

Curso Académico: (2024 / 2025)

Fecha de revisión: 11-09-2024

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura

Coordinador/a: BLASCO MENA, MARIA DOLORES

Tipo: Optativa Créditos ECTS : 6.0

Curso : 1 Cuatrimestre : 1

REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

dominio de la lengua española hablada y escrita, equivalente a C1

OBJETIVOS

dominio de los conceptos teóricos que permiten la vinculación entre representaciones verbales e icónicas. Estudio de ellas a la luz de tales conceptos. Específicamente, se desarrollarán las siguientes competencias:

- Capacidad para establecer relaciones creativas entre la palabra y el cuerpo.
- Capacidad para realizar un análisis crítico de las imágenes culturales que nos han llegado a través de las diferentes representaciones artísticas.
- Capacidad para construir un diálogo entre las artes escénicas y el imaginario social.
- Capacidad para reflexionar sobre las estructuras de poder a partir de textos literarios y espectáculos teatrales o cinematográficos.
- Capacidad de llevar a cabo la práctica del estudio de una manera interdisciplinar.
- Capacidad de elaborar exposiciones orales relacionadas con la materia.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El estudio de las prácticas artísticas y discursivas, en especial las artes escénicas, revelan la complejidad con la que se articulan los imaginarios sociales a través de la representación. El actor, la voz, la palabra, la música, el espacio, la iluminación, la escenografía o el video -por mencionar algunas de las disciplinas artísticas que dialogan en el hecho teatral o cinematográfico- contribuyen a construir un pensamiento donde el cuerpo y el espacio son fundamentales. La palabra en relación con la imagen crea una retórica particular que afecta a la percepción que el espectador tiene del mundo, de ahí que las diferentes representaciones artísticas, o los diferentes tratados o poéticas que se han sucedido a lo largo de la historia persigan, no solo modificar el arte, sino también construir una cosmovisión que responda a códigos éticos, morales, políticos, identitarios o claramente desafiantes hacia la norma establecida. Asimismo, la recepción del espectador también juega un papel decisivo a la hora de reconfigurar estas nuevas formas de comprensión y de cuestionamiento de la realidad. Arte y política están intrínsecamente vinculados a través de la distribución de lo visible y lo decible, modifican las estructuras de poder y proponen nuevas formas de subjetividad y comunidad.

PROGRAMA

- 1- El análisis dramático.
- 2- Los elementos de la representación.
- 3- Desplazamiento e intercambio cultural: palimpsestos.
- 4- La recepción del espectador.

Este programa sigue una serie de lecturas dramáticas obligatorias cuya relación se proporcionará en aula global al inicio del curso.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

A través de un enfoque multidisciplinar, el objetivo de esta asignatura es ampliar la capacidad de análisis crítico del alumnado a la hora de reexaminar el mundo a través de su representación:

- Lectura de textos canónicos de la literatura dramática y su repercusión en la cultura contemporánea.
- Lectura de ensayos relacionados con los temas propuestos.
- Fomento del debate para desarrollar las capacidades argumentativas.
- Visionado de espectáculos teatrales, danza, performance, ópera etc.
- Ejercicios prácticos en clase.
- Elaboración y presentación de un trabajo colectivo.
- Realización de un examen escrito teórico-práctico.

Tutorías: Los estudiantes podrán asistir a las tutorías, individuales o en grupo, en el horario que se señalará al inicio del curso académico.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Peso porcentual del Examen Final:	40
Peso porcentual del resto de la evaluación:	60

Evaluación de la participación activa en clase, exposiciones orales y trabajo propuesto por el profesor (60%). Examen final escrito (40%).

El uso de IA Generativa no está permitido en esta asignatura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Abuin, A Escenarios del caos, Tirant lo Blanch, 2006
- Aristóteles La poética, Alianza Editorial , 2013
- Artaud, A El teatro de la crueldad, La pajarita ediciones, 2019
- Artaud, A El teatro y su doble, Edhasa, 1983
- Badiou, A Imágenes y palabras , Ediciones Manantial , 2012
- Benjamin, W La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica, Alianza, 2021
- Boileau, N Arte y poética , Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
- Bordieu, P Las reglas del arte , Anagrama , 1995
- Bourriad, N Estética relacional , Adriana Hidalgo Editora , 2008
- Brecht, B Pequeño órgano para el teatro , UNAM, 2020
- Castoriadis, C La pluralidad de los imaginarios sociales de la modernidad, Anthropos nº198, 2003
- Chejov, M Sobre la técnica de la actuación, Alba Editorial, 1999
- Cornago, O Éticas del cuerpo, Fundamentos , 2008
- Cornago, O Políticas de la palabra , Fundamentos , 2005

- Diderot De la poesía dramática, ADE, 2009
- Eagleton, T Ilusiones del posmodernismo, Paidós, 1998
- Fischer-Lichte, E Estética de lo performativo, Abada Editores, 2011
- Garnier, E; Grande, F.G; Corral A Antología de teorías teatrales, Artezblai , 2017
- Gennet, G Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Taurus, 1989
- Goffman, E Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu Ediciones España, 2013
- Gubern, R Del bisonte a la realidad virtual , Anagrama, 2006
- Habermas, J La posmodernidad, Kairós , 1998
- Horacio Arte poética, Cátedra, 2012
- Lehmann, H.T El teatro posdramático , Paso de Gato , 2013
- Lessing, G.E La dramaturgia de Hamburgo , ADE, 1993
- Lope de Vega El arte nuevo de hacer comedias, Cátedra, 2006
- Pasolini, P Teatro, Punto de Vista Editores, 2022
- Pavis, P El análisis de los espectáculos , Paidós, 2000
- Rancière, J El reparto de lo sensible, Prometeo Libros , 2014
- Regula, R La teoría del drama en Alemania, Gredos, 2004
- Sontag, S Contra la interpretación, Debolsillo, 2007
- Stanislavski, C El arte del actor , Escenología, 2019
- Steiner, S Antígonas: La travesía de un mito universal para la historia de occidente, Gedisa, 2020
- Sánchez, J. A Cuerpos ajenos. Ensayos sobre la ética de la representación, Universidad de Castilla la Mancha, 2017