

Teoría e Historia de la Escenificación

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Teoría e Historia de la Escenificación

Docente: Luis Rodríguez Pons-Sorolla **Correo electrónico:** luis.rodpon@educa.jcyl.es

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

Créditos ECTS: 4

Curso: 1º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Escenificación

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

Estudio de la historia y la concepción teórica de la puesta en escena y la escenificación. La evolución del concepto, de los diversos procesos y metodologías de la escenificación, y de los distintos discursos derivados de esta (artísticos, sociales y políticos). Aparición y evolución del rol del director de escena. Se estudiarán los procesos de composición escénica y de trabajo con el actor de diversos/as creadores/as escénicos/as recientes y contemporáneos. Se analizarán en clase textos, escenificaciones, imágenes, entrevistas, documentales, y otros materiales que sirvan a tal fin.

2. Objetivos de la asignatura

1. Conocimiento de las diferentes épocas y poéticas.
2. Conocimiento de la metodología específica.
3. Acercamiento al hecho escénico a través de la técnica y de procedimientos de análisis e investigación.
4. Suscitar la capacidad de análisis.
5. Alimentar la iniciativa en la creación escénica.
6. Comprensión de las aportaciones de los/as creadores/as más relevantes y de los hitos de la escenificación.
7. Conocimiento de la realidad y actividad escénica contemporánea.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

El conocimiento de la evolución histórica del concepto de puesta en escena así como de las diversas aportaciones y poéticas más relevantes, son fundamentales para que el/la futuro/a creador/a escénico/a profundice en sus herramientas y en el uso de estas, y también para que comience a desarrollar su propia metodología y cree su propio discurso estético. Así pues, esta asignatura está vinculada con Escenificación I y II, Prácticas de Escenificación I y II, Espacio Escénico I y II.

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. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
2. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación escénica.
3. 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.
4. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
5. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
6. Valorar el origen de la figura del director de escena y su posterior desarrollo y definición a través de la historia del teatro.
7. Estudiar la evolución del hecho escénico desde una perspectiva diacrónica.

4.2. Competencias específicas

1. Analizar distintas escenificaciones en diferentes épocas.
2. Identificar los diferentes estilos a partir del visionado de escenificaciones.
3. Comprender los principios de cada poética y escuela de escenificación.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento de los diferentes creadores y creadoras que han influido en la historia del teatro desde la puesta en escena y sus poéticas.
2. Conocimiento de las diferentes poéticas, tendencias y estilos de escenificación.
3. Conocimiento de la evolución del concepto de la puesta en escena y del rol del director.
4. Ser capaz de relacionar una escenificación con sus poéticas y referentes.
5. Conocimiento de diversas técnicas y principios también para su aplicación a la dirección de actores.

5. Contenidos

Se estudiará la historia y desarrollo teórico de la puesta en escena y de la función del director de escena desde su origen hasta la actualidad.

Temario

1. La escenificación antes de la implantación de la dirección escénica: Precedentes históricos de en occidente
2. Richard Wagner y la Obra de Arte Total.
3. La compañía de los Meiningen.
4. El naturalismo europeo. Stanislavski y el Teatro del Arte de Moscú.
5. El teatro simbolista.
6. Adolph Appia y Gordon Craig.
7. Las vanguardias y los nuevos modos de percepción.
8. La experimentación rusa: Meyerhold y Vajtánov.
9. Renovación en la escena francesa: Jacques Copeau.
10. Antonin Artaud y el Teatro de la Crueldad.
11. Erwin Piscator y el teatro político.
12. Bertolt Brecht y el teatro épico.

13. Nuevos modelos de escenificación desde la segunda mitad del Siglo XX.

6. Metodología

Tipo de actividad		Total
1	Clases teóricas y clases prácticas	56
2	Ejercicios	4
3	Tutorías	3
4	Estudio personal, trabajos y/o lecturas	57
TOTALES		120

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 20% de la asignatura (un total de 6 faltas).

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

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Asistencia, participación y actitud en clase.	10 %	10 %
Actividades, ejercicios, presentaciones, y/o exposiciones pactadas con el docente.	30 %	
Pruebas escritas parciales o finales.	60 %	60 %
Exposición oral sobre algún tema, pactado con el docente.		30 %
Total	100 %	100 %

Los exámenes y pruebas parciales, sólo harán media si igualan o superan el aprobado.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20% de la asignatura (un total de 6 faltas).

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

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Pruebas escritas parciales o finales, y/o estudio y presentación oral de un/a creador/a pactado con el docente.	60 %	60 %
Exposición oral sobre algún tema, pactado con el docente.	40 %	40 %
Total	100 %	100 %

8. Criterios de evaluación

- La asistencia continuada, puntual.
- La activa y articulada participación en clase.
- La actitud frente a la dinámica de clase, los compañeros, los contenidos de la asignatura, los trabajos y ejercicios prácticos.
- El compromiso, madurez y calidad en los trabajos y comentarios que se realicen, y la exposición discursiva.
- Resultado de las pruebas escritas.
- Las faltas graves de ortografía y sintaxis, los contrasentidos argumentativos y/o conceptuales y la carencia de elementos nucleares para desarrollar adecuadamente la cuestión serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán en cuenta igualmente aspectos como el nivel de redacción, la precisión terminológica y la preocupación por el orden expositivo. Se restará 0,10 de la nota de cada ejercicio por cada falta que se observe.

9. Bibliografía y otros recursos

1. BRAUN, E. (1992). *El director y la escena: del naturalismo a Grotowski*. Galerna.
2. BRECHT, B. (2004). *Escritos sobre teatro*. Alba.
3. COPEAU, Jacques. (2002) *Hay que hacerlo todo. Escritos sobre el teatro*. Asociación Directores de Escena de España.
4. GORDON CRAIG, E. (1987). *El arte del teatro*. UNAM-GEGSA.
5. KANTOR, Tadeusz (1984) *El teatro de la muerte*. Ediciones de la Flor.
6. LÓPEZ ANTUÑANO, J.G. (2017). *La escena del siglo XXI*. ADE.
7. MEYERHOLD, Vsevolod. (2010) *Lecciones de dirección de escena*. Asociación Directores de Escena de España.
8. OLIVA, C. y TORRES MONREAL, F. (1990). *Historia básica del arte escénico*. Cátedra.

9. PAVIS, P. (2008). *El análisis de los espectáculos*. Paidós.
10. SÁNCHEZ, J.A. (Ed.). (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias*. Akal.