

TESIS DOCTORALES

Doctorado en Estudios Teatrales (2021-2022)

1. CARLOS ALFONSO MOYA RODRÍGUEZ, *La antropología teatral en escena: The Cross Border Project*.

Directora: María Cátedra Tomás

El presente trabajo se centra en la relación entre el Teatro y la Antropología Social y Cultural. Iniciando ese diálogo, el director italiano de teatro Eugenio Barba acuña el término Antropología Teatral, tratando de encontrar principios universales en la práctica actoral. Con tal fin, fundará en 1979 la Escuela Internacional de Antropología Teatral (ISTA). Para Barba, se trata de un estudio sobre actores y para actores (en el que se incluyen los bailarines). Intenta descubrir unas regularidades que se basan en el uso extra-cotidiano de la energía, lo que llamará pre-expresividad. Para ello, siguiendo las enseñanzas de Jerzy Grotowski, utiliza la fórmula del Laboratorio Teatral como un verdadero espacio de investigación. La Antropología Teatral de Barba se define como el estudio del hombre en situación de representación. Desde la Antropología, Víctor Turner se aproxima al Teatro a partir del estudio del ritual. Estudiando los procesos que tienen lugar en el seno de las sociedades, se centra en los conflictos que ponen en riesgo la estructura social. Observa que esos dramas sociales, como los denomina el autor, tienen la forma de los ritos de paso descritos por Van Gennep. Los rituales son necesarios para mantener el orden de la sociedad; funcionan como válvulas de escape al permitir un espacio-tiempo liminal, en el que la sociedad va encontrando los ajustes adecuados. El director de teatro y antropólogo Richard Schechner toma el testigo y profundiza en el estudio de la performance. El ritual y el teatro son manifestaciones de performances, que se mueven entre la eficacia y el entretenimiento. El estudio an-

tropológico de las formas teatrales lleva a comprender la Antropología Teatral de Barba como una rama de la Antropología Cultural. El teatro no es sino una forma más de la expresión de una cultura...

2. MIGUEL SORÁ CAÑELLAS, *La alienación en los personajes del teatro contemporáneo*.

Director: Javier Jacobo González Martínez.

En el mundo de las Artes Escénicas, siempre hay una pregunta que impera sobre las demás. La cuestión a la que debe enfrentarse cualquiera que quiera entender la motivación o el pensamiento de un personaje es muy simple, pero a la vez de vital importancia. Esa incógnita no es otra que «por qué», una duda de las más humanas que existen. No se precisa ser un personaje de una novela u obra dramática para hacerse dicha pregunta. La respuesta a todas las acciones, opiniones, actos, palabras y sucesos que se desarrollan a lo largo de la historia está en el «por qué» y, como respuesta, se plantea el posible estado alienado del personaje. La alienación es una deshumanización del personaje que lo enajena y transforma en otro ser, dejando de ser él mismo apartándose del camino de lo que potencialmente podría haber sido o logrado. Mediante el estudio comparativo de diversas obras de varios periodos, autores y estilos, los personajes han demostrado estar alienados por diversos motivos, por sus deseos, objetivos y conflictos que estos experimentan. Las alienaciones ordinarias surgen de los conflictos y problemas de los personajes del teatro ordinario con situaciones y circunstancias verosímiles y realistas, similares a los de la vida del espectador, pero que no abarcan todos los estilos de teatro existente. De ahí la segmentación propuesta entre el teatro ordinario (creíble, real y plausible) y el teatro extraordinario (inverosímil, fantástico y absurdo) como los dos autores propuestos, Fernando Arrabal y Alejandro Jodorowsky. A raíz de este estudio, han surgido las alienaciones ordinarias (trece en el paradigma inicial) que mantienen un carácter más universal y reproducible y las alienaciones extraordinarias (once en el segundo paradigma) con una cualidad más única y personal dependiendo del personaje y obra...

3. PILAR CONCEPCIÓN GONZÁLEZ ALMANSA, *La experiencia escénica mediatizada: tecnologías interactivas del s. XXI aplicadas al teatro*.

Director: Jaime Munárriz Ortiz

La asistencia a espectáculos en vivo sigue una línea descendente y cons-

tante en las últimas décadas. Parece ser que las generaciones más jóvenes no están incluyendo el teatro dentro de sus opciones de ocio, y el consabido precio no es el único factor: su ausencia en los edificios teatrales está más relacionada con la falta de interés en lo que allí se programa, o, dicho de otra manera, por el tipo de experiencia vital que se les ofrece. En definitiva, la falta de liveness. La presente investigación se centra en el concepto liveness y en cómo potenciar la teatralidad de la experiencia escénica a través de dispositivos de comunicación mediada. En ella, se realiza un acercamiento teórico al concepto liveness, definido en la actualidad y a través de la historia, y a las ideas de mediación y de gamificación como herramientas para potencial el liveness en una experiencia escénica. También se profundiza en el único paradigma preexistente sobre experiencias escénicas mediatizadas a través de dispositivos móviles, las trayectorias de Giannachi y Benford...

4. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO GONZÁLEZ, *Una mirada al teatro español desde la luz (siglos XIX-XX). La palabra. El silencio.*

Directores: Julio Vélez y Fernando Doménech.

El concepto de diseño de iluminación en la puesta en escena teatral, tal y como lo entendemos hoy en día, es el resultado de una evolución a lo largo de la historia del teatro español. Fue un proceso largo, lento y determinado por la compleja historia del país. Por ello, la figura del iluminador teatral y su desarrollo fue fruto del esfuerzo de modernización, iniciativa y pasión artística de muchos profesionales, entre los que destaca la figura capital de Rafael Martínez Romarate. Se partió de un origen precario debido a la pobre asimilación de las nuevas tendencias escénicas por parte de la profesión teatral y al enorme retraso con el que se implantaron en los teatros las nuevas tecnologías aplicadas a la luz. Estos dos factores dilataron en el tiempo la comprensión de que la luz era una herramienta esencial en la expresión de un discurso escénico contemporáneo. En esta investigación analizaré, desde las primeras iniciativas de los siglos XVIII y XIX, cuando se comenzó a hablar de la iluminación teatral, hasta el período de la Segunda República...

Tesis dirigidas en otros programas

1. RUBÉN DE LA PRIDA CABALLERO: *El cine de Wes Anderson*. Fecha de defensa: 13 de junio de 2022. Programa de Doctorado de Comunicación Audiovisual.

Director: José Luis Sánchez Noriega.

Wes Anderson es, sin duda, un cineasta singular en el panorama cinematográfico actual. La coherencia de su estilo formal y de sus preocupaciones temáticas lo convierten en un autor en el sentido clásico del término, en tanto que poseedor de una estética idiosincrática e inmediatamente reconocible. El objeto de la presente tesis doctoral es el estudio de dicha estética, por medio de las herramientas propias del análisis fílmico. Se consideran como obras de partida los nueve largometrajes del director estrenados antes del comienzo de la investigación -desde *Bottle Rocket* hasta *Isla de perros*- y, con carácter subordinado, sus dos cortometrajes. Para acometer este trabajo, se propone un proceso en dos fases, de características bien definidas y diferente propósito. La primera de ellas consiste en el análisis secuencia por secuencia de un film que se considera razonablemente como representativo de la filmografía del autor, *Academia Rushmore*. Predomina en esta etapa un análisis de estilo de corte neoformalista, orientado a la descomposición del film en sus elementos estéticos recurrentes y sus variaciones, por medio de la segmentación y la estratificación. Una vez identificados dichos elementos, se procede a la segunda fase, que implica la verificación de las diferentes manifestaciones de los mismos en el resto de la filmografía, así como su agrupación en torno a diversas categorías más generales y, al mismo tiempo, más representativas. Estas categorías, a su vez, obedecen al estudio poliédrico de la obra de Anderson desde distintas metodologías analíticas, que complementan en esta segunda parte el análisis de estilo, aún presente, pero ya no predominante. Así, las aproximaciones al canon andersoniano desde la narratología, la comunicación, el psicoanálisis o la intertextualidad, y aún desde disciplinas más remotas como la Filosofía o la Historia del Arte, permiten abstraer los elementos constitutivos de la estética andersoniana en torno a un total de veintidós constantes estéticas, presentes, con distintos acentos, a lo largo de la filmografía.

2. Chun Zhang: *English retranslations of Federico García Lorca's Bodas de sangre: metaphor, symbol and culture*. Fecha de defensa: 31 de enero

de 2022. Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa. UCM.

Director: Jorge Braga Riera

Si bien existen estudios sobre las traducciones de Federico García Lorca, esta tesis afronta la traducción de una de sus obras desde una perspectiva novedosa: por un lado, el marco teórico arranca desde el campo de los Estudios de Retraducción; por otro, se centra en el traducción de los elementos metafóricos de dicha obra, los cuales reciben un profundo análisis hasta ahora inédito.

Partiendo de la noción de retraducción y del concepto de metáfora y símbolo en la dramaturgia del autor español, el corpus de trabajo está constituido por las retraducciones inglesas de *Bodas de sangre*, en total: 8 en Estados Unidos y 10 en las Islas Británicas. Se tienen en cuenta tanto aquellas que han sido llevadas al escenario como las versiones más filológicas que nunca han pisado las tablas.

El método de investigación es básicamente cualitativo y descriptivo centrado en el cotejo de las metáforas simbólicas de la pieza en cuestión y sus reinterpretaciones en las obras inglesas. El trabajo confirma la popularidad de la pieza en el mundo anglófono, así como su posición en el canon teatral de las culturas receptoras. Esta fama se incrementa en el período 1980-2000, con publicaciones posteriores a las puestas en escena: tal y como indican los paratextos, se pretende enfatizar la singularidad de cada edición. La década de 1990 arranca con traducciones en papel y para el escenario que demuestran un cambio en el público lector y receptor, que busca comprender en profundidad la especificidad del autor hispano.

Este análisis supone una contribución significativa a la recepción inglesa de la obra de Lorca en tanto que realizado desde la disciplina de Estudios de Traducción, y no desde una esfera meramente literaria. Además, muestra la evolución de los traductores en el tratamiento de símbolos y metáforas, contribuyendo así a traspasar con garantías esa «Spanishness» de la fuente. La tesis deja clara la variedad de estrategias que los traductores han seguido en su labor de traspaso de los componentes metafóricos, aspecto este que podría verse avalado por futuros estudios de esta índole en el futuro, pero que no tienen cabida aquí dadas las dimensiones de esta tesis. Se pone también de relieve las preferencias traductoras en virtud de aspectos contextuales tales como la figura del productor, la cultura teatral de llegada o el momento histórico en el que se insertan.

3. Julia Serbina: *Aproximación al espacio urbano de Praga en la literatura*. Fecha de defensa: 17/05/2022. Programa de Doctorado en Estudios Literarios.

Directores: Alejandro Hermida de Blas, Eugenia Popeanga Chelaru.

La presente tesis doctoral se enfrenta a la imagen de la ciudad de Praga desde la perspectiva de la aproximación a su espacio urbano con el fin de analizar su reflejo en la literatura. Para la realización de este estudio, la tesis se dota de un corpus de lecturas de autores muy diversos y, en general, poco conocidos, con el fin de dar conocer otras visiones, percepciones y realidades de una ciudad que ha inspirado a muchos autores a dedicarle sus páginas.

El tema de la ciudad en la literatura es uno de los más interdisciplinarios, con lo cual, el enfoque multidisciplinar que se ha aplicado a la presente investigación permite hablar sobre la ciudad no solo desde el punto de vista literario, sino también desde la perspectiva histórica, lingüística y sociocultural que forman parte constituyente de la ciudad como tal. El estudio parte desde el conocimiento general sobre Praga, sus acontecimientos históricos más relevantes y la creación de la imagen real de la ciudad, para poder compararla con la imagen de la ciudad como fruto de ficción. Al comenzar la investigación sobre la imagen de la ciudad de Praga, la cuestión de la identidad sirve como método de identificación cultural en cuyos aspectos profundiza el estudio, en la medida justa para dar una idea sobre el carácter identitario en un contexto pluricultural que domina todo el panorama de la historia de Bohemia. Para realizar el análisis de los espacios urbanos, el trabajo recurre a una lista de estudios dentro del marco de los trabajos dedicados al espacio urbano y ofrece el análisis realizado de los espacios de Praga que parte desde las obras destacadas. Una parte significativa del trabajo investiga en el terreno de la literatura memorialística para tomar también como punto de partida la imagen de Praga transformada por el tiempo y vista desde la perspectiva de la memoria, lo que permite observar el grado del impacto que esta ciudad ha sido o sigue siendo capaz de causar. La tesis, ordenada conceptualmente, se adentra en las cuestiones de la creación de la imagen de una ciudad, lo que contribuye a la reconstrucción de una ciudad desde la perspectiva de su imagen literaria. De ahí, el estudio acude a la metaforización de la ciudad, lo que permite analizar los espacios destacados desde la perspectiva de su función simbólica. Cada una de las referencias a los espacios que se

destacan en las obras mencionadas enriquece la imagen de la ciudad, lo que va subrayando su perfil literario a medida que se van analizando las obras del corpus escogido.

Las aportaciones de la presente investigación resultan ser novedosas, incluso en un terreno tan amplio como los estudios literarios dedicados a Praga, y su principal valor consiste en aportar una diversidad de perspectivas a la imagen literaria de esta emblemática ciudad. Los enfoques aplicados a la ciudad en la presente tesis doctoral llevan a pensarla y percibirla no solo como un espacio físico, sino como un mundo extraordinario en el que se juntan los valores, las vivencias personales, las secuencias históricas y todo aquello que lo convierte en un terreno inabarcable para investigar exhaustivamente en él. La presente tesis ofrece una aproximación al espacio urbano de Praga e invita a emprender un viaje literario por sus rincones personalizados.