

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

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Curso 2018-2019

RESAD

CENTRO PÚBLICO

GUÍA DOCENTE DE HISTORIA DE LA ESCENIFICACIÓN

Titulación

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

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2019

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

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas.

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

ASIGNATURA: Historia de la escenificación

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria
Carácter	Teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Dirección Escénica y Dramaturgia / Dramaturgia
Materia	Escenificación
Periodo de impartición	2º Curso / Anual
Número de créditos	4
Departamento	Dirección Escénica
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos ni prelación
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Pablo Iglesias Simón	alumnos@pabloiglesiassimon.com

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Pablo Iglesias Simón	alumnos@pabloiglesiassimon.com	2º Dramaturgia

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
Competencias generales
Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.
Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos
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.

Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

Competencias específicas

Conocer los aspectos fundamentales de la historia general de la escenificación y de la dirección escénica.

Identificar las principales teorías, estilos, técnicas y procedimientos en el trabajo de escenificación.

Analizar y comprender el trabajo de escenificación desde un enfoque histórico y contextual.

Integrar la investigación y la documentación histórica en la creación.

Conocer los principios generales de la escenificación en su dimensión histórica.

Reconocer y aplicar las diferentes metodologías y técnicas de la dirección escénica a lo largo de la historia.

Reconocer la evolución cronológica de los cambios fundamentales de las manifestaciones escénicas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema
A.- La escenificación antes de la aparición del director	1- Precedentes históricos del director de escena en occidente
	2- Richard Wagner y la Obra de Arte Total
	3- La compañía de los Meininger
	4- El naturalismo europeo y los teatros libres
	5- El realismo ilusionista melodramático
	6- Steele MacKaye, un inventor para la escena
	7- El simbolismo en la escena
	8- Adolphe Appia y Gordon Craig
	9- Las primeras vanguardias y los nuevos modos de percepción
	10- La experimentación en Rusia
	11- Copeau y sus herederos
	12- Antonin Artaud y el Teatro de la Crueldad
	13- La Bauhaus y su influencia en el teatro
	14- Erwin Piscator y el teatro político
B.- La escenificación tras la aparición del director: de la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX	

	15- Bertolt Brecht
C- La escenificación tras la aparición del director: La segunda mitad del siglo XX y siglo XXI	

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 57 horas
Actividades prácticas	a: 0 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 0 horas
Realización de pruebas	a: 3 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 10 horas
Preparación prácticas y pruebas	b: 30 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 100 horas

8. METODOLOGÍA

Los bloques temáticos A y B se desarrollarán a través de presentaciones por parte del profesor, apoyadas por material audiovisual, donde se expondrán los conceptos y fundamentos teóricos sobre la historia de la escenificación y del director de escena. También se realizarán análisis conjuntos de materiales textuales, gráficos y videográficos en relación a la historia de la escenificación y las aportaciones de los diferentes directores de escena estudiados. Dependiendo de los conocimientos previos, necesidades e intereses de los alumnos, la marcha de la asignatura y su interrelación con el resto de asignaturas cursadas por los alumnos, el profesor podrá añadir, suprimir, reducir o ampliar los diferentes temas reflejados en el apartado IV.

La asignatura estará virtualizada de modo que los temas expuestos por el profesor, correspondientes a los bloques temáticos A y B, puedan ser consultados en línea en la página web <http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/historia.html>, donde también podrán encontrarse enlaces a diferentes materiales electrónicos de apoyo.

El bloque temático C se desarrollará fundamentalmente a través de las pruebas realizadas por los alumnos, donde se buscará que desarrollen competencias de investigación y búsqueda de documentación literaria, gráfica y audiovisual, en bibliotecas, hemerotecas, museos, fonotecas, videotecas y páginas web. En este sentido, en la prueba EXPOSICIÓN EN CLASE el alumno deberá presentar oralmente y con apoyo de materiales diversos las temáticas asignadas desde una perspectiva comparada, crítica y profunda.

El bloque temático C podrá estudiarse complementariamente mediante el visionado y debate en torno a materiales filmográficos o a través de exposiciones realizadas por el profesor.

Del mismo modo, si así lo estima el profesor conveniente, a propuesta de algún alumno se podrán realizar las pruebas EXPOSICIÓN EN CLASE sobre un director de escena, movimiento o compañía teatral perteneciente a los bloques A y B, que no esté contenido en ninguno de los temas expuestos por el profesor.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

<p>Exposición en clase (Sólo evaluación continua y de alumnos con discapacidad)</p>	<p>Exposición en clase, con apoyo de material gráfico y audiovisual, de un tema relacionado con la historia de la escenificación, preferentemente de la segunda mitad del siglo XX o principios del siglo XXI. El alumno deberá consensuar con el profesor el tema sobre el que trabajará. El día y el tiempo que cada alumno dedicará a su exposición será el que determine el profesor. Los apartados que deberán tratarse en cada exposición dependerán de las particularidades del tema tratado y deberán ser consensuados con el profesor. En cualquier caso, el alumno deberá asegurarse de que su exposición se configure de modo que permita ser evaluada según los criterios de calificación contenidos en la presente programación didáctica. El día de la presentación el alumno entregará en papel al profesor y al resto de alumnos una relación de las fuentes documentales utilizadas para la preparación de la exposición.</p>
<p>Trabajo escrito teórico (Sólo evaluación extraordinaria u ordinaria con pérdida de evaluación continua)</p>	<p>Trabajo escrito, con apoyo de material gráfico y audiovisual, de un tema relacionado con la historia de la escenificación, preferentemente de la segunda mitad del siglo XX o principios del siglo XXI. El alumno deberá consensuar con el profesor el tema sobre el que trabajará. Los apartados que deberá cubrir cada trabajo escrito dependerán de las particularidades del tema tratado y deberán ser consensuados con el profesor. En cualquier caso, el alumno deberá asegurarse de que su trabajo se configure de modo que permita ser evaluada según los criterios de calificación contenidos en la presente programación didáctica.</p> <p>El trabajo escrito deberá ir encuadernado en canutillo, estar escrito a letra Times New Roman, 12, con interlineado 1,5, y tener una extensión no inferior a las 20 páginas.</p>

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación perseguirá, como criterio fundamental, comprobar que el alumno ha asimilado los contenidos impartidos y que ha alcanzado las competencias establecidas para la asignatura, que se señalan en los apartados correspondientes de la presente programación didáctica.

<p>Evaluación continua y de alumnos con discapacidad</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Capacidad para estudiar desde un sentido analítico y crítico de la historia de la escenificación explorada. 2- Destreza para investigar y profundizar en el conocimiento de la historia de la escenificación estudiada. 3- Capacidad para interrelacionar profesionales y movimientos relevantes de la escenificación. 4- Capacidad para encontrar fuentes documentales relevantes y hacer una asimilación profunda de ellas. 5- Claridad, coherencia y corrección para expresar oralmente y por escrito los conocimientos adquiridos. 6- Capacidad para valorar y entender las aportaciones teóricas y estéticas surgidas a lo largo de la historia de la escenificación estudiada.
<p>Evaluación con pérdida de evaluación continua y evaluación extraordinaria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Capacidad para estudiar desde un sentido analítico y crítico los temas explorados. 2- Destreza para investigar y profundizar en el conocimiento de los temas explorados. 3- Capacidad para interrelacionar profesionales y movimientos relevantes de la escenificación. 4- Capacidad para encontrar fuentes documentales relevantes y hacer una asimilación profunda de ellas. 5- Claridad, coherencia y corrección para expresar por escrito los conocimientos adquiridos. 6- Capacidad para valorar y entender las aportaciones teóricas y estéticas surgidas a lo largo de la historia de la escenificación.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En las modalidades de evaluación continua y de alumnos con discapacidad, para valorar la EXPOSICIÓN EN CLASE, se calificarán los siguientes apartados de este modo:

- Claridad, organización e inteligibilidad de la exposición: 0-2 puntos.
- Estudio de la trayectoria artística del sujeto expuesto: 0-2 puntos.
- Estudio de los principios teóricos o estéticos desarrollados por el sujeto expuesto: 0-2.
- Estudio de los antecedentes y herencia recibida del sujeto expuesto y de su propia influencia en otros creadores o compañías: 0-1 puntos.
- Variedad, relevancia y calidad de las fuentes documentales utilizadas para la preparación de la exposición y de los materiales aportados y empleados para su presentación: 0-2 puntos.
- Originalidad, profundización, investigación, capacidad de comparar y contextualizar, sentido analítico y crítico mostrados en la exposición: 0-1 puntos.

En el caso de que no se realice la EXPOSICIÓN EN CLASE en el día que determine el profesor para tal fin, se obtendrá una calificación de No Presentado.

El profesor, en las modalidades de evaluación continua y de alumnos con discapacidad, dará la posibilidad, a aquellos estudiantes que quieran subir nota, de realizar una entrada en Wikipedia sobre un director, creador o compañía escénica de renombre que, dependiendo de su grado, de desarrollo podrá suponer un incremento de la calificación final de 0 a 2 puntos. Para optar a obtener la calificación de MH será imprescindible la realización de la citada entrada en Wikipedia.

En las modalidades de evaluación de los alumnos con pérdida de evaluación continua y a la evaluación extraordinaria para valorar el TRABAJO ESCRITO TEÓRICO, se calificarán los siguientes apartados de este modo:

- Claridad, organización e inteligibilidad del trabajo: 0-2 puntos.
- Estudio de la trayectoria artística del sujeto expuesto: 0-2 puntos.
- Estudio de los principios teóricos o estéticos desarrollados por el sujeto expuesto: 0-2.
- Estudio de los antecedentes y herencia recibida del sujeto expuesto y de su propia influencia en otros creadores o compañías: 0-1 puntos.
- Variedad, relevancia y calidad de las fuentes documentales utilizadas para la realización del trabajo: 0-2 puntos.
- Originalidad, profundización, investigación, capacidad de comparar y contextualizar, sentido analítico y crítico mostrados en el trabajo: 0-1 puntos.

Por cada falta de ortografía se restarán 0,5 puntos en la calificación final del TRABAJO ESCRITO TEÓRICO.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Exposición en clase (+ Entrada Wikipedia Opcional)	100%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Trabajo teórico escrito	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Trabajo teórico escrito	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Los instrumentos de evaluación se adaptarán individualizadamente teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad que puedan presentar de los alumnos.

Instrumentos	Ponderación
Exposición en clase (+ Entrada Wikipedia Opcional)	100%
Total	100%

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

CRONOGRAMA

PERÍODO	TEMA	CONTENIDOS	METODOLOGÍA
Septiembre-Mayo	Tema 1- Precedentes históricos del director de escena en occidente	El teatro ateniense del siglo V a. C. El teatro romano. El teatro en la Edad Media. El teatro en el Renacimiento italiano. El teatro inglés en los siglos XVI y XVII. El teatro del Siglo de Oro español. El teatro francés en el siglo XVII. El teatro en el siglo XVIII. El teatro de comienzos del siglo XIX.	Presentaciones por parte del profesor, apoyadas por material audiovisual, donde se expondrán los conceptos y fundamentos teóricos sobre la historia de la escenificación y del director de escena.
	Tema 2- Richard Wagner y la Obra de Arte Total	Teoría teatral de Wagner. Wagner director de escena.	Análisis conjunto de materiales textuales, gráficos y videográficos en relación a la historia de la escenificación y las aportaciones
	Tema 3- La compañía de los Meininger	El triunvirato teatral de Meiningen. Proceso de ensayos. Principales rasgos estéticos. La influencia de los Meininger.	

	Tema 4- El naturalismo europeo y los teatros libres	Los manifiestos naturalistas, Antoine, Brahm y Grein. Stanislavski y el Teatro del Arte de Moscú.	de los diferentes directores de escena
	Tema 5- El realismo ilusionista melodramático	Henry Irving y David Belasco	
	Tema 6- Steele MacKaye, un inventor para la escena	La trayectoria artística de Steele MacKaye como director de escena e inventor.	
	Tema 7- El simbolismo en la escena	Paul Fort, Aurélien Lugné-Poe y Alfred Jarry	
	Tema 8- Adolphe Appia y Gordon Craig	Adolphe Appia. Gordon Craig.	
	Tema 9- Las primeras vanguardias y los nuevos modos de percepción	Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo.	
	Tema 10- La experimentación en Rusia	Meyerhold, Vajtángov y Tairov.	
	Tema 11- Copeau y sus herederos	Copeau y el Théâtre Vieux-Colombier.	
		Los herederos de Copeau: Jouvet, Dullin, Baty y Pitoëff	
	Tema 12- Antonin Artaud y el Teatro de la Crueldad	Trayectoria artística de Artaud. Teoría Teatral.	
	Tema 13- La Bauhaus y su influencia en el teatro	Staatliches Bauhaus. El taller de teatro de la Bauhaus. Teoría teatral de Moholy-Nagy.	
	Tema 14- Erwin Piscator y el teatro político	Trayectoria artística. Aportaciones a la práctica y la teoría teatral.	
	Tema 15- Bertolt Brecht	Teoría y práctica teatral. Teatro dramático versus Teatro épico. Efecto V. Interpretación naturalista versus Interpretación brechtiana.	
Octubre-Mayo	Temas a definir con los alumnos en función de sus intereses y necesidades formativas sobre la escenificación en segunda mitad del siglo XX y siglo XXI		Exposiciones orales de los alumnos con materiales diversos.
Octubre-Mayo	Evaluación ordinaria continua y alumnos con discapacidad: Exposición oral.		
Marzo-Mayo	Evaluación con pérdida de evaluación continua: Trabajo teórico escrito.		
Cuando determine jefatura de estudios	Evaluación extraordinaria: Trabajo teórico escrito.		

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general (bloques temáticos A y B)

Título	<i>Memories of the Théâtre-Libre</i>
Autor	ANTOINE, André
Editorial	University of Miami Press
Título	<i>La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente</i>
Autor	APPIA, Adolphe

Editorial	Asociación de Directores de Escena de España
Título	<i>El teatro y su doble</i>
Autor	ARTAUD, Antonin
Editorial	Edhasa
Título	<i>The Theatre Through Its Stage Door</i>
Autor	BELASCO, David
Editorial	Harper & Brothers Publishers
Título	<i>Historia de la dirección teatral</i>
Autor	BLANCHART, Paul
Editorial	Compañía General Fabril Editora
Título	<i>Escritos sobre teatro</i> (3 tomos)
Autor	BRECHT, Bertolt
Editorial	Nueva Visión
Título	<i>Escritos sobre teatro</i>
Autor	BRECHT, Bertolt
Editorial	Alba Editorial
Título	<i>El director y la escena</i>
Autor	BRAUN, Edward
Editorial	Editorial Galerna
Título	<i>History of the Theatre</i>
Autor	BROCKETT, Oscar G., y HILDY, Franklin J.
Editorial	Allyn and Bacon
Título	<i>The Oxford Illustrated History of Theatre</i>
Autor	BROWN, John Russell
Editorial	Oxford University Press
Título	<i>Principios de dirección escénica</i>
Autor	CEBALLOS, Edgar (Ed.)
Editorial	Escenología
Título	<i>"Hay que rehacerlo todo". Escritos sobre teatro</i>
Autor	COPEAU, Jacques
Editorial	Asociación de Directores de Escena de España
Título	<i>Del arte del teatro / Hacia un nuevo teatro</i>
Autor	CRAIG, Edward Gordon
Editorial	Asociación de Directores de Escena de España
Título	<i>The Story of the Meininger</i>
Autor	GRUBE, Max
Editorial	University of Miami Press
Título	<i>Historia del teatro español</i>
Autor	HUERTA CALVO, Javier (Ed.)

Comunidad de Madrid

Editorial	Editorial Gredos
Título	<i>De las tablas al celuloide. Traspases discursivos del teatro al Cine Primitivo y al Cine Clásico de Hollywood.</i>
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo.
Editorial	Fundamentos y RESAD
Título	<i>La escena viviente</i>
Autor	MACGOWAN, Kenneth y MELNITZ, William
Editorial	EUDEBA
Título	<i>Epoch. The Life of Steele MacKaye, Genius of the Theatre, In Relation to His Times & Contemporaries. (2 tomos)</i>
Autor	MACKAYE, Percy
Editorial	Boni & Liveright
Título	<i>The Pictorial History of the Russian Theatre</i>
Autor	MARSHALL, Herbert
Editorial	Crown Publishers
Título	<i>Meyerhold: textos teóricos</i>
Autor	MEYERHOLD, V. E.
Editorial	Asociación de Directores de Escena de España
Título	<i>Historia básica del arte escénico</i>
Autor	OLIVA, César
Editorial	Editorial Cátedra
Título	<i>El teatro político</i>
Autor	PISCATOR, Edwin
Editorial	Hiru
Título	<i>Diccionario de teatro</i>
Autor	PAVIS, Patrice
Editorial	Paidós
Título	<i>Russian and Soviet Theater 1905-1932</i>
Autor	RUDNITSKY, Konstantin
Editorial	Thames and Hudson
Título	<i>Dramaturgias de la imagen</i>
Autor	SÁNCHEZ, José Antonio
Editorial	Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
Título	<i>E. Vajtángov: Teoría y práctica teatral.</i>
Autor	SAURA, Jorge (Ed.)
Editorial	Asociación de Directores de Escena de España
Título	<i>La escena moderna</i>
Autor	SÁNCHEZ, José Antonio
Editorial	Ediciones Akal
Título	<i>La obra de arte del futuro</i>
Autor	WAGNER, Richard
Editorial	Universitat de València
Título	<i>Ópera y drama</i>
Autor	WAGNER, Richard

Editorial	Centro de documentación de las Artes Escénicas de Andalucía
Título	<i>Obras completas</i> (5 tomos)
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin
Editorial	Editorial Quetzal

11.2. Bibliografía complementaria (bloque temático C)

Título	<i>La canoa de papel. Tratado de antropología teatral.</i>
Autor	BARBA, Eugenio
Editorial	Catálogos Editora
Título	<i>El arte secreto del actor</i>
Autor	BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola
Editorial	Escenología
Título	<i>El espacio vacío</i>
Autor	BROOK, Peter
Editorial	Ediciones Península
Título	<i>Teatro del oprimido</i>
Autor	BOAL, Augusto
Editorial	Alba Editorial
Título	<i>Hacia un teatro pobre</i>
Autor	GROTOWSKI, Jerzy
Editorial	Siglo XXI
Título	<i>El teatro de la muerte</i>
Autor	KANTOR, Tadeusz
Editorial	Alba editorial
Título	<i>Robert Lepage: Connecting Flights</i>
Autor	LEPAGE, Robert y CHAREST, Rémy
Editorial	Methuen
Título	<i>Robert Wilson</i>
Autor	MOREY, Miguel y PARDO, Carmen
Editorial	Ediciones Polígrafa
Título	<i>El proceso de dirección escénica</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin
Editorial	Escenología

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/historia.html
Dirección 2	www.teatro.es (portal del CDT)

11.4 Otros materiales y recursos didácticos: Artículos y capítulos en libros

Título	"Dirección escénica y principios estéticos en la compañía de los Meininger"
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>Revista ADE Teatro</i> . Nº 100. Abril-Junio 2004. Págs. 177-184.
Título	"Steele MacKaye, un inventor para la escena"

Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>Revista ADE Teatro</i> . Nº 106. Julio-Septiembre 2005. Págs. 60-63.
Título	"Una conversación con Robert Lepage a la hora del té"
Autor	IGLESIAS SIMÓN, Pablo
Publicación	<i>Revista ADE Teatro</i> . Nº 106. Julio-Septiembre 2005. Págs. 74-82.