

Nebrija
Universidad

Grado en Artes Escénicas Curso 2011/2012

Asignatura: HISTORIA DEL TEATRO Y DE LA MÚSICA

Código: ART 126

Asignatura: ART 126 - HISTORIA DEL TEATRO Y DE LA MÚSICA
Formación: Básica
Créditos ECTS 6.0 (3.0 – 3.0)
Curso: 1º
Semestre: 2º
Grupo: 1AR
Profesor: Nieves Martínez de Olcoz - Antonio Sierra
Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Historia y teoría de las artes escénicas con atención a los documentos de la literatura dramática y la historia de la representación teatral. Recorrido general por la Historia del Patrimonio musical de nuestra cultura occidental

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos relativos a los fundamentos de la materia así como aplicar dichos conocimientos para la resolución de los problemas específicos de dicha área de conocimiento.
2. Que los estudiantes tengan la capacidad para reunir los datos necesarios para entender los fundamentos de la Historia del teatro y de la Música aplicando juicios y criterios de la materia
3. Que los estudiantes puedan transmitir y comunicar los temas generales de la materia cada materia, con soltura los conceptos e ideas adquiridos en el aula.
4. Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje así como una conciencia de las capacidades y recursos propios que les permitan emprender las materias posteriores con un alto grado de autonomía.
5. Que los alumnos conozcan y aprecien el Patrimonio teatral y musical de la humanidad, atendiendo a la comprensión y reflexión de las Grandes corrientes artísticas, literarias, filosóficas e históricas de la humanidad.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de teoría: 1,2 ECTS

Las sesiones de teoría se desarrollaran en el modelo de clase magistral. Se hará hincapié en la presentación y descripción cronológica de la materia y en la explicación conceptual de términos y metodologías básicas aplicadas a cada asignatura del módulo.

Actividades prácticas del periodo lectivo: 0,6 ECTS

Las clases magistrales se configuran como la base formativa conceptual del alumno en el desarrollo de las correspondientes asignaturas, la titulación y su futuro desarrollo profesional.

Dichas clases se complementarán, para su asimilación conceptual, de sesiones prácticas mediante la utilización de la resolución de casos prácticos y la dinámica de grupos.

Las clases prácticas están programadas para la reflexión personal del alumno sobre una materia o asignatura concreta, y donde puedan expresar y emitir juicios de valor.

Tutorías: 0,2 ECTS

Tutorías personalizadas con el profesor a petición del alumno o requeridas por el profesor.

Estudio individual: 2 ECTS. Estudio individual del alumno.

El alumno con la ayuda de las tutorías y las indicaciones y herramientas del programa de cada asignatura podrá preparar de forma individual su estudio programado a diario para la consecución de los objetivos de su plan de estudios. El estudio consiste en las lecturas requeridas y recomendadas por el profesor así como las visitas recomendadas. Por ejemplo y basándose en las asignaturas propuestas podemos afirmar que los estudiantes tendrán que ir a Museos, galerías, Bibliotecas, Archivos, etc.)

Trabajo de asignatura: 2 ECTS

El alumno deberá realizar un trabajo práctico de carácter personal o innovador de cada una de las asignaturas para profundizar, reflexionar y aportar conocimientos a los conceptos explicados y practicados en el aula.

Dichos trabajos tienen un carácter eminentemente práctico. Partiendo de una base teórica aportada en las sesiones del aula se estima que el alumno pueda tomar parte de forma práctica en la comprensión de los conocimientos y aportar con sus reflexiones un avance a las investigaciones.

HISTORIA DEL TEATRO

Lección magistral que se complementa con la resolución de problemas y ejemplos por parte del profesor en interacción con el alumno.

Exposición individual o grupal de temas de investigación y documentación por parte de los estudiantes bajo la dirección del profesor.

Preparación de semimontados y escenas derivados del primer trabajo de mesa.

Lectura y análisis de textos dramáticos: Estudio de los diversos elementos estructurales, contextuales, históricos y sociales que componen el texto dramático. Lecturas y dramatizaciones en grupo en el aula con la activa participación de los alumnos y asesoramiento del profesor.

HISTORIA DE LA MÚSICA

Introducir al alumno en la presencia de la Música en todas las actividades del ser humano haciendo que éstas sean reconocibles e identificables por él, utilizando únicamente el vehículo conductor de la Música, pudiendo identificar e incluso crear por sí mismo la Música, manifestando sus sentimientos y pudiendo aplicarlos a su trabajo teatral.

La actividad principal será audición de obras musicales como ilustración a los contenidos teóricos según sea pertinente.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se aplicará el criterio general para toda la titulación, indicando en el apartado PROGRESOS Y RESULTADOS. Se aplicará aquí a la calificación de las actividades formativas indicadas, Clases de teoría y trabajo de la asignatura

Convocatoria Ordinaria:

5.1. Asistencia y participación en la clase: 10%

5.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30 %

5.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo): 10%

5.4. Prueba final 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación.

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final, habiendo asistido como mínimo, a un 80% de las horas presenciales. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5 . Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria

6. BIBLIOGRAFÍA

A. HISTORIA DE LITERATURA DRAMÁTICA

ARELLANO, Ignacio. *Historia del teatro español del siglo XVII.* Madrid: Cátedra, 1991.

DIEZ BORQUE, José María. Teoría, forma y función del teatro español de los siglos de Oro. Palma de Mallorca: Olañeta, 1996.

HISTORIA DEL TEATRO. Enciclopedia temática de Salvat. Barcelona.

HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL. Dirigida por Javier Huerta Calvo. 2 vol. Madrid: Editorial Gredos, 2003.

HISTORIA crítica del teatro inglés. Alcoy: Ed. Marfil, 1988.

HISTORIA DEL TEATRO. Buenos Aires: Losada, 1954. 4 vol.

HUERTA CALVO, Javier Coord. *Historia del teatro español.* Madrid: Gredos. 2 vo

----- *El viaje entretenido: Historia virtual del teatro.* Madrid: Gredos, 2003

INNES, Christopher. *El teatro sagrado: el ritual y la vanguardia.* México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

McGOWAN, E. *Las edades de Oro del teatro.* México: FCE, 1966.

OLIVA, César. *Historia básica del Arte Escénico.* Madrid: Taurus.

PEDRAZA Jiménez, Felipe y RODRÍGUEZ Cáceres, Milagros. *Historia de la literatura española. Vol I (Edad Media). Vol II (Renacimiento). Vol. 3 (Barroco: Teatro)*

RUIZ RAMÓN, Francisco. *Historia del teatro español. 2 vol.* Madrid: Cátedra, 1988.

B. TEORÍA DEL TEATRO Y GÉNEROS DRAMÁTICOS

BOBES NAVES, M^a del Carmen. *Estudios de Semiología del teatro.* Madrid: la Avispa, 1988.

----- *Semiología de la obra dramática.* Madrid: Arco/ Libros, 1977.

----- *Semiótica de la escena: análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo.* Madrid: Arco/Libros, 2001.

GARCÍA BERRIO, Antonio y HUERTA, Javier. *Los géneros literarios sistema e historia.* Madrid: Cátedra, 1992. (*Géneros teatrales*, pp. 198-218).

MEDINA VICARIO, MIGUEL. *Los géneros dramáticos. Ensayos y Manuales RESAD.* Madrid: Fundamentos: 2000.

C. DICCIONARIOS

DICCIONARIO de la comedia del Siglo de Oro. Madrid: Castalia, 2002.

PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro.* Barcelona: Paidós, 2002.

HUERTA CALVO, Javier. *Teatro español de la A a la Z*. Madrid: Gredos.

D. POÉTICAS

ARISTÓTELES. *Poética*. Ed. Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.1974.

NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza Editorial, 1973.

E. ANÁLISIS TEXTUAL Y COMENTARIO

BOBES NAVES, M^a del Carmen. *Teoría del teatro*. Madrid Arco/Libros, 1997.

BARRIENTOS GARCÍA, José Luis. *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid: Síntesis, 2003.

BLOOM, Harold. *Shakespeare. La invención de lo humano*. Madrid: Anagrama, 1998.
(atención al *carácter* como elemento estructurante).

ELAM, K. *The Semiotics of Theatre and Drama*. Londres-Nueva York: Methuen, 1980.

ESSLIN, Martin. *An Anatomy of Drama*. Nueva York: Hill& Wang, 1982.

----- *El teatro del Absurdo*. Barcelona: Seix Barral, 1961.

STEINER, G. *Antígonas. Una poética y una filosofía de la lectura*. Barcelona, Gedisa, 1991.

ÜBERSFELD, Anne. *Semiótica Teatral*. Cátedra/Universidad de Murcia. 1989.

F. HISTORIA DE LA MÚSICA

- Michels, U.: Atlas de música, I - II. (Madrid, Alianza, 1982)
- Chailley-Challan-Amat.: Teoría completa de la música. (París, Alphonse Leduc, 1983)
- Pérez, M.: Diccionario de la Música y los Músicos. (Madrid, Istmo, 1985)
- Basso, A.: La época de Bach y Haendel. (Madrid, Turner, 1986)
- Bianconi, L.:El siglo XVII. (Madrid, Turner, 1986)
- Comotti, G.: La música en la cultura griega y romana. (Madrid, Turner, 1986)
- Gallico, C.: La época del humanismo y del renacimiento.(Madrid, Turner, 1986)
- Lanza, A.: El siglo XX. (Madrid, Turner, 1986)
- Pestelli, G.: La época de Mozart y Beethoven. (Madrid, Turner, 1986)
- Salvetti, G.: El siglo XX. (Madrid, Turner, 1986)
- Vinay, G.: El siglo XX. (Madrid, Turner, 1986)
- Benedetto, R.:El siglo XIX. (Madrid, Turner, 1987)
- Casini, C.: El siglo XIX. (Madrid, Turner, 1987)
- Cattin, G.: El medioevo. (Madrid, Turner, 1987)
- Gallo, F.: El medioevo. (Madrid, Turner, 1987)
- Moore, D.: Guía de los Estilos Musicales (Madrid, Taurus, 1988)
- Grout-Palisca: Historia de la música occidental, 1 - 2. (Madrid, Alianza, 1990)
- Salvat, Ediciones: - Enciclopedia de los Grandes Compositores.
- Enciclopedia de los Grandes Temas de la Música.
- Sadie, S.: Guía Akal de la Música (Madrid, Akal, 1994)
- The New Grove Dictionary of Music and Musicians- (Oxford, B. Kernfeld, 2002)
- Bernstein, L.: El Maestro invita a un concierto (Madrid, Siruela, 2003)

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Nieves Martínez de Olcoz

Dirección Académica Grado Artes Escénicas

Profesora del área de interpretación

Actriz, directora e investigadora escénica, es Doctora en Filología Universidad Complutense de Madrid (1996) y Ph. D. Yale University (1999). Master of Arts Universidad de Kansas (1992) y IUniversidad de Yale (1995). Visiting Scholar en la Universidad de Harvard en (1995-96), prácticas de dirección en el Institute for Advanced Theatre Training. (196-98). Funda el Proyecto Transatlántico (1998-05) con Marco Antonio de la Parra (AECI). Profesora en la Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, RESAD y Universidad Nebrija.

Ha actuado y dirigido en compañías europeas y americanas y en área de arte y discapacidad. Autora de Teatro de mujer y culturas del movimiento en América Latina (2000) y de la edición Heroína. Teatro repleto de mujeres (1999); artículos en revistas nacionales e internacionales.

Antonio Sierra Queimadelos

Profesor del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesor del área de Canto, Voz e Historia de la Música.

Licenciado en la Especialidad de Canto por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; Diplomado como Cantante de Ópera y Conjunto Coral por la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Asiste a diferentes Cursos Internacionales de Música y Canto. Desde 1996. Alterna su actividad artística como solista en diferentes Compañías Profesionales de Ópera, Zarzuela y Musicales, con la enseñanza universitaria.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

En el edificio de arte, del campus de la Berzosa, previa cita

NIEVES MARTINEZ: mmartisa@nebrija.es

ANTONIO SIERRA: asierra@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes escénicas

ASIGNATURA: Historia del Teatro y de la Música

CURSO: 1º

SEMESTRE: 2º

CRÉDITOS ECTS: 6.0 – (3.0 Historia del Teatro. 3.0 Historia de la Música)

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajo
1	1	Introducción. Fuentes de investigación sobre la literatura dramática y la historia de la representación. Enfoques y metodologías.	La columna vertebral de los géneros dramáticos. <i>Edipo Rey/Antígona. Medea</i>	1.5	Máx. 7 horas semanales
1	2	Orígenes del teatro greco-latino. 1er canto de la cabra: <i>La Comedia</i> . Fiestas y ritos preteatrales. De Aristófanes a Plauto .	Carnaval dionisiaco: coros y bacantes del primer nacimiento de Dionisio. Experiencia con la Máscara. <i>Anfitrión</i> en Mérida.	1.5	
2	3	2º Nacimiento de Dionisio: <i>La tragedia. Esquilo Sófocles Eurípides. Aristóteles.</i> La tragedia romana de Séneca. Terencio y Menandro.	Epidauro. Visionado <i>Troyanas</i> Sófocles vs. Eurípides Entrevista a Aristóteles	1.5	Máx. 7 horas semanales
2	4	El teatro en la Edad Media. El teatro en el Renacimiento. La idea del teatro en Italia. Juan del Encina y la comedia humanística en España.	Lectura en clase del <i>Auto de los Reyes Magos/Églogas</i> La perspectiva renacentista. Preparación de <i>la Celestina</i> .	1.5	
2	5	<i>La tragicomedia. La Celestina.</i> Técnicas dramáticas. Dificultades de la puesta en escena de Marsillach a La Plage.	Representación de escenas Calisto/Melibea. Caracterización de Pármeno y Sempronio.	1.5	
3	6	El entremés. <i>El viaje entretenido</i> de Lope de Rueda a Cervantes . Importancia de La Comedia D'Il Arte en la historia de la interpretación.	<i>Las aceitunas. El viejo celoso.</i> Visionado de <i>El Retablo de las Maravillas</i> de Joglars. Preparación de lecturas de Lope. Monólogo de <i>El caballero de Olmedo</i> .	1.5	Máx. 7 horas semanales
3	7	El Barroco en España. Lope de Vega y su escuela. <i>Arte Nuevo</i> de hacer comedias. Recursos dramáticos de Lope para el corral de comedias.	Visionado de <i>El perro del hortelano</i> .	1.5	
4	8	La escuela de Lope. Tirso de Molina. (< <i>Fausto</i> de Marlowe > <i>Don Juan</i>)	<i>El Burlador de Sevilla.</i> Genealogía de <i>Don Juan</i> .	1.5	Máx. 7 horas Semanales
4	9	Calderón de la Barca el monstruo del laberinto barroco. La palabra y la ilusión escénica. El palacio de cristal.	Monólogo de Segismundo. Ejercicios sobre <i>La vida es sueño</i> y preparación del auto.	1.5	

4	10	El Auto sacramental: De Calderón a Sor Juana Inés de la Cruz . Re-presentación.	Lectura dramatizada de <i>El gran teatro del mundo</i> . Preparación del corpus de W. Shakespeare.	1.5	
5	11	El teatro isabelino. W. Shakespeare . La creación del <i>carácter</i> . El dominio de la estructura y la acción dramática.	Visita guiada a <i>El Globo</i> . La escuela de actuación de Hamlet. <i>Festival Shakespeare</i>	1.5	Máx. 7 horas semanales
5	12	El teatro del siglo XVII en Francia. Corneille, Racine, Moliere y la profesión teatral. De la corte, el salón de cámara y los grandes teatros de la burguesía teatral. El ballet	Semimontado de <i>Tartufo</i> . Crónica del autor y su público. Ejercicio de sociología del teatro El nuevo Aristóteles: notas para un cuaderno de dirección.	1.5	
6	13	Teatro Hispanoamericano.	Presentación de tesis para el trabajo final. Individualizada y con trabajo de revisión en grupo.	1.5	Máx. 7 horas semanales
6	14	El Siglo de las luces en el teatro español. Leandro Fernández de Moratin . Ramón de la Cruz y el sainete.	Análisis estructural de <i>El sí de las niñas</i> . Visionaria de Sainetes versión de Ernesto Caballero.	1.5	
6	15	El Romanticismo europeo. <u>Nietzsche</u> . Hugo. Goethe. Schiller. Los actores de Meineng. Byron. El regreso del cuerpo: música.	Trabajo en equipo: la ópera. De Schiller a Verdi. De Wagner a Appia. Exposición en el aula 1ª parte.	1.5	
7	16	<i>El sonido: La materia prima</i>	<i>Teoría – audición</i>	1.5	Máx. 7 horas semanales
7	17	<i>Los sonidos crean música</i>	<i>Teoría – audición</i>	1.5	
8	18	<i>La estructura de la música</i>	<i>Teoría – audición</i>	1.5	Máx. 7 horas semanales
8	19	<i>Los instrumentos musicales</i>	<i>Teoría – audición</i>	1.5	
8	20	<i>Edad Media</i>	<i>Teoría – audición – coloquio</i>	1.5	
9	21	<i>Renacimiento</i>	<i>Teoría – audición – coloquio</i>	1.5	Máx. 7 horas semanales
9	22	EXAMEN PARCIAL		1.5	
10	23	<i>Barroco</i>	<i>Teoría – audición – coloquio</i>	1.5	Máx. 7 horas semanales
10	24	<i>Selecciones</i>	<i>Audición</i>	1.5	
10	25	<i>Clasicismo</i>	<i>Teoría – audición – coloquio</i>	1.5	
11	26	<i>Selecciones</i>	<i>Audición</i>	1.5	Máx. 8 horas semanales
11	27	<i>Siglo XIX</i>	<i>Teoría – audición – coloquio</i>	1.5	
12	28	<i>Siglo XX</i>	<i>Teoría – audición – coloquio</i>	1.5	Máx. 8 horas semanales
12	29	<i>Selecciones</i>	<i>Audición</i>	1.5	
13 a 14		Evaluación Final Ordinaria		3	
15 a 16		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 16		Tutorías		15	
TOTAL				64.5 +	85.5 = 150 horas