GUÍA ACADÉMICA

MANUEL FORCANO

JOSÉ MANUEL CHILLÓN

DAVIDE CARNEVALI (COORDINADOR)

PENSAMIENTO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA I

Tipo de asignatura: **Teórica**

Lengua en las que se imparte: **Español**

Créditos: **4,5 ETCS**

Ubicación temporal: **Primer semestre**

MÁSTER OFICIAL
EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
PENSAMIENTO Y CREACIÓN ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA
2024

https://fuescyl.com/master

ESCUELA SUPERIOR
DE **ARTE DRAMÁTICO**
DE CASTILLA Y LEÓN

FUESCYL
FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

PENSAMIENTO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA I

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

A lo largo de sus tres temas, esta asignatura aborda algunas de las grandes cuestiones latentes en la creación escénica contemporánea. Acude al humanismo que encierra la obra de Ramon Llull; al filósofo que extendió la idea de "astucia de la razón", Georg Wilhelm Friedrich Hegel; y a la obra de Martin Heidegger para acercarnos a un conocimiento, alternativo a la visión totalizante, al que se accede mediante una disposición afectiva, la angustia.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas

• CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB3. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Competencias transversales

• CT3. Debatir y ser capaz de aportar creativa y constructivamente los aspectos artísticos, técnicos y conceptuales desarrollados en este posgrado, estimulado así el intercambio de ideas y practicas entre sujetos distintos.
• CT5. Fomentar la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

Competencias generales

• CG5. Ser capaz de crear propuestas personales que pongan en relación el pensamiento y la creación contemporánea dando razones fundamentadas de las mismas tanto desde una perspectiva artística como científica.

Competencias específicas

• CE1. Analizar la relación del arte escénico contemporáneo y el pensamiento filosófico con las problemáticas y cuestionamientos sociales contemporáneos.

• CE5. Discutir desde posiciones estéticas las problemáticas contemporáneas vinculadas con la sociedad.
• C10. Formalizar coherente y cohesionadamente propuestas creativas o investigadoras, abiertas al debate, para su comunicación y socialización.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

• R6. El alumno sabe reconocer problemáticas filosóficas en distintos ámbitos y adoptar las medidas adecuadas para aproximarse a ellas desde una perspectiva critica.
• R8. El alumno es capaz de plantear propuestas artísticas a partir de problemáticas de naturaleza filosófica desde una óptica critica.
• R9. El alumno sabe enfrentarse a comentarios de textos filosóficos, reconociendo sus ideas principales y contextualizando a sus autores.
• R23. El alumno es capaz de poner en marcha rutinas especificas de investigación teórica y/o artística con el propósito de generar un texto de especulación filosófica, humanística y/o artística de calidad y con rigor.

4. CONTENIDOS

La presente asignatura profundiza en los sustratos filosóficos de tendencias que conviven en la escena actual: permite identificar y contextualizar la crisis de la forma dramática y ponerla en relación con las nuevas propuestas relacionadas con la tragedia y el ensayo en el ámbito posdramático.

Ramon Llull (1232-1316). Entendámonos por amor

Impartido por Manuel Forcano

Ramon Llull fue un loco y un santo, un literato y un filósofo, un poeta y un místico. Su mayor apuesta fue el diálogo, el debate, la palabra, en un momento histórico donde lo único que regía el mundo era la espada y la confrontación. Estaba convencido de que el arte, el conocimiento y la espiritualidad eran herramientas esenciales para un mundo mejor. Y le llamaron «lo foll», «el loco». Hoy, quizás más que nunca, debemos reivindicar su mensaje repasando su figura, su obra, sus viajes, sus elucubraciones, sus sueños, su vida. En un mundo sin rumbo, o hacia un rumbo indeseado donde la distracción, el fanatismo y los bulos nos alejan de los ideales de perfección y concordia humanas, el mensaje universal de Ramon Llull —aunque nos separen 700 años de su tiempo— es necesario para recordarnos que un humanismo todavía es posible. En las sesiones previstas vamos a desplegar su maravilloso *Árbol de la Filosofía del Amor* y, si las manos alcanzan, a probar sus frutos.

Tema 2. Martin Heidegger. Heidegger: superación del pensar metafísico por el decir poético

Impartido por José Manuel Chillón

En el primer tema, José Manuel Chillón se hace eco de la superación de la estética tradicional de la mano de Martin Heidegger. *Heidegger: superación del pensar metafísico por el decir poético* nos pone en contacto con un conocimiento, alternativo a la visión totalizante, al que se accede mediante una disposición afectiva: la angustia. Como puerta de acceso a la filosofía, la angustia influye en la percepción del mundo, en la de los otros y en la de uno mismo, y favorece así un conocimiento alternativo y el acceso a una realidad opaca.

Tema 3. Georg W. F. Hegel. De Hegel al infinito. Forma dramática y forma del tiempo

Impartido por Davide Carnevali

Este seminario se centra en la relación entre filosofía y teoría dramática, por lo que atañe al concepto de historia. Desde Aristóteles, la teoría dramática ha desarrollado su idea de tiempo bajo los principios de linealidad cronológica y relación causa-efecto, alcanzando esa concepción el auge en la filosofía de la historia de Hegel. A partir de aquí, será interesante analizar las críticas al modelo hegeliano que surgen por medio de un cuestionamiento de la forma dramática clásica, por ejemplo en Brecht o Beckett, para luego centrarnos en la "crisis de la historia" abierta por la posmodernidad y su repercusión en la teoría y práctica teatrales contemporáneas.

5. METODOLOGÍAS

- MD1. Clases magistrales para el desarrollo de los contenidos y análisis de los mismos.
- MD4. Rutinas relacionadas con la exposición pública de los contenidos de un asunto o tema relacionado con los contenidos impartidos en clase.
- MD7. Sesiones para dudas de los estudiantes.
- MD8. Trabajo individual de estudio de los contenidos y competencias de cuyo conocimiento y dominio se va a evaluar al alumno.
- MD12. Informes y/o exámenes de evaluación en los que se mide, entre otros criterios, la asistencia fructífera a las sesiones presenciales y el aprovechamiento de las actividades formativas correspondientes.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

- AF1. Lección magistral.
- AF4. Exposiciones.
- AF7. Tutorías personales.

- AF8. Trabajo autónomo asignatura presencial.
- AF12. Evaluación asignatura presencial o seminarios de formación.

Actividad	Horas presenciales y/o supervisadas	Horas no presenciales (estudio personal, lectura de artículos, trabajos)
Lección magistral	33,75 horas	
Exposiciones, tutorías, evaluación asignatura o seminarios	6,75 horas	67,5 horas
Trabajo autónomo asignatura	4,5 horas	
Total (112,5 horas)	**45 horas**	**67,7 horas trabajo aut.**

7. EVALUACIÓN

Al finalizar la asignatura, el alumno o alumna tendrá que elaborar, aparte de las tareas inherentes a la impartición de los seminarios (reflexiones y debates sobre problemas planteados en el aula, comentarios o ensayos sobre los materiales estudiados, etc.), dos trabajos de investigación a partir de dos de los seminarios, según su elección. Estos trabajos (con una extensión mínima de 3.000 palabras y una extensión máxima que será definida por cada docente) se atendrán a los requisitos formales y académicos fijados por el profesor o profesora de los seminarios elegidos y deberá ser entregado por correo electrónico, en un plazo máximo de treinta días naturales desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

Los trabajos del alumnado serán evaluados según los siguientes parámetros:

- Adecuación de las fuentes documentales.
- Uso de referentes propios del arte escénico contemporáneo y del pensamiento filosófico.
- Redacción del trabajo, claridad expositiva, capacidad crítica y coherencia.
- Capacidad de integrar la imaginación creadora en problemáticas filosóficas.
- Reflexión crítica personal fundamentada en el análisis.

- Honestidad académica.
- Claridad y orden argumentativo.
- Adecuación y riqueza de la terminología empleada.
- Capacidad de establecer puentes entre el pensamiento y la creación y experiencia escénica.

Asistencia: Debido al carácter presencial del máster, con una falta sin justificar se considera el seminario no cursado en su totalidad.

Evaluación sustitutoria: en caso de que el o la estudiante asista a un único seminario de la asignatura o no asista a ninguno, además de los trabajos de investigación artística mencionado anteriormente y su reflexión teórica, habrá de entregar una reseña crítica, cuya extensión estará comprendida entre las 3.000 y 5.000 palabras (bibliografía aparte), a partir de una de las fuentes de la bibliografía específica a convenir con el profesor coordinador o la profesora coordinadora de la asignatura. Dicha reseña deberá contener las ideas fundamentales del texto y una valoración crítica del mismo. Tanto el trabajo de investigación como la reseña deberán ser entregados por correo electrónico, en un plazo máximo de treinta días desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1. Portafolios de evaluación: colecciones de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La mayoría de las tareas son el resultado del trabajo realizado por el alumno en las actividades guiadas: reflexiones y debates sobre problemas planteados, comentarios o ensayos sobre materiales (bibliográficos, gráficos, audiovisuales, etc.). Esto permite evaluar además de la dimensión cognitiva otros aspectos de carácter no cognitivo medibles a través de la participación en las clases (actitud, motivación, esfuerzo, compromiso, etc.).

Ponderación mínima: 20 %	Ponderación máxima: 60 %

SE4. Pruebas objetivas escritas y/u orales

Ponderación mínima: 40 %	Ponderación máxima: 80 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

ADORNO, THEODOR WIESENGRUND. "En ensayo como forma", en *Notas sobre la literatura*. Madrid: Ediciones Akal, 2003.

ARISTÓTELES. Περι ποιητικης / *Poética* (edición trilingüe por Valentín García Yerba). Madrid: Gredos, 1974.

BAUDRILLARD, JEAN. *La ilusión del fin*. Barcelona: Anagrama, 1993.

BENJAMIN, WALTER. *Tesis de filosofía de la historia*. Madrid: Taurus, 1973.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Estética*. Buenos Aires: Losada, 2008.

KERMODE, FRANK. *El sentido de un final*. Barcelona: Gedisa, 2000.

LEHMANN, HANS-THIERS: *Teatro posdramático*. Murcia: Cendeac, 2013.

LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. *La condición postmoderna*. Madrid, Cátedra, 1987.

SARRAZAC, JEAN-PIERRE. *Poética del drama moderno. De Henrik Ibsen a Bernard-Marie Koltès*. Bilbao: Artezblai, 2019.

SZONDI, PETER. *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Barcelona: Destino, 1994.

Bibliografía específica de cada seminario

Ramon Llull (1232-1316). Entendámonos por amor

LULIO, RAIMUNDO. *Libro de los correlativos. Liber correlativorum innatorum. Traducción, introducción y notas de José G. Higuera Rubio*. Colección Clásicos de la Cultura. Madrid: Editorial Trotta, 2008.

LULIO, RAIMUNDO. *El gentil y los tres sabios*. Editorial BAC: Madrid, 2008.

LULIO, RAIMUNDO. *Aventura y defensa de la fe. Textos selectos*. Editorial BAC: Madrid, 2007.

LULIO, RAIMUNDO. *Libro de las Bestias*. Tecnos Editorial: Madrid, 2006.

LULIO, RAIMUNDO. *Libro de la Orden de Caballería* (Col. El Libro de Bolsillo). Alianza: Madrid, 2005.

LULIO, RAIMUNDO. *Doctor Iluminado: Libro del Orden de Caballería, El Árbol de la Ciencia (fragmentos), Libro del Ascenso y Descenso del Entendimiento*. Círculo Latino: Barcelona, 2005.

LULIO, RAIMUNDO. *Libro de los Proverbios*. Miraguano: Madrid, 1989.

LULIO, RAIMUNDO. *Obra escogida*. Alfaguara: Madrid, 1981.

LULIO, RAIMUNDO. *Proverbis de Ramón (Biblioteca de la literatura y el pensamiento hispánicos Vol. 34)*. Editora Nacional: Madrid, 1978.

CARRERAS ARTAU, TOMÁS Y JOAQUÍN. *Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV*. Madrid 1939, 2 volúmenes.

CRUZ HERNÁNDEZ, MIGUEL. *El pensamiento de Ramon Llull*. Madrid: Fundación Juan March. 1977.

MATA, SANTIAGO. *El hombre que demostró el cristianismo: Ramon Llull*. Ediciones Rialp. 2006.

RUIZ SIMON, JOSEP MARIA. *L'Art de Ramon Llull i la teoría escolàstica de la ciència*. Quaderns Crema. 1999.

TRIAS MERCANT, SEBASTIÀ. *Ramón Llull (1232/35?-1315)*. Ediciones del Orto. 1995

VEGA, AMADOR. *Ramon Llull y el secreto de la vida*. Ediciones Siruela. 2002.

Heidegger: superación del pensar metafísico por el decir poético

CHILLÓN, JOSÉ MANUEL. *El pensar y la distancia. Hacia una comprensión de la crítica como filosofía*. Salamanca: Sígueme, 2016.

HEIDEGGER, MARTIN. "La pregunta por la técnica" en *Conferencias y artículos*. Barcelona: Serbal, 1994.

HEIDEGGER, MARTIN. *Ser y Tiempo*. Madrid: RBA, 2002.

HEIDEGGER, MARTIN. *Serenidad*. Barcelona: Serbal, 1994.

Georg W. F. Hegel. De Hegel al infinito. Forma dramática y forma del tiempo

BECKETT, SAMUEL. *Esperando a Godot*. Barcelona: Tusquets, 1982.

BRECHT, BERTOLT. *La ópera de cuatro cuartos, en Teatro completo*. Madrid: Cátedra, 2006.

CARNEVALI, DAVIDE. F*orma dramática y representación del mundo*. Ciudad de México – Barcelona: Paso de Gato e Institut del Teatre de Barcelona, 2017.

CHÉJOV, ANTON. *El tío Vania y Las tres hermanas*. Madrid: Cátedra, 1997.

CRIMP, MARTIN. *Atentados contra su vida*. Inédito.

KANE, SARAH. *Obras completas*. Madrid: Continta me tienes: 2019.

MAYORGA, JUAN. *Hamelin*. Ciudad Real: Ñaque, 2005.

MAYORGA, JUAN. *El chico de la última fila*. Ciudad Real: Ñaque, 2007.

MÜLLER, HEINER. *Hamletmaschine, en Teatro escogido I*. Madrid: Primer Acto, 1990.

SRBLJANOVIĆ, BILJANA. *Supermarket*. Inédito.