

Vanguardias plásticas a escena

Información del Plan Docente

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Vanguardias plásticas a escena.

Docente: Julio Provencio Pérez

Correo electrónico: julio.proper@educa.jcyl.es

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

Créditos ECTS: 2

Curso: 2º

Periodo de impartición: Semestral: 1er semestre.

Tipo de asignatura: Optativa

Materia: Estética

Información sobre la asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura presenta la influencia de las diversas vanguardias artísticas en el ámbito de lo escénico, desde un enfoque tanto teórico-histórico como práctico.

Recorre los hitos fundamentales de la presencia de las vanguardias históricas en lo teatral, avanzando desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pasando por el estallido del arte de acción y la performance.

Profundizando en el concepto de vanguardia, buscaremos también el diálogo contemporáneo entre las artes plásticas y la creación dramática en un sentido amplio. Para ello, nos serviremos de los ejemplos que pone a nuestro alcance el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, el cual visitaremos.

2. Objetivos de la asignatura

- Descubrir el lugar fundamental que los avances artísticos en el ámbito plástico y museístico han tenido y tienen en lo escénico.
- Conocer las vanguardias plásticas históricas, y sus creaciones e influencia dentro de las artes escénicas.
- Recorrer la evolución del arte de performance y de acción en paralelo con las vanguardias teatrales del siglo XX.
- Poner en práctica un diálogo creativo entre el arte museístico contemporáneo y la creación teatral.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Los contenidos de esta asignatura están vinculados a los de la asignatura "Estética", y recuperan temas tratados en "Hª y Tª de las artes del espectáculo", así como en "Tª e Hª del arte y de los lenguajes artísticos".

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, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2. Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo
3. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
4. Ser capaz de observar y analizar elementos nuevos en las artes escénicas aportando una nueva significación al hecho teatral.
5. Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo.

4.2. Competencias específicas

1. Sensibilizar y concienciar en el valor patrimonial que suponen las obras de arte vanguardistas.
2. Desarrollar una analítica pormenorizada que se deba a criterios de búsqueda y respuesta de planteamiento unificador por parte del artista creador.
3. Descubrir en la observación de la obra artística, el proceso creativo que le pudo generar y que le relacione con su contexto histórico y cultural.
4. Contribuir con el perfil sensible del lenguaje artístico universal que suponen las vanguardias y la resultante en su percepción.
5. Procurar un hábito de indagación y curiosidad que generan tales creaciones.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento de la presencia y diálogo de las artes plásticas en el mundo de las artes escénicas desde las vanguardias históricas hasta la actualidad.
2. Adquisición de herramientas básicas de debate e investigación sobre el concepto de vanguardia y su aplicación en la creación artística contemporánea.
3. Desarrollo satisfactorio de un trabajo práctico de creación escénica a partir de la influencia o diálogo con obras museísticas contemporáneas.

5. Contenidos

- i. Estudio de las nociones de vanguardia e interdisciplinariedad, como conceptos prácticos y de definición cambiante.
- ii. Las vanguardias históricas y su presencia en lo escénico: constructivismo, futurismo, cubismo y otras.
- iii. Desarrollo de ese diálogo tras la II Guerra Mundial: el giro performativo del arte contemporáneo.
- iv. Nuevos conceptos para pensar el arte del cambio de siglo: lo relacional y lo post-dramático, a medio camino entre arte museístico y escénico.
- v. Posibilidades creativas en el ámbito contemporáneo: aplicación práctica del diálogo artístico entre un museo de arte contemporáneo y una escuela de arte dramática.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas	30
2	Estudio personal	15
3	Elaboración trabajos y visita a exposiciones	10
4	Tutorías	5
TOTALES		60

Asignatura de inclinación tanto teórica como práctica, con un total de 30 horas lectivas, en 15 sesiones semanales de dos horas cada una. Las sesiones podrán tener diverso carácter metodológico:

- Sesiones de exposición de contenidos por parte del profesor. La presentación argumentada de los temas estará continuamente apoyada y combinada en/con el debate con el alumnado y la puesta en perspectiva de los diversos contenidos desde la óptica de la escena y la reflexión contemporáneas.
- Presentaciones de textos, temas y/o autores por parte de los alumnos.
- Lectura y comentario de textos, combinados con el visionado de espectáculos que alimenten la reflexión y el debate sobre los distintos contenidos de la asignatura.
- Visitas planificadas al Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, aprovechando sus exposiciones actuales para el desarrollo de nuestra materia.

Además, la metodología se complementa con tutorías individualizadas.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 26,6 % de la asignatura (un total de 4 faltas).

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

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Actitud y participación	30%	30%
Presentación personal	40%	40%
Ensayo final	30%	30%
Total	100%	100%

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 26,6 % de la asignatura (un total de 4 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 sobre todo el temario	50%	50%
Ensayo final	50%	50%
Total	100%	100%

8. Criterios de evaluación

1. Integración en la presentación y en el ensayo de los contenidos y las líneas de debate fundamentales abordados a lo largo de la asignatura.
2. Pertinencia, creatividad y capacidad de desarrollo de los puntos de vista personales en la presentación y el ensayo final.
3. Calidad de la redacción y de la expresión oral (desarrollo de la argumentación, corrección gramatical, estilo y creatividad). Respeto de las normas de puntuación y ortográficas, las faltas de ortografía conllevarán una penalización de 0,10 puntos por falta.
4. Participación en las sesiones en el aula, especialmente colaboración en los trabajos y presentaciones de los demás estudiantes.

El uso de dispositivos tecnológicos durante las clases con fines ajenos a los propios del curso (como son tomar apuntes, investigar, contrastar información o usar recursos didácticos) tendrá una repercusión negativa en la evaluación.

9. Bibliografía y otros recursos

- BOURRIAUD, N. (2024). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- GONZÁLEZ CRESPIÁN, B. (2015). *Márgenes, huidas y retornos: la plástica escénica en las vanguardias históricas*. Vigo: Universidade de Vigo.
- LEHMMAN, H.T. (2016) *Teatro postdramático*. Murcia: E.P. Cendeal.
- SÁNCHEZ, J.A. (2006). *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Universidad de Castilla-la Mancha.
- SIGNES, M. y SANTOLARIA, C. (2024) *Las vanguardias en el teatro hoy*. Revista online *Las puertas del Drama*. Asociación de Autoras y Autores de Teatro.
- VV.AA. (2000). *El teatro de lo pintores en la Europa de las Vanguardias*. Madrid: MNCARS.