

DEPARTAMENTO DE ESCRITURA Y CIENCIAS TEATRALES

PROFESOR: CRISTINA I. PINA CABALLERO

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

ASIGNATURA: HISTORIA DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO

Asignatura	Conocimientos fundamentales de historia comparada y comprensiva de las artes del espectáculo: historia de la representación (incluida la audiovisual), del texto, de la teoría dramática de la interpretación, de la escenografía y de la puesta en escena. Análisis histórico y contextual del espectáculo. Integración de la investigación y la documentación histórica en la creación
Materia (R.D. 630/2010)	El descriptor de la materia y la asignatura son coincidentes.
ECTS	5
Curso y cuatrimestre/s	1 ^{er} curso Anual
Tipología	Teórico - práctica
Categoría	Básica
Presencialidad	2'5 horas semanales lectivas
Requisitos previos	Sin requisitos

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17	1,3,5	1,3,4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none">1. Conocer las características que definen los distintos modelos de espectáculo.2. Asimilar métodos de trabajos orientados al análisis histórico y contextual del espectáculo.3. Integrar la investigación y la documentación histórica en la creación y la interpretación, aprendiendo a utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas, audiovisuales y electrónicas.4. Conocer desde una perspectiva historicista las principales etapas de los distintos modelos de espectáculo.5. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos tanto en la exposición individual como en el debate.		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PARTE I

UNIDAD 1. El espectáculo: concepto, elementos y clasificación.

- 1.1. El concepto de espectáculo.
- 1.2. Elementos del espectáculo.
- 1.3. Tipologías de espectáculos.
- 1.4. El concepto de teatralidad.

UNIDAD 2. El modelo carnavalesco.

- 2.1. El baile y la danza: del ritual al espectáculo
 - 2.1.1. Los conceptos de baile y danza.
 - 2.1.2. Los orígenes: de la Prehistoria al mundo antiguo.
 - 2.1.3. La danza popular y cortesana: de la Edad Media al Renacimiento.
 - 2.1.4. La danza y el teatro (siglos XVII-XVIII)
 - 2.1.5. La nueva sociedad burguesa y el nacimiento del ballet.
 - 2.1.6. Danza y modernidad.
- 2.2. Los espectáculos de la fiesta.
 - 2.2.1. De la Antigüedad a la Edad Media.
 - 2.2.2. La fiesta y el poder en el Renacimiento y el Barroco.
 - 2.2.3. La fiesta burguesa.
 - 2.2.4. Los nuevos espacios de la fiesta.

UNIDAD 3. El modelo circense.

- 3.1. Las artes circenses.
 - 3.1.1. Concepto y definición del circo.
 - 3.1.2. Los orígenes del circo.
 - 3.1.3. El circo moderno (siglos XVIII-XIX)
 - 3.1.4. El circo contemporáneo (siglos XX-XXI)
- 3.2. Los espectáculos de riesgo y competición.
 - 3.2.1. Los espectáculos deportivos en el mundo antiguo.
 - 3.2.2. El juego y la competición de la Edad Media al siglo XVIII.
 - 3.2.3. La sociedad burguesa y el espectáculo deportivo (siglos XIX y XX)

UNIDAD 4. El modelo de escena a la italiana.

- 4.1. De los orígenes al siglo XVIII.
 - 4.1.1. El teatro y la actuación en el mundo antiguo.
 - 4.1.2. Las manifestaciones dramáticas medievales.
 - 4.1.3. El teatro en el Renacimiento y el Barroco: lo popular vs lo cortesano.
 - 4.1.4. La reforma teatral del siglo XVIII.

PARTE II

- 4.2. Los siglos XIX y XX.
 - 4.2.1. El teatro romántico: los nuevos espacios y formas de representación.
 - 4.2.2. El Realismo y el teatro burgués. El Naturalismo.
 - 4.2.3. La reacción del Simbolismo.
 - 4.2.4. Teatro y vanguardia: la primera mitad del siglo XX.
 - 4.2.5. Los nuevos espacios y géneros: la segunda mitad del siglo XX.
- 4.3. El teatro musical.
 - 4.3.1. La ópera.
 - 4.3.2. La zarzuela.
 - 4.3.3. La opereta.
 - 4.3.4. La comedia musical.
- 4.4. Los espectáculos de variedades.
 - 4.4.1. *Vaudeville*.
 - 4.4.2. *Burlesque*.
 - 4.4.3. Cabaret.
 - 4.4.4. Café cantante.

UNIDAD 5. El modelo de escena fantasma y los modelos posibles.

5.1. El cine y la televisión.

5.1.1. El cine: introducción al lenguaje cinematográfico y su historia.

5.1.2. La televisión.

5.2. Los espectáculos de la era digital.

5.2.1 Espectáculo y nuevas tecnologías.

5.2.2. Los nuevos espacios del espectáculo: internet y redes sociales.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de unidades, conceptos y procedimientos.	Método expositivo / Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1, 4
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	2, 3, 5
AP. Elaboración de unidades por los estudiantes.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	2, 3, 5

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejar elementos...)	40%
Realización de trabajos y proyectos.	30%
Prueba oral (individual) presentación de unidades o trabajos	25%
Técnicas de observación (registro de asistencia, lista de control de tareas)	5%
TOTAL (%)	100%

La evaluación de esta asignatura se realizará mediante los siguientes elementos:

- a) Evaluación continua: a lo largo de todo el curso académico, que se valorará tanto mediante los trabajos correspondientes a cada unidad de la asignatura de carácter individual (comentarios de texto, análisis de material audiovisual), así como por la intervención en los debates y comentarios orales suscitados en la clase. Todas estas calificaciones

serán anotadas en la ficha personal de cada alumno, en la que también se reflejarán las faltas de asistencia. Cualquier consulta personal sobre estas calificaciones o sobre dudas específicas en relación con los contenidos o actividades de la unidad didáctica, se solventarán mediante una entrevista personal del alumno con la profesora, previa cita.

- b) Evaluación de los contenidos teóricos: mediante la realización de dos exámenes tipo test. Dichos exámenes se harán por escrito y con preguntas relacionadas con los contenidos de las unidades del programa; para su superación se deberá sacar una nota mínima de 5 puntos.
- c) Evaluación de la exposición oral: cada alumno deberá realizar un trabajo individual y monográfico durante el segundo semestre del curso, que se elegirá de entre una lista propuesta por el profesor responsable de la asignatura. La exposición irá acompañada por una infografía (*Power point*, *Prezi*, mapa conceptual, etc.), y se tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para la misma; se deberá presentar un documento adjunto en formato *word* o pdf con el desarrollo del trabajo y la bibliografía. Se valorará para su evaluación:
 - 1. La corrección en la expresión escrita del trabajo y la expresión oral de la exposición.
 - 2. El uso de una bibliografía pertinente al unidad asignado.
 - 3. La adecuada articulación del unidad.
 - 4. La originalidad de los materiales presentados (audiovisuales, gráficos, etc.).
- d) Evaluación final: para aquellos alumnos que no hubieran superado la asignatura por semestres o que hubieran superado el número máximo de faltas de asistencia establecido, se realizará en junio un examen teórico por escrito de las mismas características que los semestrales; también se tendrán que presentar todos aquellos trabajos prácticos que faltasen.

4.2. Criterios de evaluación

- Conocer las características de la puesta en escena de los diferentes espectáculos en su desarrollo histórico.
- Aplicar la metodología y técnicas de análisis de los diversos lenguajes que conforman los espectáculos.

- Relacionar el trabajo práctico con los conocimientos teóricos impartidos en clase.
- Conocer el análisis histórico espectacular.
- Utilizar y conocer la diferente bibliografía empleada.

Para identificar los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno alcance una evaluación positiva al final del curso, los criterios de evaluación quedan desglosados y matizados de la siguiente forma:

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIA
1	Conocer las características de la puesta en escena de los diferentes espectáculos en su desarrollo histórico	CT: 2,9,11,17 CG: 1,2 CE: 4 CA: 1,4
2	Aplicar la metodología y técnicas de análisis de los diversos lenguajes que conforman los espectáculos	CT: 1,3,6,15 CG: 1,3 CE: 3,4 CA: 2,5
3	Relacionar el trabajo práctico con los conocimientos teóricos impartidos en clase	CT: 1,2,6,14 CG: 1,2 CE: 3,4 CA: 1,4,5
4	Conocer el análisis histórico espectacular	CT: 2,3,8,15 CG: 1,3 CE: 3,4 CA: 2,5
5	Utilizar y conocer la diferente bibliografía empleada	CT: 1,2,4,5,13,16 CG: 1,3 CE: 4 CA: 2,3,5

4.3. Criterios de calificación

La nota final de la asignatura se obtendrá mediante la realización de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los apartados señalados en el cuadro situado en el epígrafe 4.1, según los porcentajes allí expresados, siempre y cuando cada uno de ellos esté por encima del 5. En el caso de no superar convenientemente los ejercicios de la evaluación continua de las unidades, los alumnos deberán recuperar la parte práctica mediante la realización, junto con el examen teórico de un ejercicio de similares características a los realizados durante el desarrollo de las clases. Los exámenes semestrales serán eliminatorios de materia, pero en el caso de

no aprobar alguno de ellos, los alumnos deberán examinarse de la totalidad de la asignatura en el examen final de junio.

La no superación de cualquiera de las partes en la convocatoria de junio supondrá la presentación a la totalidad de la asignatura en la convocatoria de septiembre, tanto en los elementos prácticos como teóricos, y tendrá igual formato que el examen de junio.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ABAD CARLES, Ana. *Historia del ballet y de la danza moderna*. Madrid: Alianza, 2012.
- ABADALEJO IMBERNÓN, Norberto A. (ed.). *Tradición y danza en España*. Madrid: INAEM, 1992.
- ALIER, Roger. *Historia de la ópera*. Barcelona: Robinbook, 2002.
- AMORÓS, A. y DÍEZ BORQUE, J. y ALVAR, C. (eds.) *Historia de los espectáculos en España*. Madrid: Castalia, 1999.
- BONET CORREA, Antonio. *Fiesta poder y arquitectura*. Madrid: Akal, 1990.
- CASCAJOSA VIRINO, Concepción. *Historia de la televisión*. Valencia: Tirant Humanidades, 2016.
- CASTILLA, Arturo. *La otra cara del circo*. Madrid: Albia, 1986.
- CERVERA, Juan. *Historia crítica del teatro infantil español*. Madrid: Editora Nacional, 1982.
- CÓRDOBA, P. y ETIENVRE, J. *La Fiesta, la ceremonia, el rito*. [Granada]: Universidad de Granada, 1990.
- DEGAIN, A. y DASTÉ, J. *Histoire du theatre desineé*. Paris: Nizet, 2006.
- DÍEZ BORQUE, José M^a. *Historia del teatro en España*. Madrid: Taurus, 1984-1988.
- EGUIZABAL MAZA, Raul. *Circo Price y otros circos de Madrid*. Madrid: La Librería, 2008.
- EWEN, David. *Historia del teatro musical en Estados Unidos*. México: Compañía General de Ediciones, 1968.
- FERRERAS, Juan Ignacio. *El teatro en el siglo XX (desde 1939)*. Madrid: Taurus, 1988.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos E. *Historia ilustrada del cine español*. Barcelona: Planeta, 1988.
- GÓMEZ GARCÍA, Manuel. *Diccionario Akal de teatro*. Madrid: Akal, 1997.
- GUBERN, Román. *Historia del cine*. Buenos Aires: Lumen, 2000.

- GUBERN, Román. *Historia del cine español*. Madrid: Cátedra, 2009.
- LLORET ESQUERDO, J., GARCÍA JULIÁ, C.O. y CASADO GARRETAS, A. *Documenta títeres 1*. Alicante: Biblioteca Virtual Cervantes, 2000.
- MARKESSINIS, Artemis. *Historia de la danza desde sus orígenes*. Madrid: Esteban Sanz Martier, 1995.
- MENENDEZ TORRELAS, Gabriel. *Historia de la ópera*. Madrid: Akal, 2016.
- PALACIO, Manuel. *Una historia de la televisión en España*. Madrid: Capital Europea de la Cultura, 1992.
- OLIVA, C. y TORRES MONREAL, F. *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra, 1994.
- PATTERSON, Mía. *75 años de historia del musical en España (1930-2005)*. Madrid: Ediciones Autor, 2010.
- PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós, 1998.
- RODRÍGUEZ LÓPEZ, Juan. *Historia del deporte*. Barcelona: INDE, 2000.
- RUELAS, Enrique. *Historia del arte escénico a través de siglos, épocas y edades*. México: Escenología, 2012.
- RUIZ RAMÓN, Francisco. *Historia del teatro español*. Madrid: Cátedra, 1988.
- SUBIRÁ, José. *Historia de la música teatral en España*. Barcelona: Labor, 1945.