

UNIVERSIDAD DE MAYORES - PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

CURSO 2024/2025 - 1º CUATRIMESTRE

CAMPUS DE ARANJUEZ

LUNES – TECNOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO: LOS RETOS DEL PLANETA

PROFESOR: D. Jesús María Arsuaga Ferreras. / **HORARIO: DE 17:00 A 19:00 HORAS**

OBJETIVOS:

Hace unos 250 000 años, una nueva especie humana apareció en África, la nuestra. Hay fuertes evidencias de que hace unos 140 000 años la especie, *Homo sapiens*, estuvo al borde de la extinción de modo que todos los humanos actuales procedemos de un reducidísimo grupo que vivió en el centro-sur de África. Sin embargo, pasado este evento dramático y demostrando una formidable versatilidad, *Homo sapiens* salió de África y fue colonizando el planeta adaptándose a los recursos naturales que encontraba a su paso. Pero a partir de la Revolución del Neolítico, los humanos iniciaron la transformación progresiva del planeta, sustituyendo por pastos, cultivos y núcleos grandes de población los ecosistemas originales. Tras las revoluciones industriales, en el s. XXI el crecimiento de nuestra sociedad ha alcanzado un desarrollo espectacular, pero al mismo tiempo nos hemos convertido en una amenaza planetaria global. Este seminario se adentra en algunos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos y de las soluciones que se proponen, como las crisis medioambientales y climáticas, el agotamiento de los recursos naturales, el problema de la energía limpia y barata, la superpoblación, la contaminación o la apasionante conquista del espacio.

PROGRAMA:

1. Cómo *Homo sapiens* se apropió del planeta
2. De cazadores-recolectores a las sociedades urbanas
3. Las revoluciones industriales
4. Calentamiento global y crisis climática
5. Las fuentes de energía pasadas, presentes y futuras
6. Nuevos materiales de uso tecnológico
7. Alimentos para todos
8. Los humanos son viajeros: de Colón a la conquista del espacio

METODOLOGÍA:

- Clases teóricas presenciales basadas en medios audiovisuales
- Debates sobre temas de interés
- Análisis de noticias
- Propuesta de visitas y excursiones

BIBLIOGRAFÍA:

Amalur: del átomo a la mente. Juan Luis Arsuaga e Ignacio Martínez de Mendizábal. Editorial Bocket(2019)

Cosmos. Carl Sagan. Editorial Planeta (2004)

La Revolución Industrial. Marc Baldó Lacomba. Editorial Síntesis (1993)

Vida verde Planeta azul. Un año de retos ecológicos. Murnau den Linden. Editorial Cúpula (2021)

MIÉRCOLES – OBRAS CLAVE DE LA LITERATURA DRAMÁTICA UNIVERSAL

PROFESORA: D. Yolanda Mancebo Salvador / **HORARIO: DE 17:00 A 19:00 HORAS**

I.- PRESENTACIÓN

El propósito y sentido de la asignatura **es proporcionar al alumnado las herramientas básicas para el estudio del texto dramático desde distintos ámbitos**, que abarquen no sólo el análisis de su naturaleza literaria, sino su proyección en el contexto histórico-artístico que comporta y delimita su puesta en escena. Así, se pretende atender a aspectos tales como la especificidad de la comunicación dramática, el fenómeno sociológico de la recepción del texto, los pormenores de la puesta en escena en el momento de su concepción, además de profundizar en el estudio de sus rasgos temáticos y formales, desde un punto de vista sincrónico.

1.1. Objetivos

- 1.- Dominar **los entresijos esenciales del análisis literario-dramático** tanto en el plano temático (temas principales y secundarios, el conflicto dramático y los personajes) como en el de la forma (las estructuras externas e internas, las acotaciones y didascalias, los géneros y subgéneros, la tipología del diálogo, el tiempo y el espacio, y conocer las herramientas de la retórica o figuras literarias).
- 2.- Conocer **las épocas histórico-artísticas** en las que se inserta el texto literario-dramático, en tanto que delimitan el marco de su creación y puesta en escena.
- 3.- Conocer **los autores y las obras imprescindibles, seleccionadas en el programa.**
- 4.- **Conocer y profundizar en la problemática de los géneros dramáticos:** sus orígenes, evolución histórica y especificidad, y los subgéneros correspondientes. Reflexionar sobre las denominaciones de cada uno de ellos según las épocas.
- 5.- **Distinguir los sistemas de escenificación según las épocas:** los espacios escénicos y escenográficos, el trabajo con el actor, el vestuario y la música, y los fenómenos adscritos a la recepción de las obras.
- 6.- **Establecer las relaciones oportunas entre el texto literario y otras manifestaciones literarias y artísticas.**
- 7.- **Conectar el fenómeno teatral con otras manifestaciones dramatúrgicas, como el guion audiovisual.**

PROGRAMA:

II.- TEMARIO:

1.- Orígenes del teatro. La tragedia en Grecia y su proyección contemporánea.

Edipo rey, Medea.

2.- El teatro en la Edad Media: los vínculos sacro-profanos. El misterio teatral y el misterio del teatro.

3.- Nacimiento del teatro profesional en el Renacimiento. Shakespeare y *El rey Lear*. La tragedia cervantina.

4.- El Barroco como expresión de la teatralidad en la calle, el palacio y la sala. Molière y *Tartufo*. La comedia áurea española. Lope y Calderón con *El castigo sin venganza* y *La vida es sueño*.

5.- La escena romántica: tramoya, música y retórica de las lágrimas. Víctor Hugo, Schiller, Goethe y los géneros operísticos.

6.- Nacimiento del teatro contemporáneo y el director de escena. El realismo en los escenarios. Ibsen (*Casa de muñecas, Hedda Gabler*), August Strindberg (*Señorita Julia*) y Anton Chéjov (*Tío Vania, Las tres hermanas*).

7.- Superación del realismo teatral. Los simbolistas y la vanguardia. Alfred Jarry y su *Ubú roi*. Oscar Wilde y la alta comedia. El teatro poético irlandés.

8.- Pervivencia de los ismos tras la postguerra. Del teatro épico al teatro del absurdo. Brecht, Ionesco, Samuel Beckett, Peter Weiss, Harold Pinter. Dürrenmatt.

9.- El nuevo realismo del siglo XX: Eugene O'Neill (*Largo viaje hacia la noche, Deseo bajo los olmos*), Arthur Miller (*Muerte de un viajante*) y Tennessee Williams (*Un tranvía llamado deseo*).

10.- Tendencias del teatro actual: el eclecticismo del teatro postmoderno. Clásicos y anticlásicos. Mayorga, Yasmina Reza y otros dramaturgos de éxito.

III.- LECTURAS BÁSICAS DEL SEMINARIO:

1.- *Edipo rey* de Sófocles. *Medea* de Eurípides.

Comentaremos *La Orestíada* (458 a.d.C) de Esquilo versus *A Electra le sienta bien el luto* de Eugène O'Neil (1931). *Tartufo* (1669) de Molière

2.- *El rey Lear* (1603) de W. Shakespeare versus *La Numancia* de Cervantes (1585). *El castigo sin venganza* de Lope de Vega (1631)

3.- *Casa de muñecas* (1879) de Henrik Ibsen, *Señorita Julia* (1888) de August Strinberg y *Tío Vania* (1898) de Anton Chéjov.

4.- *Salomé* (1894) de Oscar Wilde, *Santa Juana* (1923) de G. Bernard Shaw. *Bodas de sangre* de Lorca.

5.- *Madre Coraje y sus hijos* (1938) de Bertold Brecht, *La lección* de Eugène Ionesco (1951), *Esperando a Godot* de Samuel Beckett, *La indagación* (1965) de Peter Weiss.

6.- *Largo viaje hacia la noche* (1941) de E. O'Neill, *Muerte de un viajante* (1949) de Arthur Miller y *Un tranvía llamado deseo* (1947) de Tennessee Williams.

7.- *Himmelweg* de Mayorga. Arte de Yasmina Reza.

IV.- METODOLOGÍA

- La explicación de los temas se acompañará de la lectura de textos (que pueden variar en función de la cartelera teatral 24-25), fragmentos audiovisuales de las obras analizadas y, sobre todo, de las excursiones pertinentes para vivir el teatro como público apasionado.

La profesora compartirá su experiencia profesional como investigadora, dramaturga, directora y actriz con sus alumnos

V.- BIBLIOGRAFÍA GENERAL

1.- General

ABIRACHED, R.: *La crisis del personaje en el teatro moderno*, ADE, Madrid, 1994.

ARISTÓTELES: *Poética*, Madrid, Gredos, 1974.

AUTORAS en la historia del teatro español: (1500-1994), Asociación de Directores de Escena (ADE), Madrid, 1996-2000. Coordina Juan Antonio Hormigón.

BALLÓ, J. y PÉREZ, X.: *La semilla inmortal. Los argumentos universales en el cine*, Anagrama, Barcelona, 1997.

BATY, G. y CHAVANCE, R. *El arte teatral*, Méjico, Ed. Fondo de Cultura Económica, 1955.

BERTHOLD, Margot: *Historia social del teatro*, Madrid, Guadarrama, 1974.

CAMPANY, Mª A.: *El teatro universal*, Bruguera, Barcelona, 1972.

D'AMICO, S.: *Historia del teatro universal*, Losada, Buenos Aires, 1955, 4 vols.

DIETRICH, G.: *Pequeño diccionario del teatro mundial*, México, 1974.

GARCÍA BARQUERO, J. Y ZAPATERO VICENTE, A.: *Cien años del teatro europeo*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1983.

GARCÍA BARRIENTOS, J.L.: *Cómo se comenta una obra de teatro*, Síntesis, Madrid, 2001.

GÓMEZ, J.A.: *Historia visual del escenario*, La Avispa, Madrid, 1997.

GUERRERO ZAMORA, J.: *Historia del teatro contemporáneo*, Juan Flors, Barcelona, 1961, 4 vols.

GUIBERT, N. y RAZGONNIKOF, J.: *Dictionnaire biographique des auteurs de tous les temps et de tous les pays*, Sede, París, 1957-58, 2 vols.; reed., 1980.

-----: *Le théâtre moderne: hommes et tendances*, CNRS, París, 1965.

HISTORIA DEL TEATRO. Enciclopedia temática de Salvat. Barcelona, 1982.

HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA, dirigida por José María Díez Borque, Ediciones Taurus, Madrid, 1980.

HISTORIA del teatro español. Dirigida por Javier Huerta Calvo. Vol II, Madrid, Editorial Gredos, 2003.

HISTORIA crítica del teatro inglés, Alcoy, Ed. Marfil, 1988.

HISTORIA DEL TEATRO, Buenos Aires, Ed. Losada, 1954. 4 volúmenes.

HUERTA CALVO, Javier: *El viaje entretenido: historia virtual del teatro*, Madrid, Gredos, 2003.

MACGOWAN, K. y W. MELNITZ: *Las edades de oro del teatro*, FCE, México, 1964.

MANUAL de literatura hispanoamericana. Volumen I (Hasta el siglo XX), Cénlit, Navarra, 1992. Dirigido por Felipe Pedraza.

MIRABALLES, Luis: *Introducción a la historia del teatro*, Valladolid, Diputación Provincial, 1990.

MOUSINAC, L.: *El teatro desde sus orígenes hasta nuestros días*, Editora Nacional de Cuba, La Habana, 1965.

NICOLL, Allardyce: *Historia del teatro mundial desde Esquilo a Anouilh*, Madrid, Aguilar.

PEDRAZA Jiménez, Felipe y RODRIGUEZ Cáceres, Milagros: *Historia de la literatura española (desde la Edad Media hasta el siglo XX)*, Cénlit, Tafalla, 1988-2007.

PÉREZ MINIK, D.: *Teatro europeo contemporáneo*, Ángel Guimerá, Islas Canarias, 1992.

RICO, Francisco: *Historia y crítica de la literatura española*, Barcelona, Crítica, 1960.

RUIZ Ramón, Francisco: *Historia del teatro español (Vol. I, Desde sus orígenes hasta 1900)*, Madrid, Cátedra, 1988.

WRIGTH, E. A.: *Para comprender el teatro actual*, FCE, México, 1988.

2.- Diccionarios

DICCIONARIO de la comedia del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2002.

GÓMEZ GARCÍA, M.: *Diccionario Akal de Teatro*, Ed. Akal, Madrid, 1998.

PAVIS, Patrice: *Diccionario del teatro*, Barcelona, Piados, 2002.

3.- Teoría del teatro: géneros dramáticos.

A.A.V.V., *Dramaturgia*, Universidad de Salamanca, Servicio de Publicaciones, 2016.

BOVES NAVES, Carmen: *Estudios de semiología del teatro*, Madrid, La Avispa, 1988.

-----: *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arco/Libros, 1997.

-----: *Semiótica de la escena: análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo*, Madrid, Arco/Libros, 2001.

GARCÍA BERRIO, Antonio y HUERTA, Javier: *Los géneros literarios, sistema e historia*, Madrid, Cátedra, 1992.

MANCEBO SALVADOR, Yolanda, “El lenguaje dramático”, “La comedia”, “La tragicomedia y los géneros breves”, en *Dramaturgia*, Universidad de Salamanca, 2016.

MEDINA VICARIO, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid, Guadarrama, 1972.

PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe: *Las épocas de la literatura española*, Barcelona, Ariel, 1997.

4.- Puesta en escena

BETTETINI, G. *Producción significativa y puesta en escena*, Barcelona, 1982.

BROOK, P.: *La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro*, Alba, Barcelona, 1994.

BLANCHARD, P. *Historia de la dirección teatral*, Buenos Aires, 1960.

HORMIGÓN, Juan Antonio: *Trabajo dramático y puesta en escena*, Publicaciones de la ADE (Asociación de directores de Escena), Madrid, 2002. Dos volúmenes.

5.- espacios de interés en internet

-www.cervantesvirtual.com/

Espacio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

-www.artezblai.com/

Espacio de la revista teatral Artez

-www.march.es/bibliotecas/contemporaneos/contemporaneos.asp

