

Adaptación escénica del teatro en verso

Información del Plan Docente

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Adaptación escénica del teatro en verso

Docente: Luis Rodríguez Pons-Sorolla   **Correo electrónico:** luis.rodpon@educa.jcyl.es

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

Créditos ECTS: 4

Curso: 3º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Prácticas de escritura dramática

Información sobre la asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

Esta asignatura busca dotar a las/os alumnas/os de dramaturgia y de dirección escénica con metodologías, estrategias y herramientas para enfrentar la adaptación escénica del teatro en verso desde diversas perspectivas: desde la rigurosidad formal, desde la teatralidad, desde la practicidad y/o desde el rupturismo, pero siempre desde la creatividad y el imaginario personal de el/la alumno/a. Para ello trabajaremos sobre todo desde la práctica aunque con una esencial base teórica, plantearemos diversas formas de abrir los textos y de entrar al material, y aprenderemos a leer en profundidad diversas obras del Siglo de Oro español. Analizaremos y estudiaremos los elementos técnicos, estilísticos, formales y fabulares característicos y relevantes para conocer con rigurosidad y concreción el material, para luego poder moverlo, estirarlo, romperlo y/o rearticularlo. Con total libertad, pero sin arbitrariedad ni aleatoriedad, con conocimiento de aquello que estamos haciendo pero sin ningún tipo de freno a la voluntad creativa. Se trata de abrir un gran abanico de posibilidades expresivas y de vías de entender la relación propia con el material textual, para poder enfrentarse a cualquier tipo de proceso creativo de adaptación de teatro en verso.

2. Objetivos de la asignatura

Aprender a manejar las claves, tanto formales, estilísticas, estructurales como de fondo y fabulares, del teatro en verso del Siglo de Oro, utilizando diversas herramientas y metodologías para adaptar, versionar, actualizar, intervenir, abrir, romper, reinterpretar o utilizar como punto de partida una obra clásica del teatro áureo. Será fundamental el conocimiento de la métrica, estructuras, técnicas, contexto (fundamentos filosóficos, históricos y teatrales) no solo para poder enfrentar el trabajo sobre el texto (sea el que sea), sino también para trabajar en una posible puesta en escena, con los/as intérpretes y también con el resto del equipo artístico.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Esta asignatura está vinculada con *Prácticas de Escritura Dramática I, II y III*, *Prácticas de Escenificación I y II*, fundamentalmente con la optativa *Escenificación Contemporánea de Textos Clásicos*, con *Adaptación Teatral de Textos Narrativos*, entre otras.

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. Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
2. 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.
3. Conocer las estructuras poéticas, las figuras retóricas y otros recursos poéticos, y su finalidad dramática en un texto dramático escrito en verso.
4. Adquirir conocimientos para acomodar un texto teatral escrito en verso al horizonte de expectativa del espectador actual.
5. Analizar las partes esenciales de los textos dramáticos escritos en verso y plantear posibles intervenciones en ellos.
6. Estudiar las modificaciones y reorganizaciones en la adaptación de textos teatrales preexistentes.
7. Relacionar textos de diferentes obras de un mismo autor o de diferentes autores para realizar procesos de intertextualidad.

4.2. Competencias específicas

1. Facilitar herramientas - y manejo de estas - que permitan conocer los dramas en verso y su dimensión mimética y retórica.
2. Fomentar la capacidad de establecer un método de análisis e intervención en las obras clásicas escritas en verso de nuestro teatro.
3. Dotar de competencias que vinculen el ámbito referencial, ideológico y poético de los textos clásicos con los procesos formativos y sus propuestas de contemporaneidad.
4. Dotar de capacidad de discernimiento constructivo aplicable a las obras en verso y su adaptación al público actual.
5. Enseñar a leer en verso.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Manejo de las herramientas de análisis y adaptación de las obras en verso. Analizar las partes esenciales de los textos dramáticos escritos en verso y plantear posibles intervenciones en ellos. Fomentar la capacidad de establecer un método de análisis.
2. Conocer los conceptos teóricos y técnicos que atraviesan los textos dramáticos del Siglo de Oro y los principios de teatralidad de los mismos. Conocer el verso, la métrica y los componentes estructurales y su función dramática.
3. Identificar las particularidades de los textos dramáticos del Siglo de Oro, y entender su contexto histórico y las particularidades de escenificación, de producción y socio-económicas del mismo.
4. Leer sin dificultad de material versal para poder relacionarse profundamente y con creatividad con él, y para poder transmitirlo al resto del equipo artístico.
5. Aprender a analizar conceptos, textos e imágenes y descubrir su potencial en la representación, su cualidad estética y sus problemáticas y retos.
6. Vincular el ámbito referencial, ideológico y poético de los textos clásicos con los marcos estéticos, formales y discursivos contemporáneos, y también con sus modelos de

producción. Traducir desde diferentes prismas, metodologías y enfoques el material fuente a planteamientos escénicos contemporáneos.

7. Ser capaz de analizar y comentar con criterio trabajos de adaptación ajenos.
8. Tener herramientas técnicas y formales para vincular el análisis y la lectura crítica y constructiva de los textos con el desarrollo de la voz personal y con una propuesta textual y escénica sin restricciones.
9. Potenciar la conciencia crítica razonada, y la actitud constructiva hacia el trabajo propio y ajeno. Relacionarme desde la crítica constructiva con los materiales ajenos, entrenar la mirada limpia de ideas preconcebidas y traducir esos mecanismos a la mirada sobre mi propio material.

5. Contenidos

Contenidos teóricos (particularidades estructurales, temáticas y fabulares, métrica, contexto, repertorio, metodologías y planteamientos diversos a la adaptación).

Lectura y visionado de materiales de otras/os creadoras/es.

Ejercicios prácticos de adaptación e intervención.

Proyecto personal de adaptación de un texto del Siglo de Oro español.

Temario

1. La propuesta escénica: el rol de el/la dramaturgista, dramaturgo/a y/o director/a de escena.
2. Diferenciación esencial de conceptos: Versión, adaptación, actualización, intervención, basado en/a partir de, romper la obra, la obra como punto de partida, etc.

Análisis del teatro en verso del Siglo de Oro español:

3. El contexto histórico, filosófico, socio económico, dinámicas de producción, etc.
4. La acción, el conflicto, la estructura (espacio, tiempo, historia), los personajes, los temas, etc., en el teatro del Siglo de Oro español. Elementos y principios característicos. Los géneros: comedia, tragedia, auto sacramental.
5. El verso: la métrica, la estructura versal, etc. Relación entre forma y fondo. La puesta en acción y en el habla del teatro en verso.
6. Repaso general a los autores más significativos del repertorio clásico español.

La adaptación escénica:

7. Material de investigación del texto de partida: documentación bibliográfica, icónica, paratextual y audiovisual. Estudio de montajes y propuestas anteriores, del imaginario colectivo sobre el texto, etc.
8. El trabajo sobre la obra: metodologías, formas de entrar al material, formas de abrir el material, qué me sucede a mí con el texto (diversos esquemas, análisis, pensamiento salvaje, traducción a esenciales, traducción a paradigmas, sistemas de significación, etc.).
9. La versión. La adaptación. La actualización. La intervención. Basado en / a partir de. Romper la obra. La obra como punto de partida. Propuestas prácticas.

6. Metodología

La asignatura será de carácter práctico y teórico, centrada en debates y ejercicios grupales y en la elaboración de un proyecto personal a partir de un texto del repertorio del teatro del Siglo de Oro español (pactado con el docente) sobre el que hacer diferentes propuestas de adaptación y de intervención.

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	58
2	Pruebas de evaluación	2
3	Tutorías	5
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	55
TOTALES		120

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 muy negativa en la evaluación.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 20% de la asignatura (un total de 6 faltas).

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

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Asistencia, participación, riqueza y acierto de las intervenciones.	33,3 %	33,3 %
Ejercicios y actividades prácticas durante el curso.	33,3 %	
Proyecto personal a partir de una obra del Siglo de Oro español, pactada con el docente.	33,3 %	33,3 %
Trabajo escrito.		33,3 %
Total	100 %	100 %

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20 % de la asignatura (un total de 6 faltas).

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

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Proyecto personal a partir de una obra del Siglo de Oro español, pactada con el docente.	33,3 %	33,3 %
Trabajo escrito.	33,3 %	33,3 %
Práctica escrita de adaptación e intervención de textos.	33,3 %	33,3 %
Total	100 %	100 %

8. Criterios de evaluación

- La asignatura tiene un gran componente práctico, por lo cual se valorará la asistencia a las clases y la correcta, oportuna y educada participación en clase.
- De la misma manera se valorará el trabajo en el día a día del desarrollo de la asignatura y la constancia y puntualidad en la realización de los ejercicios de clase.
- Se valorará igualmente la claridad, creatividad, coherencia y fundamentación en la presentación de los trabajos.
- Se valorará también la capacidad, la profundidad y la amplitud en el análisis de los textos dramáticos del Siglo de Oro español, así como el conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos del verso, su métrica y estructura.
- Se tendrán en cuenta la coherencia, funcionalidad y creatividad en las diversas intervenciones dramaturgísticas.
- Se valorará la implicación en el desarrollo de los análisis, así como la utilización argumentada y creativa de las herramientas aprendidas. Los contrasentidos y la carencia de elementos nucleares para desarrollar el análisis serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán también en cuenta aspectos como la concreción y la eficacia en la expresión y en la exposición, y el uso lógico y práctico de la terminología.
- De la misma manera se tendrá en cuenta la singularidad de la visión y perspectiva de cada alumno y la elaboración de posicionamientos críticos argumentados desde el punto de vista del contenido.
- Además será tenida en cuenta la implicación en el desarrollo de los debates, comentarios y trabajos que se realicen, y será fundamental la participación en clase, la predisposición a intervenir (desde un lugar respetuoso y no invasivo) y la profundidad de los argumentos expuestos, la riqueza y variedad de las referencias aportadas y la actitud colaborativa hacia el resto del grupo de estudiantes.
- Las faltas graves de ortografía y sintaxis, los contrasentidos argumentativos y/o conceptuales y la carencia de elementos nucleares para desarrollar adecuadamente la cuestión serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán en cuenta igualmente aspectos como el nivel de redacción, la precisión terminológica y la preocupación por el orden expositivo. Se restará 0,10 de la nota de cada ejercicio por cada falta que se observe.

9. Bibliografía y otros recursos

- ARELLANO, I. *Historia del teatro español del Siglo de Oro*. Madrid: Cátedra, 1995.
- BOGART, A. *La preparación del director*. Barcelona: Alba editorial, 2008.

- DOMINGUEZ CAPARRÓS, J. *Métrica española*. Madrid: Ed. Síntesis S.A., 1993
- JEFFREYS, S. (2019) *Playwriting: Structure, Character, How and What to Write*. Londres: Nick Hern Books.
- GARCÍA ARAEZ, J. *Verso y teatro*. Madrid: Ed. Fundamentos, 2016.
- PAVIS, P. *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós, 1998
- QUILIS, A. *Métrica española*. Madrid: Ariel, 2010.
- RANCIÈRE, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Manantial.
- RUIZ RAMÓN, F. *Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900)* Madrid: Cátedra, 2000.
- VÉLEZ SAINZ, J. (Ed.) *Hacia un primer teatro clásico. El teatro del Renacimiento en su laberinto*, Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2019.