

TEATRO MUSICAL NORTEAMERICANO

Impartido por Alberto Mira

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Los géneros del teatro musical necesariamente sustituyen el realismo por un énfasis en convenciones dramáticas: las vidas no se representan como serían en la realidad, sino que están sumamente teatralizadas, son espectaculares y se presentan a través del baile, la música y el canto. En la presente temporada, *Viva la mamma!* habla del mundo del teatro, y la puesta en escena de *Norma* presentaba la acción como parte de una representación dramática: veíamos la obra desde su representación en un marco teatral.

Participando de elementos de la ópera, la opereta, el cabaret y la revista, el musical de Broadway es un género que combina lo hablado y los nú-

meros musicales, incluyendo canto y coreografía. Las convenciones del género tienen que lidiar con la idea de que el mundo en que los personajes existen es un espacio irreal, estilizado. Uno de los aspectos más distintivos del musical de Broadway desde sus inicios es la originalidad al trazar vínculos entre teatro y vida: la identidad personal, las relaciones y la propia idea del mundo se convierten en teatro.

En este curso repasaremos el uso de lo teatral que hacen algunas de las obras cumbres del musical de Broadway: lo teatral como espacio, como expresión de un modo de vida, como metáfora y como marco para el espectáculo.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1 - 3 mayo 2021 -

El teatro dentro del teatro en el musical de Broadway: historia y usos

El primer gran ejemplo que establece el modelo del género es *Show Boat*, de 1927. Este musical cuenta la historia de una familia de actores, y la teatralización es parte fundamental en sus relaciones y también tema de muchos de los números. En esta sesión repasaremos cómo algunas de las obras claves del musical como *On Your Toes*, *Kiss Me Kate*, *Annie Get Your Gun* utilizan la idea del teatro como un elemento dramático.

SESIÓN 2 - 4 mayo 2021 -

Gypsy y el musical sobre la vida teatral

En esta sesión estudiaremos el que se considera el musical más perfecto de la historia. *Gypsy*, como otros musicales, habla de gente de teatro y del mundo del teatro contando la historia de una madre obsesionada con el triunfo de sus hijas en el vodevil. El musical combina gran penetración psicológica con estilos de viejas formas dramáticas. Otros musicales que han usado el teatro como espacio para contar historias incluyen *Funny Girl* o *Dreamgirls*.

SESIÓN 3 - 5 mayo 2021 -

Cabaret, Chicago y A Chorus Line: el teatro como metáfora de la vida

Los grandes creadores del teatro musical han elaborado la idea del teatro como metáfora de la vida. *Cabaret* y *Chicago* son dos de los ejemplos punteros en este sentido, ambos con partituras de Kander y Ebb, que utilizan estilos del pasado para hablar de realidades. *Cabaret*, por ejemplo, utilizaba un escenario de variedades como metáfora del ascenso del fascismo, y *Chicago* presentaba el sistema de justicia como *show business*. *A Chorus Line* es uno de los musicales de mayor éxito: la acción transcurre durante una audición, en la que vida y teatro se funden.

SESIÓN 4 - 6 mayo 2021 -

Follies y los musicales de Stephen Sondheim

El teatro de Stephen Sondheim muestra maneras imaginativas de relacionar teatro y vida. Nos centraremos en la que es probablemente su obra maestra. *Follies* presenta una reunión de gente de la farándula en un viejo teatro, y cada número nos habla tanto de sus experiencias vitales como del modo en que se presentaron en escena. Otros musicales de Sondheim que revolucionan la relación entre texto y música son: *Company*, *A Little Night Music*, *Pacific Overtures*, *Sweeney Todd*, *Into the Woods* y *Assassins*.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	3, 4, 5 y 6 de mayo de 2021
Horario	de 19:00 a 21:00 horas
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +
Modo de inscripción	a través de la web https://www.teatroreal.es/es/formacion/cursos Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo
Más información	cursos@teatroreal.es

CURRÍCULUM VITAE DEL PROFESOR ALBERTO MIRA

Es graduado en Filología anglogermánica por la Universidad de Valencia (1989) y obtuvo su doctorado en 1995 con la tesis *Enunciación en el teatro homosexual: Joe Orton y Tennessee Williams*. Ha sido lector de español en la Taylor Institution de la Universidad de Oxford (1990-1992), profesor en la Universitat Jaume I de Castellón (1992-1993) y profesor de español en la Universidad de Oxford y en Middlesex University, Londres (1995-1997). En el año 1997 obtuvo el puesto Reina Sofía como profesor de Literatura y Cine español en el Exeter College (Universidad de Oxford), puesto que ocupó durante dos años y desde el cual pasó, en 1999, a su puesto actual como profesor titular en Estudios Cinematográficos en Oxford Brooks University. Además, ha impartido cursos de Teoría de la traducción y de Introducción al cine, tanto presenciales como *online*, desde 2003, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Murcia (2019), Bryn Mawr (EEUU, 2016), Oregon University (EEUU, 2019) y ha sido profesor invitado “Giner de los Ríos” (Universidad de Alcalá de Henares, 2019) y profesor visitante en Barnard College (Columbia University, Nueva York, 2018). Asimismo, ha recibido la beca de investigación del Ministerio de Educación (1989) y las becas de investigación del *Arts and Humanities Research Board* (2002) y del *Arts and Humanities Research Council* (2006), ambas en Reino Unido.

Paralelamente ha publicado diferentes obras entre las que destacan el primer diccionario de cultura gay en España, *Para entendernos* (1999), la primera historia cultural de la homosexualidad masculina en España, *De Sodoma a Chueca* (2004), volúmenes sobre cine español (su *Historical Dictionary of Spanish Cinema* apareció en Estados Unidos en 2010) y fue coordinador de la recopilación de artículos *24 Frames, The Cinema of Spain and Portugal*. Además, ha publicado dos volúmenes de traducciones de teatro en la Editorial Cátedra, con obras de Oscar Wilde y Edward Albee, así como las novelas *Londres para corazones despistados* (2004) y *Como la tentación* (Premio Terenci Moix de Narrativa, 2006). Es autor de numerosos artículos sobre musicales, culturas *queer* en España, sobre Terenci Moix, Pedro Almodóvar, Manuel Puig, la movida madrileña, Lorca, Iván Zulueta, Eduardo Mendicutti, el cine de Ventura Pons, Mario Casas, Agustí Villaronga, Jane Fonda y Bob Fosse. Recientemente ha terminado un nuevo libro sobre musicales y pop: *The Pop Musical*. También ha hecho contribuciones para *El País*, *Shanghai*, *Archivos de la Filmoteca* y otras revistas de cine.

Ha participado en diversos congresos y ha impartido dos cursos sobre teatro musical en el Teatro Real con anterioridad: *De Weill a Sondheim* (2018) y *Tres musicales shakespearianos* (2019). En 2020 fue comisario del proyecto “Contracultura: resistencia, utopía, provocación” para el IVAM de Valencia.