

PLA DOCENT

Curs : 4t
Especialitat: Direcció escènica i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 553046
Assignatura: Anàlisi Dramatúrgica
Tipus d'assignatura: Optativa
Crèdits ECTS de l'assignatura: 3 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 100 h totals. 60 hores presencials / 40 h treball autònom alumne 40 %
Impartició: 2n Semestre
Professors/es: Victòria Szpunberg / Davide Carnevali
Descriptors: Assignatura teoricopràctica que ofereix eines als directors escènics per fer el treball d'anàlisi del text previ a la posada en escena i que, a la vegada, pot ser útil pels dramaturgs que vulguin conèixer amb més profunditat la construcció dels textos teatrals i millorar així el domini de l'eina. S'analitzaran tot tipus de textos teatrals per tal de tenir una panoràmica de la dramatúrgia, de la més canònica a la menys convencional i/o experimental.
Requisits: Sense requisits.
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències específiques:

1. Tenir una visió exhaustiva del panorama dramàtic-literari contemporani.
2. Analitzar els texts en relació a les línies temàtiques i al context històric, social i polític en què es produeixen.
3. Identificar les relacions entre els texts estudiats i la influència recíproca.
4. Analitzar la relació entre forma i contingut dels texts, i entre el binomi forma-contingut i la visió del món que aquesta relació implica.
5. Analitzar les diferents propostes dramàtiques a partir de les similituds i diferències que els problemes temàtics i estètics posen en joc.
6. Identificar paral·lelismes i diferències entre temàtiques i gèneres i entendre la evolució i la interrelació entre gèneres.
7. Identificar les relacions diacròniques i sincròniques entre els/les diferents autors/autores.
8. Reconèixer el potencial escènic i performatiu d'un text dramàtic.
9. Saber elaborar un discurs estètic, filosòfic i ideològic sobre la relació entre literatura i teatralitat i sobre la relació entre logos, imatge i manifestació física.

Competències genèriques (Transversals):

1. Madurar una actitud crítica, també de la pròpia activitat professional i interpersonal.
2. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la.
3. Aprendre a confrontar el punt de vista personal amb altres punts de vista.
4. Desenvolupar idees i arguments de forma raonada.
5. Dominar la història de la dramatúrgia contemporània per entendre la producció d'avui en dia i la pròpia activitat personal.
6. Organitzar i planificar el treball de investigació de forma eficient

RESULTATS DE L'APRENENTATGE:

Coneixements:

1. Reconèixer i comprendre línies temàtiques i aspectes formals de la dramaturgia del període estudiat.
2. Conèixer les peculiaritats, els procediments i les estratègies propis de la dramaturgia del període estudiat.
3. Formar-se una idea del corpus de les obres de literatura dramàtica més significatives del període estudiat i la seva influència recíproca.
4. Reconèixer les característiques fonamentals de les corrents i les estètiques literàries.
5. Reconèixer les connexions entre producció estètica i context ideològic i polític dins del qual les obres són escrites.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Capacitat per definir les característiques temàtiques d'un text dramàtic.
2. Dominació de les eines de l'anàlisi literària i dramàtica.
3. Capacitat per detectar, analitzar i articular les característiques específiques propis de la dramaturgia del període estudiat.
4. Capacitat de fer recerca a partir d'un estímul bàsic d'atenció o de curiositat (és a dir, fer atenció a la informació que ens envolta).
5. Capacitat de llegir els materials que resultin d'aquesta recerca i de relacionar-los amb les temàtiques i els textos del curs.
6. Capacitat per preparar el debat, per fer de mediador, per gestionar un discurs al públic.
7. Capacitat per intervenir en el debat i relacionar les seves aportacions amb les dels / les altres alumnes.

Actituds:

1. Tenir una actitud crítica sobre un text.
2. Tenir la capacitat d'aprendre dels errors.
3. Ser exigent amb un mateix per tal de desenvolupar les capacitats adquirides.
4. Tenir aspiracions a reformar i innovar la tècnica dramàtica a partir dels coneixements històrics adquirits.

Continguts formatius (Temari):

El temari és purament indicatiu i durant el curs s'operarà una selecció de les obres proposades, conjuntament amb l'alumnat.

Blocs temàtics:**La premonició**

Sòfocles, *Èdip Rei*

William Shakespeare, *Macbeth*

Caryl Churchill, *Far Away*

David Mamet, *Edmond*

La mala mare

Eurípides, *Medea*

Felice Romani i Vincenzo Bellini, *Norma*

Bertolt Brecht, *Madre coraje*

Enrik Ibsen, *Casa de nines*

Sarah Kane, *L'amor de Fedra*

Aleix Aguilar, *La filla del seu pare*

El paria i el seu viatge

Georg Büchner, *Woyzeck*

Bernard-Marie Koltès, *Roberto Zucco*

Carol López, *Suzie*

Jordi Prat i Coll, *Fàtima*

Teologia i mística

Juan Mayorga, *La lengua en pedazos*

Paco Becerra, *Muerto porque no muero. La vida doble de Teresa*

Mar Gómez i Nieves Rodríguez, *A veces veo voces (palabra quemada)*

Història i memòria històrica

Biljana Srbljanovic, *Històries de família*

Rafael Spregleburd, *Apátrida*

Davide Carnevali, *Retrat de l'artista mort*

Debbie Tucker Green, *Generations*

La responsabilitat cap al públic

Juan Mayorga, *Hamelin* i *El Chico de la última fila*

Lluïsa Cunillé, *Après moi, le déluge*

Peter Handke, *Insults al públic*

Christoph Schlienegensief, *Bitte lieb Österreich!*

Llenguatge, descripció, poesia

Elfriede Jelinek, *Los contratos del comerciante*

Jea-Luc Lagarce, *Estaba en casa esperando que viniera la lluvia*

Martin Crimp, *Attemptats contra la seva vida*

Heiner Müller, *Son, somni, grit de Lessing*

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

L'assignatura consta d'una càrrega lectiva de 60 hores presencials (60%) i 40 hores de treball autònom (40%), que constitueixen un total de 100 hores totals.

Treball presencial:

Classes magistrals organitzades en sessions teòrico-pràctiques a partir dels textos treballats.

El curs estarà organitzat per blocs temàtics, que reuneixen diferents obres. L'objectiu és conduir una lectura en paral·lel de les obres, tot analitzant-les en les seves afinitats i diferències; en alguns casos estudiant el procés de composició dramàtica en relació a l'ús de materials preexistents i al missatge polític que l'obra vehicula.

Al mateix temps, es farà anàlisi d'espectacles en vídeo i es plantejaran exercicis d'escriptura a partir dels recursos formals analitzats a classe.

En línies generals, els blocs estaran compostats de manera que es pugui dedicar:

- 1 classe al debat teòric que les obres porten en relació a conceptes teòrics, de filosofia i cultura general (economia, política, qüestions de gènere, sociologia, etc.). D'aquest debat sortirà el plantejament d'un exercici d'escriptura.
- 1 classe a l'anàlisi d'escenes i fragments puntuals de les obres.
- 1 classe a la lectura dels resultats de l'exercici.

Treball autònom:

1. Lectura de materials teòrics proposats (assajos, articles, dossiers, etc.)
2. Lectura de una o més obres a cada setmana.
3. Treball d'anàlisi d'una o més obres.
4. Exercicis d'escriptura.

Avaluació:

1. Assistència i participació: 30%
2. Anàlisi dels textos i dels materials inherents al debat: 40%
3. Exercici d'escriptura: 30%

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

ABIRACHED, R.: *La crisis del personaje dramático*. Traducció de Borja Ortiz de Gondra. Títol original: *La crise du personnage dans le théâtre moderne* (1978). Madrid: ADE, 1994.

AGAMBEN, G. *Què vol dir ser contemporani?*. Traducció de Coral Romà i García. Títol original: *Cos'è il contemporaneo?* (2008). Barcelona: Arcàdia, 2008.

ARTAUD, A.: *El teatro y su doble*, Barcelona, Edhasa, 1978

BATLLE, C.: *El drama intempestivo. Hacia una escritura dramática contemporánea*, Ciudad de México - Barcelona, Paso de Gato e Institut del Teatre de Barcelona, 2020

BENJAMIN, W.: *Tesis de filosofía de la historia*, Madrid, Taurus, 1973

BRECHT, B.: *Escritos sobre teatro*, Barcelona, Alba editorial, 2004

CARNEVALI, D.: *Forma dramática y representación del mundo*, Ciudad de México - Barcelona, Paso de Gato e Institut del Teatre de Barcelona, 2017

CASCETTA, A.: *Il tragico e l'umorismo. Studio sulla drammaturgia di Samuel Beckett*, Firenze, Le Lettere, 2000

DANAN, J.: *Entre Théâtre et performance: la question du texte*. Arles: Actes Sud-Papiers, 2013.

DERRIDA, J.: *El teatro de la crudeldad y la clausura de la representación*, en *Dos ensayos*, Barcelona, Anagrama, 1972

DUBATTI, J.: *Principios de filosofía del teatro*, México D.F., Paso de gato, 2012

KARTÚN, M.: *Una concepción ordinaria para el dramaturgo creador*; Ed. Paso de Gato, Mexico, 2007.

KELLER, J. y R., N.: *Contemporary theatres in Europe. A critical companion*, Abingdon, Routledge, 2006

LEHMANN, H. T. *El teatro postdramático*. Murcia: CENDEAC, 2013.

PAVIS, P.: *Diccionario del teatro*, Barcelona, Paidós, 1998

RYNGAERT, J. P. ; SERMON, J. : *Le Personnage théâtral contemporain: décomposition, recomposition*. París: Éditions Théâtrales, 2006.

SÁNCHEZ, J. A. y otros autores; *Repensar la dramaturgia: Errancia y transformación*, Centro Párraga, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo y CENDEAC. Murcia, 2011.

SARRAZAC, J.P.: *Théâtres intimes*. Arles: Actes Sud, 1989.

SARRAZAC, J.P.: *Lèxic del drama modern i contemporani*. Barcelona: Institut del Teatre, 2008.

SANCHIS SINISTERRA, J. : *Cinco preguntas sobre el final del texto*, en *Rideau ou la fin au théâtre*, Carnières. Éditions Lansman, 2005, pp. 13 - 22.

SZONDI, P. *Teoría del drama modern (1880-1950)*. Traducció de Mercè Figueras. Barcelona: Institut del Teatre, 1988.

Edicions varies de les obres analitzades.