

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

DOCTORADO EN ARTES

CURSO: *ANÁLISIS DE LA DRAMATURGIA*

28 de mayo-2 de junio del 2012 (40 horas)

Profesor: **Dr. José-Luis GARCÍA BARRIENTOS**

Investigador Científico del CSIC (España)

Profesor del Máster en “Teatro y Artes Escénicas” de la Universidad Complutense de Madrid.

Objetivos

1. Alcanzar un conocimiento sistemático de la “dramaturgia” en su doble manifestación, en el texto dramático y en la representación teatral.
2. Poner a punto una metodología de análisis de la dramaturgia, basada en una teoría del *modo* dramático o “dramatología”, en paralelo y en contraste con la más desarrollada “narratología”.
3. Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de obras dramáticas (en particular las programadas, pertenecientes al teatro actual en español).

Metodología

Será activa. Las sesiones se desarrollarán lo más posible en forma de seminario. Será imprescindible la participación de los alumnos en las actividades: preparar y realizar exposiciones teóricas y ejercicios prácticos, intervenir en los debates o discusiones que se susciten, etc. El grado de consecución de los objetivos se pondrá de manifiesto en un trabajo escrito y/o un examen final.

Criterios de evaluación

1. Asistencia regular al curso (10% aproximadamente)
2. Participación en las actividades programadas (30% aproximadamente)
3. Trabajo escrito y/o examen final (60% aproximadamente)

PROGRAMA

1. Presupuestos teóricos: Teoría “modal”. Principios fundamentales. Teatro y cine.
2. Teatro y drama. La comunicación teatral. Dramatología y dramaturgia.
3. Los textos de teatro: Texto dramático y obra dramática.
4. Escritura dramática: Texto. Acotación.
5. Dicción dramática: Formas y funciones del diálogo teatral.
6. Acción dramática: Estructuras.
7. Tiempo dramático: Estructura. Grados de representación. Orden. Frecuencia. Duración.
8. Espacio dramático: Estructura. Signos. Grados de representación.
9. Personaje dramático: Estructura. Grados de representación. Caracterización. Funciones.
10. “Distancia” dramática: Ilusionismo y antiilusionismo en el teatro.
11. “Perspectiva” dramática: Objetividad y subjetividad en el teatro.
12. “Niveles” dramáticos: El teatro en el teatro.

LECTURAS

Referencia teórica fundamental

J. L. García Barrientos: *Cómo se comenta una obra de teatro: Ensayo de método*

Obras dramáticas que analizar

¿Estás ahí?, de Javier Daulte (Argentina)

Himmelweg, de Juan Mayorga (España)

Huevos, de Ulises Rodríguez Febles (Cuba)

Rashid 9/11, de Jaime Chabaud (México)

Bibliografía básica

- ABRAHAM, L. E. (2008) *Escenas que sostienen mundos: Mímesis y modelos de ficción en el teatro*, Madrid, CSIC.
- ARISTÓTELES, *Poética*, edición trilingüe por Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 1974.
- BOBES, M.C. (1987) *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arco/Libros, 2ª ed. corregida y ampliada, 1997.
- (comp.) (1997) *Teoría del teatro*, Madrid, Arco/Libros.
- DE MARINIS, M. (1982) *Semiotica del teatro. L'analisi testuale dello spettacolo*, Milán, Bompiani.
- FISCHER-LICHTE, E. (1983) *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999.
- GARCÍA BARRIENTOS, J-L. (1991) *Drama y tiempo. Dramatología I*, Madrid, CSIC.
- (2001) *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*, Madrid, Síntesis, 2010⁴.
- (2004) *Teatro y ficción. Ensayos de teoría*, Madrid, Fundamentos.
- GARCÍA BARRIENTOS, J-L. (Director) (2007) *Análisis de la Dramaturgia. Nueve obras y un método*, Madrid, Fundamentos.
- (2011) *Análisis de la dramaturgia cubana actual*, La Habana, Alarcos.
- GENETTE, G. (1972) “Discours du récit. Essai de méthode”, *Figures III*, París, Seuil, pp. 65-282 (trad. esp.: Barcelona, Lumen, 1989).
- (1983) *Nouveau discours du récit*, París, Seuil (trad. esp.: Madrid, Cátedra, 1998).
- GOUHIER, H. (1943) *La esencia del teatro*, Madrid, Artola, 1954.
- KOWZAN, T. (1975) *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus, 1992.
- LARTHOMAS, P. (1972) *Le langage dramatique. Sa nature, ses procédés*, París, Colin.
- ORTEGA Y GASSET, J. (1958) *Idea del teatro. Una abreviatura [1946]*, Madrid, Revista de Occidente, 1966².
- PAVIS, P. (1980) *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós, ed. revisada y ampliada, 1998.

- SCHAEFFER, J.-M. (1995) “Énonciation théâtrale”, en O. Ducrot y J.-M. Schaeffer, *Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, París, Seuil, s.v., pp. 612-621 (trad. esp.: Madrid, Arrecife, 1998).
- SOURIAU, É. (1950) *Les deux cent mille situations dramatiques*, París, Flammarion.
- SPANG, K. (1991) *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*, Pamplona, Eunsa.
- SZONDI, P. (1956 y 1961) *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Destino, 1994.
- UBERSFELD, A. (1977) *Semiótica teatral* (Trad. de *Lire le théâtre I*), Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia, 1989.
- (1981) *La escuela del espectador. Leer el teatro 2*, Madrid, Publicaciones de la ADE, 1997.
- (1996) *Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre* París, Belin (trad. esp.: Buenos Aires, Galerna, 2004).
- VELTRUSKÝ, J. (1942) *El drama como literatura*, Buenos Aires, Galerna/IITCTL, 1990.
- VILLEGAS, J. (1991) *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa, Girol Books.

JOSÉ LUIS GARCÍA BARRIENTOS, doctor en Filología Hispánica y licenciado en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue becario de Formación de Personal Investigador, es en la actualidad Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el área de conocimiento de “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada”. Ha sido Profesor Asociado de la misma área en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Sevilla, Profesor del Programa de Doctorado “Historia y teoría del teatro” de la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático Numerario de Lengua y Literatura en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. Es también miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid, Profesor del Máster en “Teatro y Artes Escénicas” de la Universidad Complutense de Madrid, director de Cursos de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Cuerpo Académico de las carreras de Doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Dirige el Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i del Gobierno de España “Análisis de la dramaturgia actual en español”: (1) “Cuba, México, Argentina, España” (2009-2011); (2) “Chile, EEUU, Uruguay, Costa Rica. Panamá” (2012-2014).

En el CSIC ha sido miembro de los Equipos de investigación de Semiótica literaria (1978-1985) y de Teoría del lenguaje literario (1986-2002), y lo es en la actualidad del de Análisis del Discurso (2003-). Ha participado ininterrumpidamente en dieciséis Proyectos de investigación financiados. Ha dirigido y dirige diecinueve tesis doctorales y treinta y dos de magíster y DEA. Ha sido investigador visitante y profesor invitado en universidades y centros de investigación extranjeros, de Francia (1975, 1976, 1977), Italia (1983-1986), Colombia (2002), Argentina (2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012), México (2005, 2006, 2007, 2011), Suiza (2007, 2008), Uruguay (2008, 2009, 2012), Cuba (2009, 2012), Chile (2009), Egipto (2009), Costa Rica (2010), Panamá (2010), EEUU (2011) y República Checa (2012). Ha presentado ponencias a congresos, dictado conferencias invitadas e impartido cursos de especialización en numerosas universidades y centros de investigación españoles y extranjeros: CSIC, CONICET (Argentina), CITRU (México), Casa de la Memoria Escénica (Cuba), Université de Lausanne, Universidad de la República (Uruguay), Complutense, Carlos III, Sevilla, Santiago de Compostela, Oviedo, Costa Rica, Panamá, Nacional de Cuyo (Argentina), Buenos Aires (UBA), Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma de Sinaloa (UAS), Católica de Chile (PUC), Ain-Shams (Egipto), Masaryk (República Checa), University of Miami, etc.

Es miembro, como experto internacional, del Steering Committee del “Cuban Theater Digital Archive” de la University of Miami; del consejo asesor de la “Casa de la Memoria Escénica” (Cuba), integrada en la Red Iberoamericana de Archivos; secretario de la colección editorial “Anejos de Revista de Literatura” (CSIC); coordinador del Área de Teatro del *Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales* (DETLI); asesor literario del Grupo de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid; miembro del Consejo de Redacción de *Revista de Literatura* (CSIC), del Comité Editorial de *Acotaciones. Revista de investigación teatral* (RESAD), del Consejo Consultivo de *Dialogía. Revista de lingüística, literatura y cultura* (Perú); de las Comisiones de Evaluación de la Fundación Carolina (AECID) y de la Fundación Séneca (Universidad de Murcia), entre otros cargos.

Es autor de numerosos trabajos sobre teoría literaria y teatral, entre los que cabe destacar los libros *La comunicación literaria* (Madrid, Arco/Libros, 1999²), *Las figuras retóricas* (Madrid, Arco/Libros, 2007³), *Drama y tiempo: Dramatología I* (Madrid, CSIC, 1991; trad. árabe: El Cairo, 2008), *Cómo se comenta una obra de teatro: Ensayo de método* (Madrid, Síntesis, 2010⁴; trad. árabe: El Cairo, 2009), *Teatro y ficción: Ensayos de teoría* (Madrid, Fundamentos, 2004; trad. árabe: El Cairo, 2006), *El teatro del futuro* (México, Paso de Gato, 2009²) o *Actuación y escritura (Teatro y cine)* (México, Paso de Gato, 2010), entre otros; director de *Análisis de la dramaturgia: Nueve obras y un método* (Madrid, Fundamentos, 2007) y de *Análisis de la dramaturgia cubana actual* (La Habana, Alarcos, 2011); coautor de varios libros de texto (Alhambra Longman) y de volúmenes como *Versus Aristóteles: Ensayos sobre dramaturgia contemporánea* (México, Anónimo Drama, 2004), *Teoría del teatro* (Madrid, Arco/Libros, 1997), *La moderna crítica literaria hispánica* (Madrid, Mapfre, 1996) o *Le temps du récit* (Madrid, Casa de Velázquez, 1989); editor de *El tragaluz* de Antonio Buero Vallejo (Madrid, Castalia, 1986) y de *Comentarios de textos literarios hispánicos* (Madrid, Síntesis, 1997).

Selección de artículos recientes relacionados con el curso

“¿Teatro de viajes? Paradojas modales de un género literario”, *Revista de Literatura*, LXXIII, 145, 2011, pp. 35-64.

“Camino al cielo o al infierno”, *Áncora*, suplemento cultural de *La Nación* (Costa Rica), 5-6-2011, p. 3.

“La emoción formalista (Dramaturgia de *Huevos* de Ulises Rodríguez Febles)”, *Análisis de la dramaturgia cubana actual*, La Habana, Alarcos, 2011, pp. 119-173.

“Claves de la dramaturgia de Ulises Rodríguez Febles”, *Análisis de la dramaturgia cubana actual*, La Habana, Alarcos, 2011, pp. 175-200.

“Claves de la dramaturgia de Abel González Melo”, *Análisis de la dramaturgia cubana actual*, La Habana, Alarcos, 2011, pp. 401-434.

“El Holocausto en el teatro de Juan Mayorga”, *Un espejo que despliega. El teatro de Juan Mayorga*, Mabel Brizuela (editora), Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2011, págs. 39-63.

“Chabaud o el talento dramático”, prólogo a Jaime Chabaud: *Lluna. Oc ye nechca (Érase una vez)*, Bilbao, Artezblai, 2010, pp. 5-7.

“El autor y el público en la ficción teatral: Paradojas de la ausencia y la presencia”, *Sobre tablas y entre bastidores. Acercamientos al teatro español. Homenaje al profesor Antonio Lara Pozuelo*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, pp. 15-34.

“(Im)posibilidades del drama autobiográfico (*El álbum familiar* y *Nunca estuve tan adorable*)”, *En torno a la convención y a la novedad*, Osvaldo Pellettieri (ed.), Buenos Aires, Galerna, 2009, pp. 93-104.

“Las teatralidades del *Quijote* (Nuevas meditaciones)”, en *El Quijote y el pensamiento teórico-literario*, Madrid, CSIC, 2008, pp. 495-514.

“Dramaturgia del tiempo”, *Tramoya. Cuaderno de teatro* (Universidad veracruzana, México), 96, julio/septiembre 2008, pp. 128-143.

“Sobre los «efectos de inmersión» en el teatro de Buero Vallejo: Problemas y marco teórico”, en *Teatro español. Autores clásicos y modernos. Homenaje a Ricardo Doménech*, Madrid, Fundamentos, 2008, pp. 325-334.

“Un teatro felizmente dramático (Teatro mexicano: Jaime Chabaud)”, *Primer Acto. Cuadernos de investigación teatral*, 322, Enero-Marzo 2008, pp. 18-24.

“*Luces de bohemia* de Valle-Inclán (El triunfo de la transgresión dramática)”, en *Análisis de la dramaturgia: Nueve obras y un método*, dir. J.-L. García Barrientos, Madrid, Fundamentos, 2007, pp. 113-164.

“Teatro posdramático y juegos (de manos) con la realidad”, *Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro*, México DF, nº 31 (Octubre-Diciembre 2007), p. 34-35.

“De novela a comedia: *Persiles y Sigismunda* de Rojas Zorrilla”, *Revista de Literatura*, LXIX, 137, (enero-junio 2007), pp. 75-107.

“Dramaturgia del tiempo en cuatro jóvenes autoras mexicanas (Amezcuca Arenas, Duch, González Macías, Piña Suárez)”, en *Teoría/Crítica: Homenaje a la Profesora Carmen Bobes Naves*, Madrid, CSIC, 2007, pp. 237-253.

“Presentación”, *Himmelweg (Camino del cielo)*, de Juan Mayorga, México, Ediciones PasodeGato, 2007, p.42.

“La dramaturgia en la teoría del teatro”, en *Estudios literarios in honorem Esteban Torre*, Sevilla, Universidad, 2007, pp. 485-492.

“Discurso del método”, en *Análisis de la dramaturgia: Nueve obras y un método*, dir. J.-L. García Barrientos, Madrid, Fundamentos, 2007, pp. 11-40.

“Presentación”, *La fe de los cerdos*, de Hugo Abraham Wirth Nava, México, Ediciones PasodeGato, 2007, p. 33.

"Architecture, Knowledge and Utopia", prólogo a Pablo Campos Calvo-Sotelo, *The Journey of Utopia: The Story of the First American Style Campus in Europe*, translated by Joan Martha Costello, New York, Nova Science Publishers, 2006, pp. xli-xliii.

“Principios y utilidades de una teoría teatral del drama”, *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, nº 9/10, Enero-Diciembre 2006, pp. 91-114.

“La teoría literaria en el fin de siglo: Panorama desde España”, *Revista de Literatura*, 2006, julio-diciembre, LXVIII, 136, pp. 405-445.

“Teatro breve de Jaime Chabaud”, *Art Teatral*, año XVIII, nº 21, 2006, pp. 95-96.

“Dramaturgia del tiempo: Un modelo de análisis y cuatro dramas femeninos”, www.dramaturgiamexicana.com (Sección “Escrito del mes”, Agosto), 2006, 24 págs.

"Esperpento y periodismo: ¿Para cuándo son las reclamaciones diplomáticas? de Valle-Inclán", en *Retórica, literatura y periodismo*, Cádiz, Universidad/Ayuntamiento, 2006, pp. 167-176

"Contra la confusión: 9 tesis sobre la narración en el drama y contra la 'narraturgia'", *Paso de Gato. Revista mexicana de teatro*, México DF, n° 26, julio-septiembre 2006, pp. 24-26.

"La teoría literaria en la actualidad: Tradición europea y modas de Norteamérica", en *Teorías y Prácticas Críticas en la Actualidad*, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2006, pp. 30-46.