

Curso 2018-2019

RESAD

Centro público

Dirección General de Universidades
e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE Teorías del Espectáculo y la Comunicación

Titulación

**TITULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de Junio)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 DE JUNIO DE 2018

TITULACIÓN:(denominación del título superior o máster)

ASIGNATURA: (denominación de la asignatura)

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	Formación básica
Carácter ²	Clases de enseñanza teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Todas las especialidades e itinerarios
Materia	Teorías del espectáculo y la comunicación
Periodo de impartición ³	Anual
Número de créditos	5
Departamento	Escritura y Ciencias Teatrales
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
		1º Escenografía
		2º Dirección de Escena
		2º Dramaturgia
		3º Int. T. Gestual
		3º Int. T. Musical

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

		3º Int. T. Textual 1
		3º Int. T. Textual 2

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, y en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica.

Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

Competencias específicas

Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos. Conocer y comprender las diferentes obras teóricas que han marcado la evolución del teatro a través de la Historia.

Conocer los principios básicos de la Teoría de la comunicación.

5 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno, al terminar el curso, deberá tener una visión general de la formación y evolución de las diferentes teorías teatrales a lo largo de la Historia, siendo capaz de identificar y de relacionar los modelos teóricos con las épocas y periodos culturales en los que han surgido.

El alumno deberá ser capaz de valorar la aportación de creadores e investigadores de teoría a la práctica escénica.

6 CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- La Teoría del espectáculo en la Antigüedad	Tema 1. Platón: Teoría del arte y del espectáculo en los <i>Diálogos</i>
	Tema 2. Aristóteles: <i>Poética</i> y <i>Retórica</i>
	Tema 3. Horacio: <i>Epístola a los Pisones</i>
	Tema 4. Cicerón y Quintiliano: <i>Retórica</i>
II.- Poéticas de los siglos XVI y XVII	Tema 5. Sidney: <i>Defensa de la poesía</i>
	Tema 6. Lope de Vega y Cervantes: El <i>Arte nuevo de hacer comedias</i> y la teoría teatral en <i>Don Quijote</i> .

	Tema 7. Boileau y Corneille: <i>Arte poética</i> de Boileau. Ensayos de Corneille.
III.- Teatro e Ilustración	Tema 8. Diderot: <i>Paradoja del comediante</i>
	Tema 9. Lessing: <i>Laocoonte y Dramaturgia de Hamburgo</i>
IV.- Romanticismo	Tema 10. Larra: <i>Escritos sobre teatro</i>
	Tema 11. Victor Hugo: <i>Prólogo de Cromwell</i>
V.- La revolución simbolista	Tema 12. Gordon Craig: <i>El arte del teatro</i>
	Tema 13. Adolphe Appia: <i>La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente</i>
VI.- Teatro y filosofía	Tema 14. Nietzsche: <i>El origen de la tragedia</i>
VII.- Teatro y política	Tema 15. Piscator: <i>El teatro político</i>
	Tema 16. Brecht: <i>Pequeño organon</i> y otros escritos
VIII.- Dramaturgias del siglo XX	Tema 17. Artaud: <i>El teatro y su doble</i>
	Tema 18. Grotowski: <i>Hacia un teatro pobre</i>
	Tema 19. Barba: <i>Teatro. Soledad, oficio y revuelta</i>
	Tema 20. Brook: <i>El espacio vacío</i> y <i>La puerta abierta</i>
IX. Introducción a la Teoría de la comunicación	Tema 21. Introducción a la Teoría de la comunicación: "El signo en el teatro" de Tadeusz Kowzan, en María del Carmen Bobes Naves (Ed.): <i>Teoría del teatro. La Teoría de la comunicación</i> de West y Turner

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 50 horas
Actividades prácticas	a: 25 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a:...horas
Realización de pruebas	a: 5 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 45 horas
Preparación prácticas	b:... horas
Realización de pruebas	b:...horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 125 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Exposición por parte del profesor del temario expuesto más arriba, con intervención de los alumnos de forma abierta.
Actividades prácticas	Comentario por parte de los alumnos de los textos que forman del temario.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

Actividades teóricas

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Se realizará un examen escrito sobre la materia estudiada.
Actividades prácticas	Los comentarios de los textos en clase serán evaluados por el profesor como prueba de carácter oral
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Actividades teóricas	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Conocimiento de los diferentes textos teóricos que han marcado la evolución del teatro a través de la Historia.
Actividades prácticas	Capacidad de investigación, comprensión y exposición, con claridad y con un lenguaje adecuado.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Actividades teóricas	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Exámenes escritos	80 %
Asistencia y participación	20 %
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito	100 %
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito	100 %
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito	100 %
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Lapso temporal	Contenidos	Metodología	Evaluación.
Primer trimestre. 32,5 horas presenciales 17,5 no presenciales	Temas 1-9	Clases teórico-prácticas	Examen al final del tercer trimestre
Segundo trimestre 30 horas presenciales 15 no presenciales	Temas 10-14	Clases teórico-prácticas	Examen al final del tercer trimestre
Tercer trimestre 22,5 horas presenciales 12,5 no presenciales	Temas 15-21	Clases teórico-prácticas	Examen a final de trimestre

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	TEMA1:		
	Actividades teóricas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas : <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación : <i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 2	TEMA X:		
	Actividades teóricas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas : <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación : <i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 3	TEMA X:		
	Actividades teóricas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas : <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación : <i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas
Semana 4	TEMA X:		
	Actividades teóricas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Actividades prácticas: <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Otras actividades formativas : <i>Breve descripción del contenido específico, si procede</i>	X horas	X horas
	Evaluación : <i>Breve descripción del instrumento de evaluación y contenido</i>	X horas	X horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general

Bloque 1.- La Teoría Teatral en la Antigüedad:

- ARISTÓTELES, HORACIO: *Artes poéticas*. Taurus, Madrid, 1987.
- ARISTÓTELES: *Retórica*. Gredos, Madrid, 2007
- ARISTÓTELES, HORACIO, BOILEAU. *Poéticas*. (Edición de Aníbal González Pérez). Editora Nacional, Madrid, 1984.
- DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J.: *Teoría de la literatura*. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002.
- PLATÓN: *Obras completas*. Aguilar, Madrid, 1986.

Bloque 2.- Poéticas de los siglos XVI y XVII:

- ARISTÓTELES, HORACIO, BOILEAU. *Poéticas*. (Edición de Aníbal González Pérez). Editora Nacional, Madrid, 1984.
- SIDNEY, Philip (escr. 1579, ed. 1595): *Defensa de la poesía*. Cátedra, Madrid, 2006.
- VEGA, Félix Lope de (1609): *Arte nuevo de hacer comedias*. Cátedra, Madrid, 2006

Bloque 3.- Teatro e Ilustración:

- DIDEROT, Denis (escr. 1779, ed. 1830): *Paradoja sobre el comediante*. Valdemar, Madrid, 2003.
- LESSING, Gotthold Ephraim (1767-1769): *Dramaturgia de Hamburgo*. ADE, Madrid, 1993.
- LESSING, G.E. (1766): *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*. Orbis, Barcelona, 1985.

Bloque 4.- Romanticismo:

- HUGO, Victor (1827): "Prólogo a *Cromwell*", en *Manifiesto romántico*. Península, Barcelona, 2002.
- LARRA, Mariano José de (c. 1830): *Larra, escritos sobre teatro*. (Edición de José Monleón). Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1976.

Bloque 5.- La revolución simbolista:

- APPIA, Adolphe (1899, 1921): *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. ADE, Madrid, 2000
- CRAIG, Edward Gordon (1911, 1913, 1923): *El arte del teatro*. UNAM-GEGSA, México, 1987.

Bloque 6.- Teatro y filosofía:

- NIETZSCHE: *El origen de la tragedia*. Espasa Calpe, Madrid, 2000.

Bloque 7.- Teatro y política:

- BRECHT, Bertold (1947): *Escritos sobre teatro*. Alba, Barcelona, 2004.
- BRECHT, B. (1948): «El pequeño órgano», en *Primer Acto 86*, Julio 1967, 9-21.
- PISCATOR, Erwin (1929, 1963): *El teatro político*. Argitaletxe Hiru, Fuenterrabía, 2001.

Bloque 8.- Dramaturgias del siglo XX:-ARTAUD, Antonin (1938): *El teatro y su doble*. Edhasa, Barcelona, 1978.

- BARBA, Eugenio: *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*. Catálogos, Buenos Aires, 1997.
- BROOK, Peter (1968): *El espacio vacío*. Península, Barcelona, 1997.
- BROOK, P. (1993): *La puerta abierta*. Alba, Barcelona, 1994.
- GROTOWSKI, Jerzy (1968): *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1970.

Bloque 9.- Introducción a la Teoría de la Comunicación:

- KOWZAN, Tadeusz, "El signo en el teatro. Introducción a la semiología del arte del espectáculo", en BOBES NAVES, María del Carmen (ed.): *Teoría del teatro*. Arco Libros, Madrid, 1997. 121-153.
- MATTELART, A. y M.: *Historia de las teorías de la comunicación*. Paidós, Barcelona, 1997.
- WEST, R. y TURNER, H.: *Teoría de la comunicación: Análisis y aplicaciones*. McGraw-Hill, Madrid, 2005.

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

11.2. Bibliografía complementaria

- ABIRACHED, R.: *La crisis del personaje en el teatro moderno*. ADE, Madrid, 1994.
- ALONSO DE SANTOS, J.L.: *La escritura dramática*. Castalia, Madrid, 1998.
- BENTLEY, E.: *La vida del drama*. Paidós, Barcelona, 1982.
- BRAUN, E.: *El director y la escena*. Galerna, Buenos Aires, 1986.
- LUCKHURST, M.: *La palabra que empieza por D*. Fundamentos-RESAD, Madrid, 2008.
- MEDINA VICARIO, M.: *Los géneros dramáticos*. Fundamentos, Madrid, 2000.
- PAVIS, P.: *Diccionario del teatro*. Paidós, Barcelona, 1990.
- SÁNCHEZ, J.A. (ed.): *La escena moderna*. Akal, Madrid, 1999
- SÁNCHEZ ESCRIBANO, F. y PORQUERAS MAYO, A.: *Preceptiva dramática española*. Gredos, Madrid, 1971.

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

Título	
Autor	
Editorial	

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
Dirección 2	
Dirección 3	

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
