

LA PERSONALIDAD DEL ESCRITOR DE TEATRO

IMPARTIDO POR FEDERICO RUBIO

JUSTIFICACIÓN

Desde hace ya varios años en las artes ha surgido una nueva tendencia a despreciar la técnica que las ha hecho grandes. En nombre de su democratización y del dominio de la inspiración pura, se ha perdido mucho de rigor, estudio, estructura y estudio de técnicas y habilidades que a la humanidad le llevó siglos generar y perfeccionar. Ha emergido así un arte endogámico, poco universal, incomprensible y que poco o nada dicen al público; un arte de “iluminados” y sus amistades que han alejado a las personas de los museos, galerías, teatros, casas de cultura, lecturas, salas de conciertos etc.

El teatro no ha sido ajeno a este fenómeno. Hoy surgen obras que en aras de rompimiento, modernidad y originalidad acaban siendo obras tan únicas y personales que no le dicen nada a nadie; aparecen autotres que, sin conocimiento de causa, desechan siglos de conocimiento sobre la forma en que funciona un espectáculo escénico; es decir, se proclama un rompimiento de reglas sin siquiera saber cuáles son éstas , para qué sirven y porqué funcionaron durante siglos.

Este curso pretende dar al estudiante las herramientas para poder reconocer y analizar las obras según el género al que pertenecen, así como para poder escribir una obra con la solidez técnica que tanto falta en las obras contemporáneas.

OBJETIVO

Dar al alumno los conocimientos y técnicas para poder entender y manejar los mecanismos que hacen de cada género teatral único, universal y vigente.

OBJETIVO PRÁCTICO

Dar al alumno herramientas técnicas y de análisis para poder identificar a qué género pertenece cada obra, entender sus razgos y reglas y poder realizar una obra propia a partir del conocimiento de la técnica como guía de la inspiración natural de cada autor.

1 PRESENTACIÓN

¿Qué es el teatro?

¿Por qué es importante?

2 GÉNEROS TEATRALES

¿Qué y cuáles son los géneros teatrales?

Géneros realistas y no realistas

3 EL TRABAJO DEL DRAMATURGO

El dramaturgo; un escritor con capacidades diferentes

La observación de la realidad

El mundo como es, no como debería de ser

4 REGLAS BÁSICAS DE DRAMATURGIA

El aquí y el ahora

El dramaturgo no puede ser activista

El dramaturgo no sabe todo lo que hay en su obra

5 TRAGEDIA GRIEGA, TRAGEDIA SHAKESPERIANA

¿Qué es realmente la tragedia?

La catarsis en la tragedia

6 TRAGEDIA MODERNA (PIEZA)

La tragedia de la clase media

La contensión como intensidad

7 COMEDIA

Los vicios de carácter

La liberación y utilidad de reirse del otro

8 TRAGICOMEDIA

El viaje del héroe

9 MELODRAMA

¿Somos los mexicanos hijos del melodrama?

10 TEATRO DIDÁCTICO

Bertold Brecht

Teatro ideológico

Teatro infantil

11 FARSA

Risa cómica vs risa fársica

La catarsis en la farsa

La importancia de lo políticamente incorrecto

La risa con culpa

Teatro del absurdo

La importancia de la farsa en un mundo en crisis

12 POSDRAMA, ESCENA EXTENDIDA, NARRATURGIA.

El camino fácil

En teatro se vale todo menos aburrir al público

BIBLIOGRAFÍA

Durante el curso se hará referencia a diferentes obras, ya sea en forma literaria, presencial o cinematográfica de varias obras entre las que destacan:

Edipo rey

Hamlet

Casa de muñecas

Hedda Gabbler

Lisístrata

El avaro

Star Wars

Harry Potter

Blanca Nieves

La vida de Brian