

Història del teatre. De l'Amfiteatre al Black Box: L'evolució Escenogràfica del Teatre

Docente: Laura Orri

Curso 2025-26: UNED Sènior Sant Boi

Horas lectivas: 30

Día y hora: miércoles, 16-18h

Idioma: catalán

Calendario: septiembre: 24

octubre: 1,8,15,22 y 29

noviembre: 5,12,19 y 26

diciembre: 3,10 y 17

enero: 14 y 21

Introducción

Este curso es una aproximación a la historia del teatro desde un enfoque particular: el análisis de la puesta en escena, con especial atención al desarrollo de la escenografía y a los cambios en la arquitectura teatral. A través de este enfoque, el curso busca ofrecer una mirada global y transversal del teatro como arte del espacio. Una historia en la que cada transformación escénica nos habla de una manera distinta de concebir la representación, la ficción y la experiencia compartida con el público.

Objetivos

Entender la evolución histórica del teatro a través de sus espacios escénicos, arquitecturas y dispositivos escenográficos.

Analizar cómo la configuración del espacio escénico condiciona la relación entre actor, espectador y representación.

Valorar la escenografía como un lenguaje visual autónomo dentro del espectáculo teatral.

Fomentar el pensamiento escénico como herramienta de análisis histórico, cultural y artístico.

Programa

TEMA 1: Teatro griego – Origen arquitectónico y escénico del teatro occidental

- Espacio escénico: theatron, orquesta, skené
- Uso del paisaje natural: teatros al aire libre aprovechando la acústica
- Máscaras, coturnos y vestuario como parte del diseño escénico
- Función simbólica y ritual del espacio

TEMA 2: Teatro romano – Evolución monumental y técnica

- Escena fija y decorada: scaenae frons como fondo arquitectónico
- Innovaciones técnicas: telones, tramoyas y efectos mecánicos
- Anfiteatro vs. teatro: formas de representación diferenciadas
- Velarium y distribución del público

TEMA 3: Teatro medieval – Espacios móviles y escenografía simbólica

- Desaparición del edificio teatral clásico
- Teatro litúrgico: altares como escenarios
- Representaciones al aire libre: carros, mansiones, simultaneidad escénica
- Simbología religiosa en la decoración escénica

TEMA 4: Renacimiento – El redescubrimiento de la perspectiva y la máquina escénica

- Teatro a la italiana: caja escénica, proscenio, telones
- Arquitectura renacentista: Teatro Olímpico de Vicenza, Teatro Farnese
- Uso de decorados pintados y escenografías de perspectiva
- Tramoyas y efectos visuales coordinados

TEMA 5: Commedia dell'arte y el teatro popular itinerante

- Escenarios portátiles y estructuras simples
- Ausencia de escenografía pictórica: uso expresivo de máscaras y objetos
- Aprovechamiento del espacio urbano como escena
- Escenografía improvisada y funcional

TEMA 6: Teatro isabelino – Escenografía simbólica en arquitectura circular

- Teatros como el Globe: estructura abierta, sin decoración pintada
- Uso escénico de balcones, trampillas y galerías
- Decorado verbal y simbólico: el texto suple el decorado
- Relación directa con el público y espacio tridimensional

TEMA 7: Siglo de Oro español – Corrales de comedias y escenografía funcional

- Arquitectura cerrada y socialmente jerarquizada
- Escenografía austera, con elementos móviles simples
- Uso del tablado, bastidores y telones rudimentarios
- Iluminación natural y disposición del espacio urbano

TEMA 8: Neoclasicismo – Reglas y escenografía codificada

- Búsqueda de orden, simetría y unidad espacial
- Decorados perspectivistas y escenografía estandarizada
- Reformas teatrales inspiradas en la razón y el control moral
- Teatros reformados para favorecer la claridad escénica

TEMA 9: Romanticismo – La escenografía como emoción visual

- Escenografía pictórica y evocadora: ruinas, tormentas, castillos
- Mayor complejidad en la tramoya: cambios rápidos y efectos de niebla
- Decorados teatrales que potencian el drama emocional
- Luz y sombra como recursos expresivos

TEMA 10: Realismo y naturalismo – Escenografía como reproducción exacta

- Espacios cerrados y cotidianos en escena
- Detalles hiperrealistas: mobiliario, puertas, objetos reales
- La cuarta pared y la mirada voyeurística del espectador
- Integración de tecnología: gas, luz eléctrica, maquinaria oculta

TEMA 11: Vanguardias – Ruptura con la tradición escénica

- Appia y Craig: escenografía abstracta y conceptual
- Uso expresivo de la luz y el volumen escénico
- Constructivismo ruso: estructuras móviles y utilitarias (Meyerhold)
- Brecht: escenografía como crítica, antiilusionista, didáctica

TEMA 12: Teatro del siglo XX – De lo simbólico al espacio vacío

- Artaud y el espacio sensorial: escenografía como experiencia violenta
- Grotowski y el “espacio pobre”: escenografía mínima, centrada en el actor
- Teatro ambiental, circular, y no convencional
- Happenings y uso del espacio urbano o no teatral

TEMA 13: Tecnología y multimedia – Escenografía digital y virtual

- Integración de proyecciones, pantallas y mapping
- Escenografía expandida mediante realidad aumentada
- Interactividad escénica y uso de sensores
- Transformación del espectador en parte del espacio escénico

TEMA 14: Teatro contemporáneo – Escenografía híbrida, flexible y conceptual

- Fusión de medios: danza, instalación, arte visual y teatro
- Espacios transformables, móviles, adaptables
- Escenografías conceptuales que dialogan con el discurso dramático

Metodología

Este curso se centrará en aprender la historia del teatro a través de imágenes y vídeos que muestran cómo han cambiado la escenografía y los espacios teatrales a lo largo del tiempo. Veremos producciones de distintas épocas para entender cómo eran los escenarios y cómo se representaban las obras en cada momento. También leeremos algunos textos teatrales para imaginar cómo se podrían haber montado, y haremos actividades en grupo donde cada equipo propondrá una puesta en escena inspirada en un periodo histórico. Además, realizaremos una visita a un teatro para conocer su interior, el escenario, los bastidores y la parte técnica. Será un curso visual, práctico y participativo.

Bibliografía

Oliva, C. (1992). Historia básica del arte escénico. Madrid: Ediciones Cátedra

Oliva, C., & Torres Monreal, F. (2000). Teoría y práctica del teatro. Madrid: Cátedra

Barroso, J. L. (2006). Historia del teatro universal

González Barrera, J. (1994). Arquitectura teatral y escenografía en España (siglos XVI-XVIII). Sevilla: Universidad de Sevilla

Craig, E. G. (1911). El arte del teatro. Madrid: Fundamentos (edición en español)

Jacquot, J. (Ed.). (1967). La escenografía en Europa. Madrid: Aguilar (colección Teatre)

Savarese, N. (1992). Il teatro all'antica: Architettura teatrale tra Rinascimento e Barocco. Roma: Bulzoni