

Escenificación contemporánea de textos clásicos

Información del Plan Docente

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Escenificación contemporánea de textos clásicos

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: Optativa

Materia: Escenificación

Información sobre la asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

Esta asignatura está diseñada para, partiendo de un trabajo eminentemente práctico, aunque apoyados en un concreto y sólido contenido teórico, generar un gran marco de posibilidades y estrategias desde las que abordar cualquier texto de teatro clásico, explorando la poética y el discurso personal de cada creador y creadora. No solo se trata de pensar en cómo interpelar a un público actual con un material textual que tiene más de un siglo, ni tampoco de actualizar este material y sus referencias (que también): se trata de encontrar motores genuinos de por qué un texto clásico puede (y debe) ser el vehículo ideal de mi propuesta contemporánea, encontrar los espacios dentro del material textual para que aparezca la poética, el discurso y la creatividad de cada creador/a, y sobre todo articular piezas escénicas que, con coherencia y estudio, partan de un texto clásico pero puedan derivar en propuestas contemporáneas de toda índole, lenguajes y estilos.

Para ello analizaremos con rigor y profundidad el material fuente para entenderlo desde todos sus sentidos, y así poder abrirlo y manipularlo y desplazarlo a voluntad desde la creación. Veremos sus elementos técnicos, estilísticos, formales y fabulares característicos para poder escenificar 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.

Aunque la asignatura entre dentro de la materia de escenificación, considero que es igual de importante y relevante en relación a la escritura, puesto que el trabajo con la intervención y/o creación textual estará presente en el trabajo, y también porque algunas de las estrategias que veremos en relación al trabajo con textos clásicos puede ser aplicable al trabajo con cualquier proceso de escenificación, escritura y creación.

2. Objetivos de la asignatura

Que el alumno tenga a su disposición diversas herramientas y metodologías abordar el trabajo sobre cualquier texto clásico, con rigor y conocimiento de lo que hace y partiendo siempre del material textual, pero pudiendo derivar en propuestas de escenificación de toda índole con total

creatividad: tanto las propuestas más formales como las más rupturistas, tanto una puesta en escena contemporánea cercana a lo que el texto pide, como una propuesta que plantee el texto clásico como punto de partida y cimiento, como pre-texto para la creación.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Esta asignatura está vinculada con *Prácticas de escenificación I y II*, *Prácticas de Escritura Dramática I, II y III* y con *Adaptación escénica de teatro en verso*, 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. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
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. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
4. Fomentar la expresión personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

4.2. Competencias específicas

1. Analizar las imágenes y símbolos del texto dramático.
2. Estudiar los textos aplicando la herramienta hermenéutica y valorando las propiedades representativas y la calidad estética.
3. Concebir propuestas escénicas que fundamenten el espectáculo.
4. Reconocer la contemporaneidad en los textos clásicos.
5. Conocer y dominar los conceptos necesarios para dotar de coherencia la elección de una determinada estética para la propuesta escénica, en relación con la propuesta de sentido del director de escena.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Manejo de las herramientas de análisis y escenificación de obras clásicas.
2. Identificar las particularidades de un texto dramático clásico, y entender su contexto histórico y las particularidades de escenificación, de producción y socio-económicas del mismo.
3. Traducir desde diferentes prismas, metodologías y enfoques el material fuente a planteamientos escénicos contemporáneos y a propuestas escénicas y/o experiencias teatrales de todo tipo. Analizar los elementos esenciales de un texto clásico y traducirlos utilizando los sistemas de significación y a una propuesta de escenificación.
4. Abordar el estudio de los textos más allá de lo inmediato, desde la búsqueda profunda de sus potencialidades, resonancias contemporáneas y sus puentes con mi poética, discurso y mundo personal como creador/a. Aprender a extraer conceptos e imágenes y descubrir las diversas potencialidades escénicas, la calidad estética, las problemáticas y los retos de un texto dramático.
5. Utilizar con coherencia y creatividad los distintos sistemas de significación y paradigmas teatrales para servir a la poética personal de cada uno/a.
6. Plantear relecturas propias a partir de los textos clásicos. Abrir el significado de lo que se entiende por puesta en escena, texto clásico, experiencia teatral, etc. 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.

7. Dotar de coherencia a las elecciones estéticas y formales, en relación y consonancia directa con las elecciones discursivas, de fondo y emocionales. Entrenar su traducción a una propuesta escénica.
8. Ser capaz de analizar y comentar con criterio trabajos de escenificación ajenos.
9. 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 escénica sin restricciones.

5. Contenidos

El contenido de la asignatura se articulará alrededor de un texto común inicial que usaremos como marco, y de un proyecto personal que cada alumno/a hará a partir de un texto diferente, y que servirá para explorar las diversas metodologías y acercamientos propuestos al trabajo de escenificación contemporáneo a partir de un texto clásico. Ambos textos serán el punto de partida para cualquier material teórico que pueda surgir.

Temas

1. El trabajo sobre el texto:
2. Metodologías, formas de entrar y de abrir el material. Qué me sucede a mí con el texto: ampliar el marco y el imaginario.
3. Pensamiento salvaje, primeras intuiciones, extraer esenciales, intuiciones estéticas.
4. Análisis de la obra desde diversos esquemas: estructura esencial, estructura ritual, estructura primaria, etc.
5. Traducción a sistemas de significación ideales. Traducción a paradigmas teatrales.
6. La acción, el conflicto, la estructura (espacio, tiempo, historia), los personajes, los temas, etc. Elementos y principios característicos. ¿Ir a favor o en contra?
7. El contexto histórico, filosófico, socio económico, dinámicas de producción, etc.
8. Investigación y estudio de otras propuestas de escenificación previas del texto seleccionado, estudio del imaginario colectivo sobre el texto, etc.
9. Escoger líneas de trabajo.
10. El trabajo sobre la puesta en escena / sobre la pieza:
11. La versión. La intervención. Romper la obra. El texto como pre-texto.
12. Traducción de esenciales a sistemas. Propuesta de acciones esenciales.
13. Diversas propuestas de intervención escénica: paradigma narrativo, asociativo, discursivo y participativo.
14. La toma de decisiones.

6. Metodología

La asignatura será sobre todo de carácter práctico, aunque cuente con cierto marco teórico, y descansará mucho en debates grupales, compartir el trabajo propio y dar devoluciones del trabajo ajeno. El eje central de la asignatura será la elaboración de un proyecto personal a partir de un texto del repertorio del teatro clásico (pactado con el docente) sobre el que hacer diferentes propuestas de posibles formas de entender una puesta en escena contemporánea. El objetivo es poder cerrar la asignatura mostrando a público algunas prácticas y materiales.

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	56
2	Presentación de propuestas de escenificación y de trabajos.	4
3	Tutorías	4
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	56
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 de teatro clásico, 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 de teatro clásico, pactada con el docente.	33,3 %	33,3 %
Trabajo escrito.	33,3 %	33,3 %
Presentación de ejercicios prácticos.	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 clásicos así como el conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos de estos.
- Se tendrán en cuenta la coherencia, funcionalidad y creatividad en las diversas propuestas de escenificación.
- Se valorará la implicación en el desarrollo de los proyectos, así como la utilización argumentada y creativa de las herramientas aprendidas. Los contrasentidos y la carencia de elementos nucleares para desarrollar las propuestas 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/a, la elaboración de posicionamientos críticos argumentados desde el punto de vista del contenido y el desarrollo de la poética estética personal de cada alumno/a.
- Además será tomada 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

- BOGART, A. *La preparación del director*. Barcelona: Alba editorial, 2008.
- BRECHT, B. *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba Editorial, 2004.
- BROOK, P. *El espacio vacío*. Madrid: Ediciones península, 2015.
- CALONGE, E. *Teoría y práctica de lo incierto*. Madrid: La pajarita de papel ediciones, 2018.
- ENRILE, J.P. *Teatro relacional: una estética participativa de dimensión política*. Madrid: Fundamentos, 2016.
- GARCÍA BARRIENTOS, J.L. *Teatro y ficción*. Madrid: Ed. Fundamentos, 2004.
- GOODE, C. *The forest and the field: Changing theatre in a changing world*. Londres: Oberon Books, 2014.
- GUILLEN N., V. *El diálogo dramático y la representación escénica*. Alicante: Instituto de Cultura, 1995.
- JEFFREYS, S. *Playwriting: Structure, Character, How and What to Write*. Londres: Nick Hern Books, 2019.
- LEHMANN, H.T. *Teatro Posdramático*. Murcia: CENDEAC, 1999.
- PAVIS, P. *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós, 1998.
- RANCIÈRE, J. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial, 2010.
- VÉLEZ SAINZ, J. (Ed.) *Hacia un primer teatro clásico. El teatro del Renacimiento en su laberinto*, Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2019.