

Teoría del espectáculo y la comunicación

Información del Plan Docente

Curso académico: 2026/27

Asignatura: Teoría del Espectáculo y la comunicación

Docente: José Antonio Villegas Marín

Correo electrónico: josea.viilmar@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 5

Curso: 4º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Formación básica

Materia: Teorías del espectáculo y la comunicación

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura proporciona al alumnado herramientas teóricas y metodológicas para comprender y analizar el hecho escénico como fenómeno artístico, estético y comunicativo. A partir del estudio de la semiótica teatral, los principios del lenguaje escénico, los elementos que configuran la puesta en escena y los procesos de comunicación entre escena y espectador, se aborda la construcción y recepción del significado en el espectáculo, atendiendo especialmente al papel activo del espectador y a su horizonte de expectativas. De esta forma, se trata de superar así la recepción de una obra dramática influida solamente por el sentimiento y la emoción para evaluarla también a nivel intelectual y científico, con el objeto de forjar una opinión coherente y contrastada. La asignatura contribuye así a desarrollar una mirada crítica y rigurosa sobre la puesta en escena, capaz de identificar e interpretar los diferentes sistemas de signos que intervienen en ella y de relacionar las decisiones escénicas con sus efectos comunicativos, estéticos y sociales, favoreciendo tanto el análisis y la crítica teatral como la fundamentación de las propias propuestas de dirección escénica.

2. Objetivos de la asignatura

El objetivo de la asignatura es proporcionar al alumnado el conocimiento básico de la estética teatral para lograr mayor rigor analítico, al mismo tiempo que le permita desentrañar las ideas que cuenta la historia que se desarrolla a partir de la puesta en escena. Así mismo, el alumno deberá conocer y profundizar en los aspectos a la teatralidad y todo aquello que determina el hecho espectacular, sabiendo identificarlos adecuadamente y aplicarlos en su práctica escénica.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Dado el estudio del fenómeno del hecho escénico y espectacular, el alumno debe dominar varios campos previos al análisis del espectáculo. Por ello esta asignatura encuentra evidentes vinculaciones con las asignaturas de *Espacio escénico*, *Teoría e Historia de la Escenificación*, *Análisis fílmico*, *Caracterización*, *Indumentaria*, *Iluminación escénica* y, por supuesto, *el Taller de prácticas de dirección*. El conocimiento de todas las áreas respectivas al espectáculo es necesario para una correcta comprensión al fenómeno teatral en su aspecto teórico y para ser capaz de analizar un espectáculo desde un punto de vista profesional, intelectual y científico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Recoger información significativa, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
2. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
3. Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
4. Conocer la estructura de comunicación que se establece entre el escenario y el público.
5. Conocer los elementos que conforman la crítica y la recepción teatral.
6. Reconocer los diferentes estilos teatrales y sus características para fundamentar la crítica.
7. Conocer el horizonte de expectativa del espectador.

4.2. Competencias específicas

1. Comprender y dominar los principios básicos de la teoría del espectáculo y la comunicación.
2. Analizar el hecho artístico como una estrategia comunicativa.
3. Conocer los principios del análisis espectacular.
4. Conocer los diferentes signos en los que se apoya una puesta en escena.
5. Entender la importancia del punto de vista a la hora de analizar un espectáculo.
6. Conocer los diversos puntos de vista a la hora de analizar un espectáculo.
7. Conocer la terminología propia de cada punto de vista
8. Identificar los elementos propios de cada punto de vista
9. Valorar las consecuencias que se derivan de la aplicación de cada marco conceptual a la hora de analizar un espectáculo.
10. Identificar correctamente los elementos fundamentales del hecho escénico a fin de construir la teatralidad e identificarla y analizarla tanto en el espectáculo teatral como en otras formas espectaculares y audiovisuales.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento de los aspectos básicos de las teorías de comunicación.
2. Comprender los procesos básicos en la recepción artística y la construcción de significado.
3. Analizar los elementos por los que se configura el espectáculo y su incidencia en la esfera social e individual.
4. Comprender el rol del espectáculo en la sociedad actual.
5. Capacidad de identificar los elementos fundamentales de la teatralidad, saber analizarlos críticamente y tener la capacidad de construirlos en cualquiera de las formas espectaculares.
6. Fomentar la capacidad de construir un espectador crítico y formado.

7. Contenidos

Breve descripción de los contenidos:

- Estudio de los principios del lenguaje escénico y audiovisual. Análisis y comprensión de la creación dramática y audiovisual como fenómenos comunicativos: aspectos estéticos, semióticos, antropológicos y sociológicos.
- Principios teóricos de la formación de un repertorio y de la comunicación teatral.
- Conocimiento de la teoría de la recepción y de los elementos y signos teatrales que conforman la crítica y la recepción teatral.

Temario:

BLOQUE 1 - EL ESPECTÁCULO COMO FENÓMENO COMUNICATIVO.

Tema 1- ¿Qué es un espectáculo? El concepto de espectáculo. Espectáculo, representación y acontecimiento escénico. El hecho teatral como fenómeno artístico, comunicativo y social. Especificidad de la comunicación espectacular. El espectador como elemento constitutivo del hecho escénico.

Tema 2- La comunicación y sus modelos. Conceptos básicos de comunicación. La escena como dispositivo comunicativo. Particularidades de la comunicación teatral.

BLOQUE 2 - SEMIÓTICA Y LENGUAJE ESCÉNICO

Tema 3 - Introducción a la semiótica Signo, significante y significado. Semiótica y semiología. Principales conceptos y autores. El signo como construcción cultural. Denotación y connotación.

Tema 4 - El lenguaje teatral como lenguaje pluricodificado. Especificidad del signo teatral. El teatro como sistema de sistemas significantes. Texto dramático y representación. El signo lingüístico y los signos no verbales. Convención teatral.

Tema 5. Los sistemas de signos de la puesta en escena. Palabra, voz, vestuario, iluminación y otros. Los tipos de dramaturgia.

BLOQUE 3 - LA PUESTA EN ESCENA COMO SISTEMA DE SIGNIFICACIÓN

Tema 6- De los signos a la puesta en escena. La puesta en escena como construcción significativa. Selección, combinación y jerarquización de signos. Relaciones entre los diferentes sistemas escénicos. Coherencia, contradicción y ambigüedad. Lectura de la puesta en escena.

Tema 7- El espacio como signo. Espacio escénico y espacio dramático. Espacio representado y espacio de representación. Organización espacial. Espacio y poder. Espacio y mirada del espectador.

Tema 8- El cuerpo, el personaje y la acción El cuerpo como productor de significado. Gesto y comportamiento. Presencia escénica. Personaje como construcción. Acción y acontecimiento. Relaciones entre actor/personaje/espectador.

Tema 9. Tiempo, ritmo y composición Composición y montaje de los elementos escénicos.

Tema 10. Luz, sonido, objetos e imagen La iluminación como sistema significativo. Visibilidad y ocultación. Luz, espacio, sonido, silencio y atención. La imagen escénica.

BLOQUE 4 - LA CONSTRUCCIÓN DEL SENTIDO: AUTOR, OBRA Y ESPECTADOR

Tema 11- La comunicación teatral: emisión y doble emisión La situación escénica y la situación representada. Proceso de construcción de poesis teatral. Autor, director, actores y demás mediadores.

Tema 12- La escuela del Umberto Eco. Intentio auctoris, intentio operis e intentio lectoris Límites

de la interpretación.

Tema 13- El espectador. Percepción y atención. Horizonte de expectativas. Espectador empírico y espectador modelo. Procesos de identificación, distanciamiento y participación. El espectador como productor de sentido. El espectador intercultural.

BLOQUE 5 - TEORÍA DE LA RECEPCIÓN Y EXPERIENCIA DEL ESPECTÁCULO

Tema 14- Del espectador que «recibe» al espectador que participa. Recepción activa. Presencia y acontecimiento. Autopoiesis y retroalimentación. Cuerpo, percepción y experiencia. El espectáculo como acontecimiento.

Tema 15- La producción social del significado Contexto histórico y cultural. Convenciones y códigos. Cambios históricos en la recepción. El espectáculo como fenómeno social.

BLOQUE 6 - DEL ANÁLISIS A LA CRÍTICA

Tema 16- Métodos de análisis del espectáculo Qué significa analizar una puesta en escena. Descripción frente a interpretación. Análisis de las relaciones entre signos. Del dato observable a la hipótesis interpretativa.

Tema 17- Modelos de análisis. Síntesis de las teorías estudiadas. Principales autores y su diálogo estructural a la hora de construir un análisis.

Tema 18- De la interpretación a la crítica teatral. Qué es la crítica teatral. Descripción, análisis, interpretación y valoración. Argumentación crítica. El problema del gusto: crítica frente a opinión.

BLOQUE 7 - LABORATORIO DE ANÁLISIS

Tema 19. Análisis integral de una puesta en escena.

6. Metodología

Las clases expositivas en el aula se complementarán con propuestas de investigación que ejerciten el trabajo autónomo del alumno. Para un óptimo logro de los objetivos, se analizarán en clase textos, escenificaciones grabadas en vídeo, imágenes, entrevistas, documentales, y otros materiales que sirvan a tal fin. El concepto de laboratorio de análisis se realizará de forma transversal al avance pedagógico de la asignatura y progresivamente a la adquisición de conocimientos, ampliando el campo de estudio y fomentando el análisis crítico de diferentes formatos escénicos y audiovisuales desde diferentes puntos de vista.

Las tutorías orientarán al alumno sobre la asignatura, los procesos personales de adquisición de conocimientos, herramientas de apoyo etc.

Metodología		Total
1	Clases teóricas	75
2	Exámenes escritos	5
3	Tutorías	5
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	65
TOTALES		150

7. Evaluación

7.1.Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **15 %** de la asignatura (un total de **4,5** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Participación y actitud en clase	20%	20%
Trabajo escrito	40%	40%
Exámenes escritos	40%	40%
Total	100%	100%

Los exámenes y pruebas parciales, sólo harán media si igualan o superan el aprobado (cinco o superior). Se realizará un examen escrito al final de cada semestre del temario visto en clase; constará de preguntas sobre dicho temario y pueden contener un comentario de texto, imagen o vídeo de alguna escenificación que tenga que ver con él.

Al finalizar el curso se pedirá la elaboración de un trabajo de investigación y análisis crítico que será entregado impreso o en formato pdf el día del examen del segundo semestre.

7.2.Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **15 %** de la asignatura (un total de **4,5** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente

ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Examen escrito	50%	50%
Trabajo escrito	50%	50%
Total	100%	100%

Tanto la evaluación sustitutoria en convocatoria ordinaria como la evaluación sustitutoria en convocatoria extraordinaria constarán de un examen escrito, de todo el temario visto en clase, y de un trabajo de investigación y análisis crítico acordado con el profesor y que presentará escrito e impreso el día del examen.

8. Criterios de evaluación

1. Asistencia regular a clase
2. Capacidad de análisis ante una propuesta escénica
3. Actitud ante las propuestas de trabajo en el aula
4. Preparación y documentación del trabajo personal del alumno
5. Resultado de pruebas escritas en términos de calificación numérica
6. Capacidad de reconocer e interpretar los signos escénicos de una puesta en escena.
7. La participación en el análisis de los espectáculos propuestos en las sesiones

9. Bibliografía y otros recursos

BARBA, Eugenio (1997) *Teatro. Soledad, oficio, revuelta*. Catálogos.

BARBA, Eugenio (2008). *La conquista de la diferencia*. San Marcos.

BREYER, Gaston (2005) *La escena presente*. Ediciones Infinito,

BOBES, Carmen (1991) *Semiología de la obra dramática*. Taurus

BROOK. Peter (1986). *El espacio vacío*. Península.

BROOK. Peter (2001) *Más allá del espacio vacío*. Alba.

COPEAU, Jacques (2002). *Hay que rehacerlo todo. Escritos sobre teatro*. Publicaciones Asociación de Directores de Escena de España.

CORNAGO, Óscar (2003). *Pensar la teatralidad*. Ed. Fundamentos.

DONDIS, Donis A. (1973). *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili.

ECO, Umberto (1992). *Los límites de la interpretación*. Editorial Lumen

ECO, Umberto (2002) *Semiología del Teatro*. Ed. Planeta.

EGIL TÖRNQVIST, EGIL (2002). *El teatro en otra lengua y otro medio. Estudios sobre la representación*. Ed. Arco Libros.

ENGEL, JOHANN JACOB (1998). *Ideas sobre el gest i l'acció teatral*. Institut del Teatre.

FÉRAL, Jossette (2001). *Acerca de la teatralidad*. Ed. Galerna.

FÉRAL, Jossette (2004). *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Ed. Galerna.

FISCHER-LICHTE, Erika (2011). *Estética de lo performativo*. Abada Editores.

GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2003). *Cómo se comenta una obra de teatro*. Editorial Síntesis.

GOLDSTEIN, E.B. (1992) *Sensación y percepción*. Debate.

HAUSS, H.Robert (1970). *La historia de la literatura como provocación*. Editorial Gredos

HELBO, A. (1989). *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*. Editorial Galerna.

KOWZAN, Tadeus (1997) *El signo y el teatro*. Arco/Libros.

MARINIS, Marco de (2005). *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Ed. Galerna.

PAVIS, Patrice (1998). *Diccionario del Teatro*. Paidós.
--- (2008). *El análisis de los espectáculos*. Paidós.
RANCIERE, J. (2008) *El espectador emancipado*. Manantial Buenos Aires Ediciones.
ROMERA CASTILLO, J. (2007) *Análisis de espectáculos teatrales (2000-2006)* Visor Libros
UBERSFELD, Anne (1989) *Semiótica teatral*. Universidad de Murcia; Cátedra
ZUNZUNEGUI, Santos (1989). *Pensar la imagen*. Cátedra.