgo. Madrid, ADE, 1993.
- Medina Vicario, Miguel, Los géneros dramáticos, Madrid, Fundamentos, 2000.
- Osuna, R., Sociopoética de la dramaturgia. Madrid, Orígenes, 1991.
- Pavis, Patrice: El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine, Barcelona, Paidós, 2000.
- Rivera, Virgilio Ariel, La composición dramática. Estructura y cánones, México, Col. Escenología, 1989.
- Romera Castillo, José (ed.), Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX, Madrid, Visor Libros, 2002.

- Rosselló, Ramon X. *Anàlisi de l'obra teatral (teoria i pràctica)*, Barcelona, IIFV- Publicacions de l'Abadia de Monserrat, 1999.
- Rubio Martín, María, De la Fuente, Ricardo y Gutiérrez, Fabián, *El comentario de textos narrativos y teatrales*, Salamanca, Ediciones Colegio de España, 1994.
- Sanchis Sinisterra, José: *Dramaturgia de textos narrativos*. Ciudad Real, Naque, 2003.
 - Szondi, P., *Teoría del drama moderno*. Barcelona, Destino, 1994.
 - Thomasseau, J.M., *El melodrama*. México, FCI, 1989.
 - Trapero, Patricia: *Introducción a la semiótica teatral*, Mallorca, Universidad, 1989
 - Tordera, Antonio, "Teoría y técnica del análisis teatral, en VV.AA., *Elementos para una semiótica del texto artístico*. Madrid, Cátedra, 1979, pp. 155-199.
 - Toro, Fernando de, *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires, Galerna, 1987.
 - Ubersfeld, Anne, *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia, 1989.
 - Ubersfeld, Anne, *La escuela del espectador*. Madrid, ADE, 1997.
 - Veltrusky, Jiri, *El drama como literatura*, Buenos Aires, Galerna, 1990.
 - Villegas, Juan, *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa, Girol Books, 1991.
 - Villegas Juan: *Ideología y discurso crítico sobre el teatro de España y América Latina*, Minneapolis, The Prisma Institute, 1988.

Additional

- Abellán, J., *La representació teatral*, Barcelona, Edicions 62, 1983.
- Adama, Domingo. *El director teatral intérprete-creador*. Puebla, México: Universidad de las Américas, 1994.
- Artaud, Antonin, *El teatro y su doble*. Barcelona, Edhasa, 1978.
- Cid, L. y Nieto, R., *Técnica y representación teatrales*, Madrid, Acento, 1998.
- Fábregas, Xavier, *Iconología de lespectacle*, Barcelona, Edicions 62, 1995.
- Herrero, F., *La ópera y su estética*, Madrid, 1983.
- Islas, Hilda (compiladora), *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza: elementos metodológicos para la investigación histórica de la danza*, México, CONACULTA, 2001.
- Knapp, M. L., *La comunicación no verbal*, Barcelona, Paidós, 1980.
- Kowzan, T., *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus, 1993.
- Marqués Damaret, J., *Caracterització del rostre. Anatomia, expressió, maquillatge i pentinat*, Barcelona, Millà, 1984.
- Miralles, Alberto, *Nuevos rumbos del teatro*, Barcelona, Salvat, 1973.
- Pellettieri, Osvaldo (ed.), *El teatro y su crítica..* Buenos Aires: Galerna, 1998.
- Poyatos, Fernando. *La comunicación no verbal*. Madrid: Editorial Itsmo, 1997.
- Ramon Graells, A., *El lloc del teatre. Ciutat, arquitectura i espai escènic*, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1997.
- Salvat, Ricard, *El teatro como texto, como espectáculo*, Barcelona, Montesinos, 1983.