

Nebrija
Universidad

Grado en Artes Escénicas

ART 105. INTRODUCCIÓN AL
HECHO DRAMÁTICO

Asignatura: ART105 Introducción al Hecho Dramático

Formación: Obligatoria

Créditos 6 ECTS

Curso: Primero

Semestre: Primero

Grupo: 1AR

Profesor: Nieves Martínez de Olcoz

Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

-Proporcionar nociones básicas de la situación actual del teatro y de sus posibilidades desde el punto de vista profesional. Análisis y explicación de las concordancias, coherencias, relaciones y coexistencias, estéticas, conceptuales y profesionales entre las diversas formas dramáticas, con especial atención al cine y a la televisión.

-Explicación, análisis y visualización de los diferentes estilos, técnicas, teorías y conceptos de la interpretación escénica a lo largo de su historia. Estudio de los contextos históricos, sociales y culturales de los diferentes estilos y técnicas actorales.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.1: Competencias recogidas en la Ficha de la asignatura de la memoria del grado:

-Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos generales relativos a: La evolución de los diferentes estilos y técnicas de la interpretación actoral, teatral y audiovisual, que se han desarrollado a lo largo de nuestra cultura así como las posibilidades profesionales de las diversas formas dramáticas, sus relaciones y concordancias para aplicar estos conocimientos de manera crítica en el análisis, interpretación y valoración de:

- El trabajo del actor, el hecho dramático en el ámbito teatral, audiovisual y multimedia

-Que los estudiantes tengan la capacidad para emitir juicios de valor que les permitan analizar y asimilar los conocimientos adquiridos en el aula así como aplicarlos de manera práctica en el desarrollo de un estilo interpretativo propio y la elaboración de una estrategia profesional en el ámbito de las artes escénicas.

-Que los estudiantes puedan transmitir y comunicar los diferentes contextos de los hechos dramáticos estudiados en la asignatura, de manera profesional y pedagógica, utilizando con soltura los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como desarrollar dichos conocimientos manera práctica en los diferentes contextos escénicos posteriores en su recorrido académico y profesional. De la misma manera los estudiantes deben transmitir y comunicar los conceptos, concomitancias y realidades contemporáneas del teatro, cine y producción multimedia estudiados en la asignatura, de manera profesional y pedagógica, utilizando con soltura los conocimientos adquiridos en esta materia.

-Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias posteriores así como las intensificaciones del Grado de con un alto grado de autonomía

3.2- Competencias específicas del Grado de Artes Escénicas recogidas en la memoria:

Esta asignatura refuerza de manera directa las siguientes competencias específicas de la intensificación en interpretación escénica:

18. Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.
20. Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.
23. Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.
24. Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.
26. Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.
28. Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de taller teórico prácticas: 1,8 ECTS.

Lección magistral que se complementa con la resolución de problemas y ejemplos por parte del profesor acerca del HECHO DRAMÁTICO: Concomitancias estéticas, conceptuales y profesionales entre las diversas formas dramáticas, con especial atención al cine y a la televisión

Lectura y análisis de textos dramáticos: estudio de las técnicas dramáticas y elementos estructurales y contextuales que componen el texto, como dramaturgia de un espectáculo.

Prácticas de lectura dramatizada, improvisación, semimontado y escena por parte del alumno (individual/grupo) desde la guía del profesor como aplicación del conocimiento teórico adquirido.

Tutorías: 0, 2 créditos ECTS.

Consulta al profesor por parte de los estudiantes sobre la materia.

Estudio individual: 2 créditos ECTS.

Trabajo individual del alumno, lecturas, investigación personal, visitas a espacios escénicos, visionado de espectáculos escénicos

Trabajo de asignatura: 2 créditos ECTS.

Los alumnos realizarán trabajos asignados en y para sesiones, escritos o para su presentación en exposición individual o en equipo. Trabajo de curso *El camino del artista*.

Agenda de tareas del estudiante:

1. Preparación de actividades individuales o grupales de dramatización: improvisación, lecturas dramatizadas o *semimontados* en el aula.
2. Ver una obra del Festival de Otoño y hacer su reseña.
3. Exposición: técnica dramática y/o lenguaje escénico. Cuestionario, ficha y esquema.
4. Trabajo final: *El camino del artista*. Manifiesto para una puesta en escena. Articulación de un lenguaje escénico propio, en conversación cultural con los maestros del hecho dramático.
5. Estudio del manual, por capítulos, según sesiones: M^{ra} de la Paz GRILLO TORRES, *Compendio de teoría teatral*.
6. Una visita al Centro de Documentación Teatral.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

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. 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

Selección de apoyo al estudio y ampliación. Los manuales-guía se señalan en negrita. De algunos de estos estudios (artículos y capítulos) se pueden realizar exposiciones en grupo para mesas redondas y coloquios. En general, los títulos y autores serán también familiares, por su relación con otras asignaturas interconectadas de la red curricular (Dramaturgia-Historia del teatro- Análisis de Textos etc...).

A. TEORÍA DEL TEATRO

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).

GARCÍA LORENZO, Luciano. Ed. *El personaje dramático. Ponencias y debates de las VII Jornadas de Teatro clásico español*. Madrid: Taurus, 1985.

GRILLO TORRES, Mª de la Paz. *Compendio de Teoría Teatral*. Madrid. Biblioteca Nueva, 2004.

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

SÁNCHEZ MONTES, Mª José. *El Cuerpo como signo*. Madrid: Biblioteca Nueva. 2004.

B. DICCIONARIOS

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

C. POÉTICAS

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

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

SÁNCHEZ, José Antonio. *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha. 1999.

D. ANÁLISIS y COMENTARIO del hecho dramático.

ARIEL RIVERA, Virgilio. *La composición dramática*. México: Col. Escenología, 1989.

ALONSO DE SANTOS, José Luis. *La escritura dramática*. Madrid: Castalia, 1999.

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.

----- *Drama y Tiempo*. Madrid: CSIC, 1991.

----- *Teatro y Ficción*. Monografías RESAD. Madrid: Fundamentos: 2004.

BENTLEY, E. *La vida del drama*. Buenos Aires: Paidós, 1971.

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

DE LA PARRA, Marco Antonio. *Cartas a un joven dramaturgo*. Santiago de Chile: Dolmen Ed. 1985.

DE MARINIS, Marco. *Comprender el teatro. Lineamientos de una teatrología*. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1997.

DERRIDA, J. "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación", *La escritura y la diferencia*. Madrid: Anthropos, (1967)1989, pp. 318-43.

ECO, Umberto. "Semiología de los lenguajes visuales". *Análisis de las imágenes*. Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982, pp. 23-80.

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.

FOUCAULT, M. *La trasfábula. Entre filosofía y literatura*. Barcelona: Paidós, 1999, pps. 289-97.

GREIMAS, *Semántica estructural*. Madrid: Gredos, 1971.

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

ISSACHAROFF, M. "Space and Reference in Drama" *Poetics Today* 2.1 (1981): 215-23.

KOWZAN, T. *El signo y el teatro*. Madrid/Arco Libros. 1997.

LAVANDIER, Yves. *La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 1997.

LAYTON, William. *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid: Fundamentos, 1990.

(en particular: Intenciones y Protagonista-antagonista).

McKEE, Robert. *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de escritura de los guiones*. Barcelona: Alba Editorial, 2005.

METZ, Ch. "Más allá de la analogía, la imagen". *Análisis de las imágenes*. Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982, pp. 9-23.

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

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

------. *La escuela del espectador*. Madrid: Ediciones la Avispa, 1998.
Hill& Wang.

Nueva York:

E. CREACIÓN ESCÉNICA.

ARTAUD, A. *El teatro y su doble*.

BARBA, Eugenio. *Tratado de Antropología Teatral*. Buenos Aires: Catálogos Editora, 1994.

BRECHT, B. *Organon*.

BROOK, Peter. *El Espacio Vacío*. Barcelona: Península, 1972.

DONNELLAN, Declan. *El Actor en la diana*. Madrid: Fundamentos, 2005.

KANTOR, T. *El teatro y la muerte*.

LECOQ, *El cuerpo poético*. Barcelona: Alba, 2003.

OIDA, Yoshi. *Un actor a la deriva*. Guadalajara: Ñaque, 2002.

------. *El Actor Invisible*. México: Ediciones El Milagro, 2006.

STANISLAVSKY, K. Toda la obra sobre la construcción del personaje y las ediciones de la Abadía por Osipova.

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 Universidad 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.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Nieves Olcoz: mmartisa@nebrija.es extensión 1511. Artes Escénicas. Campus de la Berzosa
Martes de 11.50 a 13.30h

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: ARTES ESCÉNICAS
ASIGNATURA: INTRODUCCION AL HECHO DRAMÁTICO
CURSO: 1AR
SEMESTRE: 1º
CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio teórico/práctico y trabajo. Máx. 7 horas semanales como media
1 SEPT	1 J29	Introducción- Teatro y Espectáculo. Escenificación, Drama y Fábula. Texto dramático /obra dramática/ montaje.	La columna de aire. La situación dramática Las funciones de Jakobson	1.5	Máximo 7h.
2 OCT	2 J6	La representación: Poéticas del texto o Estéticas de la escena . El Público	<i>Teatro al aire libre /bajo la arena</i> CT pp. 13-21 Improvisación	1.5	Max 7h
3	3 J13	Texto . La escritura dramática. La dicción dramática: drama y guión Acotaciones / Indicaciones	CT pp.31-55 Radio teatro Beckett Prácticas	1.5	Max 7h
4	4 J20	Estructura y ficción dramáticas . La estructura clásica: funciones/aperturas El incidente desencadenante	CT pp. 111-138 Tramas y guiones Prácticas	1.5	Max 7h
5	5 J27	Los signos del espacio . Espacio escenográfico, verbal, corporal y Sonoro.	CT pp. 21-25 Los códigos Kowzan	1.5	Max 7h
6	6 V28	Distancia y perspectiva. Luz	Prácticas		
6 NOV	7 J3	El Personaje . El personaje/Funciones	CT pp.67-82.	1.5	Max 7h
6		El ser en Acción: teatro	Intenciones.	1.5	Max 7h
6		Conflicto. Protagonista- Antagonista	Prácticas. <i>Antígona</i>	1.5	Max 7h
7	8 J10	El personaje/Modelos. El actor Intenciones. <i>Por qué / Para qué</i>	Layton Campus Virtual Prácticas.	1.5	Max 7h
8	9 J17	Género y Estilo. Tragedia Aristotélica. Tragedia contemporánea	Mito, <i>Hamartia</i> y <i>Fatum</i> Edipo CT pp. 139-152	1.5	Max 7h
9	10 J24	La Comedia . La tragicomedia.	CT pp. 153-162 (T.breve167-86) Prácticas.	1.5	Max 7h
10 DIC	11 J1	EL DRAMA Presencia. Objetivos.	pp. 163-66 Prácticas	1.5	Max 7h
11	12 J15	Tiempo . Tempos y ritmos	CT pp. 101-110 Prácticas	1.5	Max 7h
		Planos, grados, estructura		1.5	Max 7h
12	13 J22	Espacio . Planos y estructura espacial. Arquitecturas teatrales. Localizaciones	La <i>Casa</i> de Bernarda Alba/ <i>Luces</i> de Bohemia.	1.5	Max 7h
		Objetos	Prácticas	1.5	Max 7h
13 ENE	14 J12	VISIONADOS CORTOS CALENDARIO PRACTICAS ESCENAS	Prácticas	1.5	Max 7h
	1ª vez		ACTORES		
	J 13			2ª vez	
	J 20				
	J 27				

	V28			J 13	
	J3			J 20	
	J10			J 27	
	J17			J 28	
	J24			J 3, 10	
	J1			J 17	
	J15			J 24, 1	
	J22			J15	
		Evaluación Final Ordinaria		3	
		Evaluación Final Extraordinaria		3	
		Tutorías		15	
				64.5 +	85.5 = 150 horas