

Grado en Artes Escé- nicas

Teatro contemporáneo
ART 109

Asignatura: Teatro contemporáneo
Formación: Obligatoria
Créditos: 6
Curso: Segundo Artes Escénicas
Semestre: Segundo
Grupo: 2AR
Profesor: Athenea Mata Cortés
Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS.

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Estudio teórico del fenómeno teatral desde el punto de vista literario, abordando los principales textos del patrimonio dramático Universal desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, en sus tres aspectos básicos: Contexto Histórico, análisis de contenidos formales y estudio de los diferentes géneros y movimientos teatrales y géneros teatrales vigentes en la actualidad.

Permanente reflexión sobre las nuevas tendencias teatrales, con especial atención al desarrollo del teatro español

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Que los estudiantes hayan demostrado poseer conocimientos y conceptos relativos al estudio y análisis del Teatro contemporáneo, así como aplicar estos métodos y conocimientos al análisis de la puesta en escena teatral y a la comprensión del hecho dramático.

Que los estudiantes tengan capacidad para reunir los datos necesarios para emitir juicios de valor y criterios sobre las relaciones y contextos artísticos, culturales, sociales e históricos que puedan existir entre las diferentes manifestaciones teatrales

Que los estudiantes puedan transmitir de manera profesional y didáctica, utilizando con soltura los diferentes conceptos asimilados en la materia, ideas originales sobre literatura dramática.

Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias posteriores en ambas intensificaciones del Grado en Artes escénicas así como el Trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía.

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA INTENSIFICACIÓN EN INTERPRETACIÓN ESCÉNICA

1. Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.
3. Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.
5. Interiorizar el conflicto dramático.
7. Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.
9. Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.
11. Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

3.3. COMPETENCIAS DE LA INTENSIFICACIÓN EN CREACIÓN ESCÉNICA

1. Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.
2. Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas de dirección escénica.
3. Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura comparada, así como la visualización y análisis de diferentes espectáculos.
4. Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

7. Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de actores.
9. Utilizar las técnicas del análisis de texto.
12. Demostrar desde la perspectiva del director de escena y dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propia de su especialidad.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

CLASES DE TEORÍA: 1,8 créditos ECTS

Lección magistral que se complementa con la resolución de problemas y ejemplos por parte del profesor. Se utilizará el apoyo del campus virtual. La naturaleza de estas clases se concreta de la siguiente manera:

- LECTURA Y ANÁLISIS DE TEXTOS DRAMÁTICOS: Estudio de los diversos elementos estructurales, contextuales, históricos y sociales que componen el texto dramático.
- PRÁCTICA DE SEMIMONTADOS DE ESCENA en grupo en el aula y dirigidas por el profesor con la participación activa de los alumnos.

TUTORÍAS: 0,2 créditos ECTS . Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia.

ESTUDIO INDIVIDUAL: 2 créditos ECTS. Trabajo individual del alumno, lecturas obligatorias y recomendadas, visitas, etc.

TRABAJO DE ASIGNATURA: 2 créditos ECTS . Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encarque el profesor sobre los contenidos estudiados y las prácticas realizadas.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria:

- 1.1. Asistencia y participación en la clase 10%
- 1.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30 %
- 1.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10%
- 1.4. 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.

Se aplicará el Criterio general para toda la titulación, indicado en el apartado PROGRESOS Y RESULTADOS. Se aplicará aquí a la calificación de las actividades formativas indicadas, Clases de teoría y problemas, Clases prácticas y Trabajo de la asignatura.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Además de las lecturas obligatorias de las obras dramáticas señaladas en el programa, se recomienda:

OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco. Historia básica del Arte Escénico, Cátedra, Madrid 2006.

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Antonio. Dramaturgias de la imagen' 3ª ed. corregida, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha 2002.

SÁNCHEZ, J. A. La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias, Akal, Madrid, 1999.

Bibliografía complementaria

ARIEL RIVERA, Virgilio. La composición dramática, Col. Escenología, Méxio, 1989.

ARTAUD, Antonin. El teatro y su doble, Barcelona, Edhasa, 1983.

BARRIENTOS GARCÍA, Jose Luis. Cómo se comenta una obra de teatro, Síntesis, Madrid, 2003.

BRANDT, G. W. Modern Theories of Drama. A Selection of Writings on Drama and Theatre, 1840-1990, Oxford University Press, Oxford, 1998.

BROWN, John Russel. The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford University Press, Oxford, 1995.

CARDULLO, Bert y KNOFF, Robert. Theater of the Avant-Garde 1890-1950, Yale University Press, 2001.

CHAMBERS, Colin. The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre, Continuum, New York, 2002.

COQUELIN, Constant. Art and the Actor, translated by Abby Langdon Alge, Bibliobazar, Charleston, 2008.

CORNAGO BERNAL, O. La vanguardia teatral en España (1965-1975), Madrid, Visor, 1999.

CORNWELL, Neil. The Routledge Companion to Russian Literature, Routledge, NYC, 2001.

CRAIG, E. G. El arte del teatro, UNAM/Gecsa, México, 1987.

DIDEROT, Denis. La paradoja del comediante, traducción de Ricardo Baeza, Clásicos Universales, Gobierno del Estado de Veracruz, noviembre de 2001.

GOLBERG, RoseLee. Performance Art, Thames and Hudson, New York, 2010.

HARDISON LONDRÉ, Felicia y BERTHOLD, Margot. The History of World Theatre: from the English restoration to the present, Continuum, New York, 1999.

HODGE, Alison. Teoría e Práctica da interpretación, Xunta de Galicia, Galicia, 2003.

LAFERRIERE, George. Palabras para la acción, Ñaque, Castilla la Mancha, 2003.

LEHMAN, Hans-Thies. Postdramatic Theatre, Routledge, New York, 2009.

- LEWES, George Henry. *On Actors and the Art of Acting*, H. Holt and company, London, 1880.
- MAMET, David. *Verdadero y falso. Heregía y sentido común para el actor*, traducción de Josep Costa, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2008
- PAVIS, Patrice. *Teatro contemporáneo: Imágenes y voces*, LOM ediciones, Santiago de Chile, 1998.
- REBOLLO CALZADA, M. *Las teorías teatrales en España entre 1920 y 1930*, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2004.
- ROACH, Joseph R. *Studies in the Science of Acting*, The University of Michigan Presss, Michigan, USA, 1993.
- ROOSE-EVANS, James. *Experimental theatre from Stanislavsky to Peter Brook*, Routledge, NYC, 1996.
- SÁNCHEZ, Jose Antonio. *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002*, Universidad de Castilla la Mancha, Castilla la Mancha, 2006.
- SANCHIS SINISTIERRA, J. *La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral*, ed. M. Aznar Soler, Ñaque, Ciudad Real, 2002.
- SCHUMACHER, Claude. *Naturalism and Symbolism in European Theatre 1850-1918*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996
- STANISLAVSKY, Constantin. *Mi vida en el arte*, Quetzal, Buenos Aires, 1993.
- SZONDI, Peter. *Teoría del drama moderno, tentativa sobre lo trágico*, Destino, Barcelona, 1978
- TRANCÓN, Santiago. *Teoría del teatro: bases para el análisis de la obra dramática (Hegel, 1948: 167)*, Ed. Fundamentos, Madrid, 2006,
- VALENTINI, Valentina. *Después del Teatro Modern*, Institut del Teatre, Barcelona, 1991
- VEGA RAMOS, Mª J. *Poética y teatro. La teoría dramática del Renacimiento a la Posmodernidad*, Seminario Poética del Renacimiento/Mirabel editorial, Barcelona/Vigo, 2004.
- ZOLA, Émile. *El naturalismo en el teatro*, Ediciones Península, Barcelona, 1989.

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Athenea Mata Cortés

Profesora del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesora del área de Interpretación

Profesora de Teatro Contemporáneo y Herramientas Básicas de Interpretación. Doctorando y DEA en Artes Escénicas por el Institut del Teatre y la UAB. Ingeniera Superior por la UPM y Master en Comunicación y Márketing por ESIC. Investigadora especializada en Teoría de la Interpretación, Stanislavsky y Uta Hagen. Se formó como actriz con Claudia Fres y Jorge Eines. Después, en HB Studio y The Barrow Group, en Nueva York, tras lograr la Beca para Artistas del INJUVE en 2004. Ha protagonizado producciones de televisión, cine y teatro. Ha trabajado con Teatro del Oprimido en Brasil, Italia y España. Desde 2008 es profesora en la UPM y desde 2010 en la Nebrija.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Edificio de Artes Escénicas, Campus de la Berzosa, amata@nebrija.es
 Tutorías: jueves bajo cita previa.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes Escénicas

ASIGNATURA: Teatro Contemporáneo

SEMESTRE: 2º

CRÉDITOS ECTS: 6

Desde el primer día, los alumnos serán divididos en grupos (de, como mínimo, cuatro personas). A mitad del semestre se reorganizarán los grupos.

La primera parte de la clase de los jueves serán dedicadas al repaso teórico desde una perspectiva cronológico-histórica de las principales corrientes literarias y escénicas de cada etapa del teatro contemporáneo.

Cada jueves se encargará la lectura de una obra de teatro que todos los alumnos deberán haber leído, asimilado y preparado para el futuro debate en clase el jueves de la semana siguiente. Los alumnos dispondrán por tanto de siete días para dicha preparación.

Cada jueves un único grupo será responsable de la presentación de contenidos en clase. En primer lugar deberá elaborar una pequeña presentación de diapositivas sobre la obra de estudio de esa semana. El trabajo incluirá un análisis del texto leído. Tras la exposición, el grupo responsable de esa semana, representará una escena de la obra, preferiblemente de dos personajes y de no más de tres minutos de duración. Para la escenificación, deberán poner en práctica los conocimientos teóricos extraídos del análisis de texto y del estudio en clase. Después de la escenificación, el grupo responsable de esa semana dirigirá un debate en el que participarán todos los alumnos.

Los alumnos asistirán al menos a una obra de carácter contemporáneo de la cartelera de la temporada de primavera madrileña sobre la que tendrán que entregar un trabajo escrito.

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.
1 FEB	1	Introducción al Teatro Contemporáneo	Herramientas Análisis Texto	1.5	Max. 7 h
1 FEB	2	Naturalismo/Realismo	Análisis texto	1.5	
2 FEB	3	Naturalismo/Realismo II	Debate textos realismo	1.5	Max. 7 h
2 FEB	4	El jardín de los cerezos de Chejov	Naturalismo/Chejov escena	1.5	
1 MAR	5	Simbolismo	Debate textos simbolismo	1.5	Max. 7 h
1 MAR	6	La Intrusa de Maeterlinck	Simbolismo/Maeterlinck	1.5	
2 MAR	7	Vanguardias I	Debate textos vanguardia	1.5	Max. 7 h
2 MAR	8	Ubú Rey de Alfred Jarry	Vanguardia/Jarry	1.5	
3 MAR	9	Vanguardias II	Debate textos vanguardias	1.5	Max. 7 h
3 MAR	10	Seis personajes en busca de un autor Pirandello	Metateatro/Pirandello	1.5	
4 MAR	11	Expresionismo, teatro político y épico.	Impro. Match.	1.5	Max. 7 h
4 MAR	12	Despertar de Primavera de Wedekind	Expresionismo/Wedekind	1.5	
5 MAR	13	Del surrealismo al teatro del absurdo	Debate textos surrealismo	1.5	Max. 7 h
5 MAR	14	Así que pasen cinco años de Lorca	Surrealismo/Lorca E.	1.5	
1 ABR	15	Teatro de la crueldad e hiperrealismo	Actividad teatro	1.5	Max. 7 h
1 ABR	16	Las criadas de Jean Genet	Crueldad/Genet	1.5	
2 ABR	17	Teatro español principios s. XX	Debate textos España	1.5	

2 ABR	18	Divinas Palabras de Valle-Inclán	Grotesco/Valle	1.5	Max. 7 h
3 ABR	19	Teatro norteamericano	Visionado vídeos y debate	1.5	
3 ABR	20	El zoo de cristal de Tennessee Williams	Hiperrealismo/Williams	1.5	
1 MAY	21	Teatro postdramático	Debate vídeos	1.5	Max. 7 h
1 MAY	22	Palabra de perro de Juan Mayorga	Contemporáneo/Mayorga	1.5	
2 MAY	23	La crisis del drama contemporáneo	Herramientas análisis	1.5	Max. 7 h
2 MAY	24	Ángeles en América de Tony Kushner	Contemporáneo/Kushner	1.5	
3 MAY	25	Corrientes contemporáneas	Vídeos y ejercicios	1.5	Max. 7 h
3 MAY	26	Yo estaba en casa y esperaba que viniera la lluvia de Jean Luc Lagarce	Contemporáneo/Lagarce	1.5	
4 MAY	27	Teatro español finales s. XX	Vídeos y ejercicios	1.5	Max. 8 h
4 MAY	28	Aftersun de Rodrigo García	Postdramático/García	1.5	
5 MAY	29	Presentación happening	Happening	1.5	Max. 8 h
TOTAL		Evaluación Final Ordinaria		3	
		Evaluación Final Extraordinaria		3	
		Tutorías		15	
				64.5 +	85.5 = 150 horas