

CURSO 2022/23

RESAD

CENTRO PUBLICO

Teorías del espectáculo y la comunicación

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JUNIO DE 2023

**TITULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID**

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO
(Orden 1856/2016 de 9 de Junio)**

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

ASIGNATURA:

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Formación básica	
Carácter²	Teórico-práctico	
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Todas las especialidades e itinerarios	
Materia	Teoría del espectáculo y la comunicación	
Periodo de impartición³	Anual	
Número de créditos	5	
Número de horas	Totales: 125	Presenciales: 75
Departamento	Escritura y Ciencias Teatrales	
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, y en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para auto motivarse y organizarse en los procesos creativos.

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.

Competencias específicas

Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos. Conocer y comprender las diferentes obras teóricas que han marcado la evolución del teatro a través de la Historia.

Conocer los principios básicos de la Teoría de la comunicación.

5.RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

El alumno, al terminar el curso, deberá tener una visión general de la formación y evolución de las diferentes teorías teatrales a lo largo de la Historia, siendo capaz de identificar y de relacionar los modelos teóricos con las épocas y periodos culturales en los que han surgido.

El alumno deberá ser capaz de valorar la aportación de creadores e investigadores de teoría a la práctica escénica.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- La Teoría del espectáculo en la Antigüedad	Tema 1. Platón: Teoría del arte y del espectáculo en los <i>Diálogos</i>
	Tema 2. Aristóteles: <i>Poética</i> y <i>Retórica</i>
	Tema 3. Horacio: <i>Epístola a los Pisones</i>
	Tema 4. Cicerón y Quintiliano: <i>Retórica</i>
II.- Poéticas de los siglos XVI y XVII	Tema 5. Sidney: <i>Defensa de la poesía</i>
	Tema 6. Lope de Vega y Cervantes: <i>El Arte nuevo de hacer comedias</i> y la teoría teatral en <i>Don Quijote</i> .
	Tema 7. Boileau y Corneille: <i>Arte poética</i> de Boileau. Ensayos de Corneille.
III.- Teatro e Ilustración	Tema 8. Diderot: <i>Paradoja del comediante. Prólogo y Conversaciones sobre "El hijo natural". Prólogo a "El padre de familia" y "De la poesía dramática"</i> .
	Tema 9. Lessing: <i>Laocoonte y Dramaturgia de Hamburgo</i>
IV.- Romanticismo	Tema 10. Larra: <i>Escritos sobre teatro</i>
	Tema 11. Victor Hugo: Prólogo de <i>Cromwell</i>
V.- Teatro y filosofía	Tema 12. Nietzsche: <i>El origen de la tragedia</i>
VI.- El naturalismo	Tema 13. Zola: <i>El Naturalismo en el teatro</i>
VII.- La revolución simbolista	Tema 14. Adolphe Appia: <i>La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente</i>
VIII.- Teatro y política	Tema 15. Piscator: <i>El teatro político</i>
	Tema 16. Brecht: <i>Pequeño organon</i> y otros escritos

IX.- Teorías desde mediados del siglo XX al siglo XXI	Tema 17. Artaud: <i>El teatro y su doble</i>
	Tema 18. Otros teóricos: Grotowski (<i>Hacia un teatro pobre</i>), Brook (<i>El espacio vacío</i> y <i>La puerta abierta</i>), Lehmann (<i>Teatro posdramático</i>)...
X. Introducción a la Teoría de la comunicación	Tema 19. <i>La Teoría de la comunicación</i> de West y Turner

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 50 horas
Actividades prácticas	a: 25 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: horas
Realización de pruebas	a: 5 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 45 horas
Preparación prácticas	b: horas
Realización de pruebas	b: horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 125 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Exposición por parte del profesor del temario expuesto más arriba, con intervención de los alumnos de forma abierta.
Actividades prácticas	Comentario por parte de los alumnos de los textos que forman del temario. El profesor podrá proponer la realización de trabajos escritos sobre los temas de la asignatura.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Examen escrito sobre la materia estudiada.
-----------------------------	--

	Control de asistencia.
Actividades prácticas	Observación directa de las intervenciones en clase. En su caso, trabajos escritos.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Conocimiento de los diferentes textos teóricos que han marcado la evolución del teatro a través de la Historia
Actividades prácticas	Capacidad de investigación, comprensión y exposición, con claridad y con un lenguaje adecuado.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua.

Instrumentos		Ponderación
Exámenes escritos	En caso de realizar trabajos escritos, computarán el 50 % de esta nota	80 %
Control de asistencia		10 %
Intervenciones en clase		10 %
Total		100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua (20% de inasistencia)

Instrumentos		Ponderación
Examen	Sub-apartados, criterios o estándares de aprendizaje y su desglose de porcentajes si los hubiera	100 %
Total		100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria.

Instrumentos		Ponderación
Examen	Sub-apartados, criterios o estándares de aprendizaje y su desglose de porcentajes si los hubiera	100 %
Total		100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Se Realizarán en su caso en función del tipo y las necesidades específicas, de acuerdo con el estudiante, el responsable del centro de integración y capacidades diversas y la jefatura de estudios.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Primer trimestre	TEMA: 1-9	Horas presenciales	Horas del alumno
	Actividades teóricas:	32,5 h	17,5 h
Actividades prácticas:	h	h	

	Otras actividades formativas :		h	h
	Evaluación :	<i>Examen al final del tercer trimestre</i>	h	h
Segundo trimestre	TEMA: 10-14		Horas presen- ciales	Horas del alumno
	Actividades teóricas:		30 h	15 h
	Actividades prácti- cas:		h	h
	Otras actividades formativas :	<i>Breve descripción del contenido especí- fico, si procede</i>	h	h
	Evaluación :	<i>Examen al final del tercer trimestre</i>	h	h
Tercer trimes- tre	TEMA: 15-19		Horas presen- ciales	Horas del alumno
	Actividades teóricas:		22,5 h	12,5 h
	Actividades prácti- cas:		h	h
	Otras actividades formativas :		h	h
	Evaluación :	<i>Examen al final del tercer trimestre</i>	h	h

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS¹

¹ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

11.1. Bibliografía general

Bloque 1.- La Teoría Teatral en la Antigüedad:

- ARISTÓTELES, HORACIO: *Artes poéticas*. Taurus, Madrid, 1987.
- ARISTÓTELES: *Retórica*. Gredos, Madrid, 2007
- ARISTÓTELES, HORACIO, BOILEAU. *Poéticas*. (Edición de Anibal González Pérez). Editora Nacional, Madrid, 1984.
- DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J.: *Teoría de la literatura*. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002.
- PLATÓN: *Obras completas*. Aguilar, Madrid, 1986.

Bloque 2.- Poéticas de los siglos XVI y XVII:

- ARISTÓTELES, HORACIO, BOILEAU. *Poéticas*. (Edición de Anibal González Pérez). Editora Nacional, Madrid, 1984.
- SIDNEY, Philip (escr. 1579, ed. 1595): *Defensa de la poesía*. Cátedra, Madrid, 2006.
- VEGA, Félix Lope de (1609): *Arte nuevo de hacer comedias*. Cátedra, Madrid, 2006

Bloque 3.- Teatro e Ilustración:

- DIDEROT, Denis (escr. 1779, ed. 1830): *Paradoja sobre el comediante*. Valdemar, Madrid, 2003.
- DIDEROT, Denis (1757): *El hijo natural. Conversaciones sobre "El hijo natural"*. ADE, Madrid, 2008.
- DIDEROT, Denis (1758): *El padre de familia. De la poesía dramática*. ADE, Madrid, 2009.
- LESSING, Gotthold Ephraim (1767-1769): *Dramaturgia de Hamburgo*. ADE, Madrid, 1993.
- LESSING, G.E. (1766): *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*. Orbis, Barcelona, 1985.

Bloque 4.- Romanticismo:

- HUGO, Victor (1827): "Prólogo a *Cromwell*", en *Manifiesto romántico*. Península, Barcelona, 2002.
- LARRA, Mariano José de (c. 1830): *Larra, escritos sobre teatro*. (Edición de José Monleón). Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1976.

Bloque 5.- Teatro y filosofía:

- NIETZSCHE: *El origen de la tragedia*. Espasa Calpe, Madrid, 2000.

Bloque 6.- El naturalismo:

- Zola, Émile (1881): *El Naturalismo en el teatro*. ADE, Madrid, 2011.

Bloque 7.- La revolución simbolista:

- APPIA, Adolphe (1899, 1921): *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. ADE, Madrid, 2000
- CRAIG, Edward Gordon (1911, 1913, 1923): *El arte del teatro*. UNAM-GEGSA, México, 1987.

Bloque 8.- Teatro y política:

- BRECHT, Bertold (1947): *Escritos sobre teatro*. Alba, Barcelona, 2004.
- BRECHT, B. (1948): «El pequeño órgano», en *Primer Acto* 86, Julio 1967, 9-21.
- PISCATOR, Erwin (1929, 1963): *El teatro político*. Argitaletxe Hiru, Fuenterrabía, 2001.

Bloque 9.- Teorías desde mediados del siglo XX al siglo XXI:

- ARTAUD, Antonin (1938): *El teatro y su doble*. Edhasa, Barcelona, 1978.
- BARBA, Eugenio: *Teatro. Soledad, oficio y revuelta*. Catálogos, Buenos Aires, 1997.
- BROOK, Peter (1968): *El espacio vacío*. Península, Barcelona, 1997.
- BROOK, P. (1993): *La puerta abierta*. Alba, Barcelona, 1994.
- GROTOWSKI, Jerzy (1968): *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI, México, 1970.
- LEHMANN, Hans-Thiem (1999): *Teatro posdramático*. CENDEAC, Murcia, 2013.

Bloque 10.- Introducción a la Teoría de la Comunicación:

- MATTELART, A. y M.: *Historia de las teorías de la comunicación*. Paidós, Barcelona, 1997.

-WEST, R. y TURNER, H.: *Teoría de la comunicación: Análisis y aplicaciones*. McGraw-Hill, Madrid, 2005.

11.2. Bibliografía complementaria

- ABIRACHED, R.: *La crisis del personaje en el teatro moderno*. ADE, Madrid, 1994.
- ALONSO DE SANTOS, J.L.: *La escritura dramática*. Castalia, Madrid, 1998.
- BENTLEY, E.: *La vida del drama*. Paidós, Barcelona, 1982.
- BRAUN, E.: *El director y la escena*. Galerna, Buenos Aires, 1986.
- LUCKHURST, M.: *La palabra que empieza por D*. Fundamentos-RESAD, Madrid, 2008.
- MEDINA VICARIO, M.: *Los géneros dramáticos*. Fundamentos, Madrid, 2000.
- PAVIS, P.: *Diccionario del teatro*. Paidós, Barcelona, 1990.
- SÁNCHEZ, J.A. (ed.): *La escena moderna*. Akal, Madrid, 1999
- SÁNCHEZ ESCRIBANO, F. y PORQUERAS MAYO, A.: *Preceptiva dramática española*. Gredos, Madrid, 1971.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección1	
------------	--

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

--	--