

TESIS DOCTORALES

Doctorado en Estudios Teatrales (2022-2023)

1. MASA KMET, *Teatro experimental en el franquismo: Pequeño Teatro Dido*.

Director: Huerta Calvo, Javier

En la época franquista, al igual que antes de la Guerra Civil, el teatro en España se dividía en profesional y no profesional. Los grupos alternativos al ámbito comercial tenían como su objetivo representar obras que las grandes salas no podían o no querían poner en escena, es decir, mayoritariamente teatro vanguardista extranjero y piezas de novelas autores españoles. Los grupos de cámara y ensayo que nacieron a mediados del siglo XX tuvieron sus antecedentes en los teatros íntimos de los años veinte y treinta, como El Mirlo Blanco, El Cántaro Rojo o El Caracol, los grupos universitarios, como la famosa agrupación La Barraca, el Teatro Universitario Español (TEU), que fue establecido en 1940, y las primeras compañías de la posguerra, entre las que destacan Arte Nuevo, Teatro de Arte y Teatro de Estudio. En los años cincuenta surgieron numerosos grupos de cámara y ensayo, entre los que el más reconocido es el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. No obstante, la trayectoria de la mayoría de estas compañías fue fugaz, puesto que la falta de medios y las difíciles condiciones impuestas por el régimen franquista les obligaron a cesaren sus actividades después de unas pocas temporadas. Dido Pequeño Teatro, que nació en 1954y funcionó hasta 1965, era una de las pocas excepciones. Dido funcionaba en Madrid, pero fue fundado por una mujer murciana, Josefina Sánchez Pedreño. El principal objetivo de la compañía era escenificar los autores más relevantes del Teatro del Absurdo, por lo que el grupo se convirtió en los introductores de dicha estética en España...

2. JOSÉ MARÍA GARCÍA-LUJÁN MARTÍNEZ, *Juanjo Menéndez, director de escena.*

Director: José Gabriel López-Antuñano

Trata el presente trabajo de investigación del estudio de la figura de Juanjo Menéndez en tanto que director escénico teatral, definiendo su estilo, para extraer una idea clara de sus aportaciones al teatro de su época. El estudio de la información contenida en los cuadernos de dirección de las obras que dirigió, analizando sus intervenciones y modificaciones del texto, para asignar relevancia a las indicaciones y directrices que anotaba, escribía y dibujaba en dichos cuadernos, obteniendo, como resultado, una visión de su poética como creador teatral. Comenzando con el estudio de su biografía, dilatada en tanto que actor teatral, cinematográfico y televisivo y, a la vez, productor y director de teatro, con compañía propia en algunos períodos. Para, a continuación, enfrentar su tarea creativa con el período que le correspondió vivir, en su contexto social, político y cultural y, dentro de este último, con especial atención al contexto teatral. El núcleo de la investigación está constituido por el análisis de sus cuadernos de dirección, comenzando por la identificación de los libretos originales y el estudio de las acotaciones, tachaduras, enmiendas, añadidos, esquemas y dibujos para descubrir su finalidad, su impronta personal en la dirección. Desde el estudio de las herramientas de creación espectacular en las que se apoya un director escénico, identificando su personal tratamiento del ritmo, de la proxémica, de la sinésica, de la interpretación actoral, de la luz, del sonido, de la atmósfera y del resto de significantes para alcanzar la definición de un modo de trabajo y la identificación de un resultado propio de este creador para atribuir la existencia de una poética personal de Juanjo Menéndez. Partiendo de los métodos de análisis de espectáculos teatrales que preconizan los más relevantes estudiosos de la materia, para formular los marcos teóricos a partir de los cuales se van a contrastar los elementos que encontramos en los cuadernos de dirección. Con el estudio de otro material complementario como reseñas periodísticas, programas de mano o entrevistas. Y la información facilitada por coetáneos de la profesión teatral que trabajaron con él y lo conocieron como director escénico. Y también, a modo final de contrastación, valorando los resultados de su trabajo a través de la recepción y de la crítica especializada.

3. MARÍA BELÉN BUENDÍA GUTIÉRREZ, *La transmisión de las herramientas de trabajo actoral del grupo LUME Teatro (Brasil)*

Director: Arno Gimber.

La presente tesis doctoral lleva como título *La transmisión de las herramientas de trabajo actoral del grupo LUMETeatro (Brasil)* y tiene como propósito analizar las diferentes metodologías mediante las cuales este grupo brasileiro transmite su trabajo actoral a los diversos artistas escénicos que se aproximan a ellos con el fin de aprender estas técnicas y poder utilizarlas en sus trabajos investigativos, experimentales y artísticos. Para realizar este análisis se comienza con un brevísimo análisis del contexto histórico- social-geográfico de la realidad teatral en la que este grupo comenzó a desarrollar su actividad, para pasar luego al estudio de los contextos teóricos con los que actualmente trabajan. En el que se podrá percibir la fuerte influencia del estudio de la filosofía, en especial la teoría del rizoma desarrollada por Gilles Deleuze y Félix Guattari (Deleuze y Guattari, 2004, 12) en su trabajo artístico tanto para sus estudios investigativos académicos como para su práctica escénica. Una vez comprendidos estos contextos, se pasa al análisis de las herramientas propiamente dichas en las que se pondrá especial atención a los cursos prácticos pues en ellos son el espacio en los que los artistas escénicos pueden realizar un verdadero aprendizaje convivencial con los artistas/investigadores de LUME Teatro. Finalmente se dará paso al estudio de otras herramientas importantes para la transmisión de su trabajo artístico como son las presentaciones escénicas usadas como herramienta pedagógica, sus publicaciones escritas como fuentes de divulgación y análisis de sus investigaciones artístico/académicas, y la utilización de audiovisuales tanto como registro como provocación artística que fomente el aprendizaje. De esta manera se comprende que el amplio desarrollo de las diversas técnicas que forman parte de su investigación artística ha mantenido siempre una cercana relación con el desarrollo de pedagogías para la transmisión de estos conocimientos.

