

Teoría e Historia de la Escenificación

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Teoría e Historia de la Escenificación

Docente: Mª Remedios Rodríguez González

Correo electrónico: mremedios.rodgon@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Interpretación

Créditos ECTS: 3

Curso: 4º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Escenificación

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura contempla el estudio y desarrollo teórico general de la historia de la puesta en escena y de la dirección escénica. Abarca los principales métodos y escuelas de escenificación, los principios estéticos, éticos y humanísticos, tradiciones, tendencias y creadores en la evolución del director de escena en la historia del teatro y el estudio diacrónico de las principales aportaciones que han hecho evolucionar la escenificación.

2. Objetivos de la asignatura

1. Conocimiento de las diferentes fuentes y de la metodología específica.
2. Acercamiento al hecho escénico a través del conocimiento de la técnica y procedimientos de análisis e investigación.
3. Suscitar la capacidad de análisis de las investigaciones.
4. Propiciar la iniciativa en la creación escénica.
5. Lograr en el alumno la comprensión de las aportaciones de los directores de escena más relevantes a la historia del teatro y el conocimiento de los principales hitos de la historia de la escenificación y la relación e influencias de estilos a lo largo de los siglos XIX y XX.
6. Relacionar la escena española con la europea.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Se trata de que los alumnos terminen el Grado con una visión completa del hecho escénico. Esta asignatura estará por lo tanto vinculada a la asignatura de la materia Escenificación: *Espacio escénico*.

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.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocer los principales directores de escena que han influido en el hecho escénico.
2. Reconocer las aportaciones de los diferentes estilos interpretativos.
3. Reconocer los textos y la elección de la escenificación adecuada.
4. Aplicar los conocimientos de la escenificación a la interpretación.

5. Contenidos

5.1. Breve descripción de los contenidos (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).

Estudio histórico de la puesta en escena y de la función del director de escena desde el siglo XIX hasta nuestros días desde la perspectiva del trabajo del actor.

5.2. Temario:

1. Nacimiento del teatro moderno y la configuración del director de escena: el duque de Meiningen y Antoine.
2. El realismo ruso: Stanislavski y el Teatro del Arte de Moscú.
3. Las primeras reacciones al realismo.
4. Teatro simbolista.
5. La escena rusa no realista.
6. El modelo alemán: teatro expresionista y teatro político.
7. Teatro y vanguardias.
8. Renovadores de la escena francesa.
9. Las nuevas vías desde la segunda mitad del siglo XX.
10. La escenificación en España en el siglo XX.

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.

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

Metodología		Total
1	Clases teóricas	45
2	Exámenes	3
3	Tutorías	3
4	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	39
TOTALES		90

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **27 %** de la asignatura (un total de **8 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%
Exámenes escritos	80%	80%
Total	100%	100%

Los exámenes de la evaluación continua serán dos, cada uno al final del primer y segundo semestre. Tendrán que ser superados cada uno con una nota mínima de un 5/10 para hacer media. Si se suspende el examen del primer semestre se podrá recuperar con el 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 **27%** de la asignatura (un total de **8 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	100%	100%
Total	100%	100%

La evaluación sustitutoria en convocatoria ordinaria y extraordinaria constará de un examen escrito de todo el temario visto en clase.

8. Criterios de evaluación

1. Asistencia regular a clase
2. Implicación en el trabajo y en las dinámicas de grupo en clase
3. Actitud ante las propuestas de trabajo en el aula
4. Preparación y documentación del trabajo personal del alumno
5. Capacidad de exponer lo estudiado con claridad, con un lenguaje adecuado y empleando la terminología relacionada con la materia.
6. Conocer las figuras más relevantes del ámbito de la escenificación y saber definir sus características más importantes.
7. Identificar correctamente los periodos de la historia donde se han desarrollado las principales tendencias en la escenificación.

9. Bibliografía y otros recursos

- APPIA, Adolphe. *La música y la puesta en escena y La obra de arte viviente*. Asociación Directores de Escena de España. Madrid, 2000.
- ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Edhasa. Barcelona, 1997.
- BARBA, EUGENIO. *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*. Editorial Catálogos. Buenos Aires, 1994.
- BRAUN, Edgard. *El director y la escena*. Editorial Galerna. Buenos Aires, 1986.
- BRECHT, Bertold. *Escritos sobre teatro*. Alba editorial. Barcelona, 2004.
- COPEAU, Jacques. *Hay que hacerlo todo. Escritos sobre el teatro*. Asociación Directores de Escena de España. Madrid, 2002.
- GORDON CRAIG, Edgard. *Del arte del teatro. Hacia un teatro nuevo*. Asociación Directores de Escena de España. Madrid, 2011.
- GROTOWSKI, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1970
- KANDINSKY, V. y Franz, M. *De lo espiritual en el arte*. Barral-Labor. Barcelona, 1972
- KANTOR, Tadeusz. *El teatro de la muerte*. Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1984.
- LABAN, Rudolf. *El dominio del movimiento*. Editorial Fundamentos. Madrid, 1987.

LOPEZ ANTUÑANO, José Gabriel. *Tendencias en el teatro europeo actual, en Teatrología, nuevas perspectivas*. Editorial Ñaque. Madrid, 2010.

MEYERHOLD, Vsevolod. *Lecciones de dirección de escena*. Asociación Directores de Escena de España. Madrid, 2010.

OLIVA, César. *Historia básica de la puesta en escena*. Ediciones Cátedra. Madrid, 2000.

SANCHEZ, José Antonio. *Dramaturgias de la imagen*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2002.

STANISLAVSKI, Konstantin. *Mi vida en el arte*. Colecciones La Avispa. Madrid, 1997.