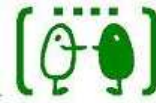

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Facultat de Ciències Socials

GUIA DOCENTE

Sistemas de producción y modelos escénicos históricos

Curso 2009-2010

I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura:	Sistemas de producción y modelos escénicos históricos
Carácter:	Optativa
Titulación:	Master de Gestión Cultural
Departamento:	Profesorado Externo
Profesor responsable:	César Oliva Email: coliva@um.es Eduardo García Toldrá Email: garciatoldra@gmail.com

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

Esta asignatura aborda dos casos (A y B) de producción escénica singulares, por varios motivos: el teatro clásico español y la ópera. Su singularidad radica no sólo en su especificidad de género, sino en su interés y programación asidua en los escenarios, generando por ello una fuerte circulación económica y propiciando nichos de trabajo muy atractivos.

Así que los dos créditos o partes (A y B) de la asignatura se subdividen en los dos géneros citados, y son impartidos por dos especialistas experimentados en la materia.

La primera parte (A) aborda el conocimiento de la gestión y producción del espectáculo en una época fundamental del teatro occidental: el llamado Siglo de Oro Español. Pretende un perfil de aplicación profesional (asesoramiento y documentación para instituciones privadas o públicas; gestión de la producción teatral; criterios de adaptación y gestión de la producción de obras teatrales clásicas en la actualidad, etc.) El enfoque será histórico aunque este recorrido se apoye en la epistemología teórica contemporánea. Partiendo de la memoria común de la implantación institucional y comercial del teatro en la Europa moderna, el desarrollo de la materia abundará en los condicionamientos coetáneos de la producción teatral del periodo señalado: desde el texto a su transmisión, desde el espacio a los diferentes públicos, desde la materialidad de la puesta en escena a la organización de las compañías teatrales. Todo ello como base documental que facilite los criterios válidos o cuestionables de la adaptación y producción actual de los clásicos del teatro español de la época. De todo ello se deduce la condición teórico-práctica de la asignatura, en la que está previsto -a partir de los conceptos básicos de la disciplina-, la realización de simulacros, análisis de supuestos prácticos y la participación de expertos profesionales, pues se parte de una concepción fundamentalmente interdisciplinar de la materia.

La segunda parte (B) aborda el conocimiento de la elección, gestión y producción de la ópera como fenómeno particular dentro del conjunto de las artes escénicas. A partir de unos cuantos conceptos teóricos específicos de la ópera, de un repaso histórico a los grandes estilos de la misma y a la programación regular de los grandes teatros de ópera, el enfoque de la asignatura será esencialmente práctico, planteando para ello la realización de simulacros y análisis de supuestos prácticos que lleven al alumno a adquirir criterios que faciliten su posible integración en la gestión operística.

III.- VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	HORAS
Asistencia a clases teóricas	4 + 4
Asistencia clases prácticas	2 + 2
Preparación de clase teórica	8 + 8
Preparación de clase práctica	8 + 8
Tutorías	3 + 3
<i>Total de volumen de trabajo</i>	50 horas

IV.- OBJETIVOS GENERALES

PARTE A.

- Adquirir los conocimientos históricos necesarios que permitan entender la producción teatral en el ámbito español del Siglo de Oro.
- Comprender la evolución del hecho teatral español en dicho período: sus ideales estéticos y pragmáticos (teatro como institución, como negocio y como rito social).
- Conocimiento de los agentes de la producción del teatro clásico español en el Siglo de Oro.
- Aprender a leer las obras de teatro como propuestas dramáticas, y no sólo como materia textual, concebidas en un espacio y un tiempo concretos.
- Conocimiento de las fuentes documentales del teatro de dicha época.

PARTE B.

- Aprender las particularidades de la producción de óperas.
- Partiendo de los grandes estilos operísticos, comprender los diferentes tipos de producción que conllevan.
- Adquirir criterios decisorios a la hora de seleccionar las obras a representar.

V.- CONTENIDOS

PARTE A.

PRIMERA PARTE. LOS AGENTES DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO.

1. La compañía teatral en el Siglo de Oro: taller de aprendizaje y modelo de producción.

2. El espacio como condicionante: corral, palacio, plaza. Evolución de la tramoya y desbordamiento espectacular de la producción.

SEGUNDA PARTE. LA RECEPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE UN CLÁSICO DEL SIGLO DE ORO.

3. Criterios valorativos de la adaptación de un clásico.
4. El ejemplo de *La vida es sueño*. Adaptaciones teatrales desde el siglo XVII a las relecturas contemporáneas.

PARTE B.

1. La producción de espectáculos de gran formato.
2. La ópera como espectáculo de gran formato.
3. Ópera e iniciativa pública.
4. Particularidades de la producción de óperas.
5. La selección de títulos operísticos siguiendo criterios de producción.

VI.- DESTREZAS A ADQUIRIR

PARTE A.

- Comprender y discernir entre los diversos procedimientos de producción desde los corrales de comedia.
- Conocer la arquitectura de los espacios escénicos del Siglo de Oro, así como su tramoya y dispositivos técnicos.
- Valorar los diferentes modos de acercamiento del texto clásico a la representación contemporánea, según adaptaciones literarias o propias de la puesta en escena.

PARTE B.

- Aplicar todos los conocimientos sobre producción adquiridos en el Master al mundo de la ópera.
- Desde el punto de vista de producción, aprender a discernir entre distintas opciones que se nos planteen.
- Valorar los diferentes modos de acercamiento de la ópera clásica a la representación contemporánea, según adaptaciones de la puesta en escena.

VII.- HABILIDADES SOCIALES

PARTE A.

- Percepción del teatro como fenómeno social capaz de concitar el interés de todas las clases sociales.
- Visión y valoración del espectáculo dramático como actividad significativa.
- Comprensión de los protagonistas del hecho teatral, principalmente de los actores, como representantes de un fenómeno a la vez intelectual y social.

PARTE B.

- Percepción de la ópera como fenómeno social capaz de concitar el interés de determinadas clases sociales.
- Visión y valoración del espectáculo operístico como actividad significativa.
- Comprensión de los protagonistas del hecho operístico, principalmente de los cantantes y directores de escena, como representantes de un fenómeno a la vez intelectual y social.

VIII.- TEMARIO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PARTE A.

Tema	Título y contenido	Semanas
1	LOS AGENTES DE LA PRODUCCIÓN TEATRAL EN EL TEATRO DEL SIGLO DE ORO. 3. La compañía teatral en el Siglo de Oro: taller de aprendizaje y modelo de producción. 4. El espacio como condicionante: corral, palacio, plaza. Evolución de la tramoya y desbordamiento espectacular de la producción.	(3 horas)
2	LA RECEPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE UN CLÁSICO DEL SIGLO DE ORO. 5. Criterios valorativos de la adaptación de un clásico. 6. El ejemplo de La vida es sueño. Adaptaciones teatrales desde el siglo XVII a las relecturas contemporáneas.	(3 horas)

PARTE B.

Tema	Título y contenido	Semanas
1-3	1. La producción de espectáculos de gran formato. 2. La ópera como espectáculo de gran formato. 3. Ópera e iniciativa pública.	(2 horas)
4-5	4. Particularidades de la producción de ópera. 5. Los grandes estilos operísticos.	(2 horas)
6	6. Selección y elección de títulos operísticos a través de criterios de producción.	(2 horas)

IX.- BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

PARTE A.

a) Diccionarios

CASA, Frank; GARCÍA LORENZO, Luciano; VEGA GARCÍA-LUENGO, Germán, Diccionario de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2002.

PAVIS, Patrice, Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Piados, 1998.

b) Manuales e Historias del Teatro

ARELLANO, Ignacio, El teatro española en el siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995.

HUERTA CALVO, J. (dir.), Historia del teatro Español, Madrid, Gredos, 2003. Vol. I.

OLIVA, C. y TORRES MONREAL, F. Historia básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 7ª ed. 2003.

c) Bibliografía básica

ALLEN, John J., "Los espacios teatrales", en Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media a los Siglos de Oro (dir. Javier Huerta Calvo), Madrid, Gredos, 2003, tomo I, pp. 629-653.

OEHRLEIN, Joseph, El actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1993.

QUIRANTE SANTACRUZ, L.; SIRERA TURO, J.L.; RODRÍGUEZ CUADROS, E., Pràctiques escèniques de l'Edat Mitjana i del Segle d'Or, Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1999.

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, "El actor y las técnicas de interpretación" en Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media a los Siglos de Oro (dir. Javier Huerta Calvo), Madrid, Gredos, 2003, tomo I, pp. 655-676.

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos, Madrid, Castalia, 1998.

RUANO DE LA HAZA, J.M. La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2000.

d) Bibliografía complementaria

CABALLERO FERNÁNDEZ-FUFETE, Carmelo, "La música en el teatro clásico", en Historia del Teatro Español. I. De la Edad Media a los Siglos de Oro (dir. Javier Huerta Calvo), Madrid, Gredos, 2003, tomo I, pp. 677-715.

Calderón en escena. Siglo XX. Cat. Exp., Madrid, Comunidad de Madrid-Consejería de Cultura, 2000.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, La vida es sueño, Edición y Guía de Lectura de E. Rodríguez, Madrid, Espasa, 2006.

DÍEZ BORQUE, José M^a (ed.), Espacios teatrales del barroco español, Kassel, Reichenberger, 1991.

DÍEZ BORQUE, José M^a (ed.), Corrales y coliseos de la península ibérica, Cuadernos de Teatro Clásico, 6, 1991.

DÍEZ BORQUE, José M^a (ed.), Los espectáculos del teatro y de la fiesta en el Siglo de Oro, Madrid, Laberinto, 2002.

GARCÍA LORENZO, L. y VAREY, John E. (eds.) Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro a través de sus fuentes documentales, Londres, Tamesis Books, 1991.

RODRÍGUEZ CUADROS, Evangelina, Calderón, Madrid, Síntesis, 2001.

SHERGOLD, Norman D. y VAREY, J.E. (eds.) Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, Londres, Tamesis Books, 1985 (Fuentes para la historia del teatro en España II).

e) Recursos en Internet

- SERVIDOR GENERAL PARNASEO: <http://parnaseo.uv.es>

PARNASEO es un servidor o portal de libre acceso en la red creado por Profesores del Departamento de Filología Espanyola. Contiene varias páginas web, entre ellas Ars Theatrica [<http://parnaseo.uv.es/Ars.htm>], especializada en teatro. Debe destacarse la sección "Documentación Visual" donde se encontrarán muchas imágenes para ilustrar el estudio del teatro y del actor en diferentes épocas.

- PORTAL MONOGRÁFICO SOBRE CALDERÓN EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE DIRIGIDA POR EVANGELINA RODRÍGUEZ:

http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Calderon

Contiene amplia información (bibliográfica, biográfica y visual) sobre el autor. Amplia biblioteca de imágenes de práctica escénica y del actor y conexiones a otras direcciones.

- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://www.adeteatro.com/>

Página de la Asociación de Directores de Escena de España, con noticias teatrales e información de los índices de su revista ADE y otras publicaciones.

- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://museoteatro.mcu.es/>

Información, Colecciones, Bibliografía y Exposiciones del Museo Nacional del Teatro de Almagro.

- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://documentacionteatral.mcu.es/>
Portal del Centro de Documentación Teatral del INAEM, con listados de recursos e información sobre los servicios del centro.
- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://www.drammaturgia.it/>
Contiene amplísima información sobre novedades bibliográficas, estudios y noticias sobre teoría y práctica del teatro. Vinculada al DISAS (Dipartimento di storia delle arti e dello spettacolo) de la Universidad de Florencia.
- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://www.redescena.net/home/index.php>
Portal de la red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.
- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://www.vl-theatre.com/>
The WWW Virtual Library Theatre and Drama. Portal bibliográfico y de adquisición de obras sobre teatro y revistas on line.
- PORTAL MONOGRÁFICO: <http://www.win.net/kudzu/history.html>
Theatre History Sites on the WWW. Se trata de un completísimo portal con numerosas conexiones a todo tipo de investigaciones o archivos de imágenes sobre la historia del teatro.
- BLOG ARS THEATRICA: <http://parnaseo2.uv.es/blogtheatrica/>
Blog interactivo creado dentro del servidor Parnaseo desde la sección Ars Theatrica con conexiones, reseñas, noticias sobre estrenos o sobre el mundo del teatro e información pedagógica.

PARTE B.

En internet:

Páginas web de los principales teatro de ópera

www.lesarts.com

www.liceubarcelona.cat

www.teatro-real.es

www.teatromaestranza.com

www.operadeparis.fr

www.teatrolafenice.it

www.teatroallascala.org

Historia de la ópera

X.- METODOLOGÍA

La metodología docente persigue lograr los objetivos enunciados favoreciendo el aprendizaje activo y continuo de los alumnos, estimulando el interés sobre los temas mediante lecturas específicas o la visión de esquemas e imágenes así como con su participación en las clases, en orden a la adquisición de conocimientos prácticos sobre el sistema de producción del espectáculo teatral en el teatro español del Siglo de Oro.

1) Clases teóricas de los temas del programa, según el desarrollo puntual especificado, apoyadas en la lectura por parte del estudiante, previa o simultánea a las explicaciones en clase, de diversos textos suministrados. Se expondrán didácticamente los contenidos esenciales y la forma de abordarlos por parte del alumno. Para el adecuado seguimiento y ampliación posterior de estas lecciones, se recomendará la bibliografía básica o complementaria que se anota.

2) Clases prácticas, insertas o anejas a las clases teóricas, consistentes en el comentario de textos y documentos y en el visionado de vídeos e imágenes para la verificación o contraste de los aspectos considerados en las explicaciones.

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

Así pues, una vez enunciados y explicadas todas las bases teóricas de los temas del programa, se planteará un continuo feed-back entre profesor y alumnos a través de simulacros y supuestos prácticos que se pueden producir durante su actividad laboral como gestores culturales.

XI.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

1) Asistencia regular y participativa en clase, con el seguimiento de las lecturas de los textos recomendados y que se entregarán en un dossier al comienzo de las clases.

2) Participación en las clases teórico-prácticas.

3) Trabajo final conjunto del módulo de Artes Escénicas.

La calificación final será la suma de las calificaciones obtenidas en los conceptos anteriores, lo que descrito en porcentajes quedaría del siguiente modo:

ACTIVIDAD EVALUADA	Puntos	%
1. Asistencia a clases y actividades formativas anejas	2	20
2. Participación activa en clase y en los trabajos prácticos	3	30

		%
3. Trabajo conjunto final	5	50 %
TOTAL	10	10 0%