

Teatro y pensamiento filosófico

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Estética

Docente: Julio Provencio Pérez

Correo electrónico: julio.proper@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 4

Curso: 1º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Estética

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura recorre los vínculos entre la filosofía y el arte teatral a lo largo de la historia, descubriendo sus denominadores comunes y las influencias de ida y vuelta entre ambos.

Tomando como eje una perspectiva histórica, se ofrece al alumno la oportunidad de reflexionar sobre aspectos esenciales de la escena desde la perspectiva de diversos posicionamientos filosóficos, permitiéndole entender mejor el contexto heredado en el que se centra hoy en día el pensamiento sobre el teatro.

De manera paralela, el recorrido de la asignatura indaga en lo teatral como herramienta metodológica para el pensamiento filosófico, como vía para la presentación dialéctica de los dilemas esenciales de la existencia humana, y como territorio para la experimentación especulativa.

2. Objetivos de la asignatura

- Abordar y situar las cuestiones esenciales del arte teatral en su contexto reflexivo de aparición y en su evolución discursiva hasta la actualidad.
- Descubrir el teatro como un arte propicio para la reflexión y el planteamiento de aspectos fundamentales de la vida humana.
- Presentar las distintas miradas y reflexiones que la filosofía ha ido lanzando hacia las artes escénicas.
- Dotar al alumno de herramientas para manejarse en el amplio abanico de tendencias de pensamiento sobre la escena en el siglo XXI.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Los contenidos de Teatro y pensamiento filosófico preceden y cimientan la asignatura Estética.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

(Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
3. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.
4. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.
5. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
6. Comprender el pensamiento filosófico como un proceso en el que se reabren problemas con nuevas metodologías.
7. Acercarse de forma plural a los principales debates y teorías en torno a la historia del pensamiento, no solo en su marco histórico correspondiente, sino en la actualidad, proyectando ese acercamiento especialmente hacia el tratamiento de las manifestaciones filosóficas en general y a su proyección teatral en particular.
8. Adquirir las pautas, tiempos y ritmos propios de la discusión filosófica.

4.2. Competencias específicas

1. Articular y defender ideas y argumentos razonadamente en el marco específico de la Filosofía del teatro.
2. Discernir crítica, sensata y constructivamente las propuestas, definiciones y teorías en torno a la Filosofía del Teatro y a los cruces entre Teatro y Pensamiento Filosófico.
3. Discriminar adecuadamente categorías y conceptos filosóficos fundamentales en la historia de la disciplina.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Iniciación solvente en el conocimiento y uso de las nociones fundamentales que definen, discriminan y articulan la filosofía del teatro en general, del sentido, definición y límites de su marco conceptual, atendiendo a la diversidad de los elementos que la condicionan.
2. Conocimiento básico, teórico y práctico, de las herramientas e instrumentos de trabajo en el campo de las humanidades en general, de la Filosofía en particular.
3. Saber comentar textos de naturaleza filosófica.
4. Saber detectar ideas filosóficas en distintos discursos.
5. Saber dialogar crítica y razonadamente en el marco de la reflexión filosófica.

5. Contenidos

- i. Estudio de las grandes corrientes del pensamiento filosófico y político social y de su plasmación en el hecho teatral a través de la historia.
- ii. Análisis del vínculo entre filosofía y teatro en la Antigua Grecia, germen de la evolución de esa relación en la historia de la escena occidental.
- iii. Descubrimiento de las distintas corrientes del pensamiento de la Época Moderna a través de su diálogo con el arte escénico.
- iv. Conocimiento de los múltiples cambios producidos paralelamente en la filosofía y en la escena occidentales a finales del siglo XIX e inicios del s. XX.
- v. Recorrido de aquellas tendencias de pensamiento de mediados del siglo XX en adelante cuyo germen o materialización se localizan en la creación escénica.
- vi. Descubrimiento de las diversas miradas lanzadas desde el teatro español contemporáneo hacia la filosofía heredada y actual, así como de sus herramientas discursivas correspondientes.

Temario

TEMA 1. Hermanos mellizos: teatro y filosofía en la Antigua Grecia.

- Teatro y filosofía como producto de un mismo giro epistemológico.
- Platón y Aristóteles como origen de todos los debates.
- Filosofía y teatro en Séneca.

TEMA 2. El teatro del mundo: intersecciones de la época moderna.

- Barroco: el gran teatro del mundo. Shakespeare y Calderón, Corneille.
- Miradas ilustradas hacia el teatro. Voltaire, Diderot, Rousseau.
- Del Romanticismo al Naturalismo. De Schiller en adelante.

TEMA 3. El replanteamiento del dispositivo teatral: el salto del s. XIX al XX.

- Releyendo la tragedia y más allá: Nietzsche.
- Artaud y la crisis del pensamiento occidental.
- Un pensamiento político sobre la escena: Brecht.

TEMA 4. Pensamiento y escena ante el abismo de post-guerra.

- Existencialismo y absurdo: Sartre y Camus.
- El drama ante el fin de la historia: Jameson, Fukuyama, Heiner Müller.
- El espectador emancipado: Rancière.

TEMA 5. Teatro español contemporáneo y filosofía.

- Alfonso Sastre: un camino dramático hacia Kant.
- Juan Mayorga: la filosofía en jaque.
- Roger Bernat y Roberto Fratini: dispositivos político-escénicos.
- Nieves Rodríguez: al encuentro subterráneo de María Zambrano.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas	60 h.
2	Estudio autónomo del alumnado	30 h.
3	Elaboración trabajos expositivos y de evaluación	25 h.
4	Tutorías	5 h.
TOTALES		120 h.

Asignatura de inclinación teórica, con un total de 60 horas lectivas, en 30 sesiones semanales de dos horas cada una. Las sesiones podrán tener diverso carácter metodológico:

- Sesiones de exposición de contenidos por parte del profesor. La presentación argumentada de los temas estará continuamente apoyada y combinada en/con el debate con el alumnado y la

puesta en perspectiva de los diversos contenidos desde la óptica de la escena y la reflexión contemporáneas.

- Presentaciones de textos, temas y/o autores por parte de los alumnos. Cada alumno deberá hacerse responsable de la explicación oral de alguno de los autores o apartados del temario. Ayudados por el profesor, deberán presentar las ideas fundamentales del tema correspondiente, planteando a continuación una hipótesis o perspectiva propia respecto al mismo, y proponiendo a sus compañeros un debate fructífero sobre la base de esa misma hipótesis
- Lectura y comentario de textos, combinados con el visionado de espectáculos que alimenten la reflexión y el debate sobre los distintos contenidos de la asignatura.

Además, la metodología se complementa con tutorías individualizadas.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 26,6 % de la asignatura (un total de 8 clases).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Actitud y participación	25%	25%
Examen intermedio	25%	25%
Presentación personal	25%	25%
Ensayo final	25%	25%
Total	100%	100%

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 26,6 % de la asignatura (un total de 8 clases).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Examen sobre todo el temario	50%	50%
Ensayo final	50%	50%
Total	100%	100%

8. Criterios de evaluación

1. Integración en el examen, en la presentación y en el ensayo de los contenidos y las líneas de debate fundamentales abordados a lo largo de la asignatura.

2. Calidad de la redacción y de la expresión oral (desarrollo de la argumentación, corrección gramatical, estilo y creatividad). Respeto de las normas de puntuación y ortográficas, las faltas de ortografía conllevarán una penalización de 0,10 puntos por falta.

3. Participación en las sesiones en el aula, especialmente colaboración en los trabajos y presentaciones de los demás estudiantes.

El uso de dispositivos tecnológicos durante las clases con fines ajenos a los propios del curso (como son tomar apuntes, investigar, contrastar información o usar recursos didácticos) tendrá una repercusión negativa en la evaluación.

9. Bibliografía y otros recursos

ARTAUD, A. (2011). *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.

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

CALDERÓN DE LA BARCA, P. (2010). *La vida es sueño*. Barcelona: Austral.

CAMUS, A. (2010). *El mito de Sísifo*. Buenos Aires: Losada.

DIDEROT, D. (2016). *La paradoja del comediante*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.

NAUGRETTE, C. (2016). *L'Esthétique théâtrale*. Paris: Armand Colin.

NIETZSCHE, F. (2012). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza.

RANCIÈRE, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial.

ROKEM, F. (2009). *Philosophers and Thespians. Thinking Performance*. Stanford: Stanford University Press.

ROMERA CASTILLO, J. (ed.) (2019). *Teatro y filosofía en los inicios del siglo XXI*. Madrid: Verbum.