

Universidad
Nebrija

**GRADO EN ARTES
ESCÉNICAS
CURSO 2011/2012**

Asignatura: Teatro Clásico
Código: ART 107

Asignatura: ART 107 Teatro Clásico

Formación: Obligatoria

Créditos ECTS: 6.0

Curso: Segundo

Semestre: Primero

Profesor: Roberto Alonso Cuenca

Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Esta asignatura aborda el estudio teórico del fenómeno teatral desde el punto de vista literario, abordando los principales textos del patrimonio dramático Universal de la producción teatral en el siglo XVII en España e Inglaterra, en sus tres aspectos básicos: Contexto Histórico, análisis de contenidos formales y estudio de los diferentes géneros.

Por otro lado, esta asignatura proporciona el suficiente conocimiento sobre el teatro que se realizaba en el Barroco, tanto en España como en Inglaterra, en cuanto a sus antecedentes directos, la literatura dramática que se escenificaba, los autores que la creaban, los sistemas de producción, los lugares de representación y la génesis de la puesta en escena, todo ello en el contexto histórico y socio-cultural de la época.

Asimismo se sentarán las bases para conocer en profundidad la variedad estrófica en que se escribía, y se dará una importancia fundamental a todo lo relativo al lenguaje en su aspecto práctico: prosodia, fraseo, vocalización e inteligibilidad.

También se hará un recorrido sobre la práctica del teatro clásico en la actualidad, la idoneidad o no de su representación, su vigencia y la necesaria presencia o ausencia de la versión.

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 español del siglo de oro e isabelino, 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 la 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.

Esta asignatura refuerza, por otro lado, las siguientes competencias específicas de la intensificación en interpretación escénica, recogidas en la memoria del Grado:

26.- Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

Esta asignatura refuerza, por otro lado, las siguientes competencias específicas de la intensificación en creación escénica, recogidas en la memoria del Grado:

30.- Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral

32.- Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura comparada, así como la visualización y análisis de diferentes espectáculos.

33.- Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

34.- Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

40.- Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de teoría: 1,8 ECTS

Lección magistral, estudio y análisis de los principales autores y obras del teatro español del siglo de Oro e Isabelino, que se complementa con la resolución de problemas y ejemplos por parte del profesor:

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

Estudio Individual. 2 ECTS. Trabajo individual del alumno, lecturas obligatorias y recomendadas, visitas, etc.

Trabajo de asignatura: 2 ECTS. Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encargue el profesor sobre los contenidos estudiados en la asignatura.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de esta materia contempla todos los aspectos integrados en la docencia y se hará de forma continuada a lo largo del semestre.

Se prevé un examen final en ambas asignaturas. Se puntuarán igualmente los ejercicios prácticos, así como trabajos y proyectos dirigidos, participación en clase, exposiciones, etc.

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

TEATRO ESPAÑOL.

Teatro medieval.

Edición Fernando Lázaro Carrete. Ed. Castalia. Col. Odres Nuevos. Madrid 1976.

Teatro medieval. El drama litúrgico.

Ed. Crítica. Col. Páginas de Biblioteca Clásica. Barcelona.

Gil Vicente. Obras dramáticas castellanas.

Edición Thomas R. Hart. Ed. Espasa Calpe. Col. Clásicos Castellanos. Madrid 1975.

Lope de Rueda. Pasos.

Edición Fernando González Ollé – Vicente Tusón. Ed. Cátedra. Col. Letras Hispánicas. Madrid 2005.

*** *Historia del teatro español del siglo XVII.***

Ignacio Arellano. Ed. Cátedra. Madrid 1995.

*** *Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega.***

José Mª Díez Borque. Ed. Bosch. Barcelona 1978.

*** *Actor y técnica de representación del teatro clásico español.***

Edición José Mª Díez Borque. Thames Book Limited. Londres 1989.

La técnica del actor español en el Barroco.

Evangelina Rodríguez Cuadros. Ed. Castalia. Madrid 1998.

Antología del entremés barroco.

Edición Celsa Carmen García Valdés. Ed. Plaza y Janés. Col. Clásicos Plaza y Janés. Barcelona 1985.

Teatro breve del siglo de oro.

Edición Antonio Rey Hazas. Alianza Editorial (Literatura). Madrid 2002.

*** *Arte nuevo de hacer comedias...***

Lope de Vega. Edición José Prades. Ed. C.S.I.C. Madrid 1971.

Calderón: sistema dramático y técnicas escénicas.

Actas del las XXIII Jornadas de Teatro Clásico. Almagro 2000.

Edición de Felipe B. Pedraza, Rafael González Cañal y Elena Marcello.

Ed. Universidad de Castilla-La Mancha. Col. Corral de Comedias 2001.

La comedia villanesca y su escenificación.

Actas de las XXIV Jornadas de Teatro Clásico. Almagro 2001.
Edición de Felipe B. Pedraza, Rafael González Cañal y Elena Marcello.
Ed. Universidad de Castilla-La Mancha. Col. Corral de Comedias 2002.

Sexo, poder y justicia en la comedia española.

Felipe B. Pedraza Jiménez. Ed. Academia el Hispanismo. Vigo 2007.

Comedias y comediantes.

Estudios sobre el teatro clásico español.
Dpto de Filología. Universidad de Valencia 1991.

**** Diccionario de la comedia del siglo de oro.***

Edición Frank P. Casa, Luciano García Lorenzo y Germán Vega García-Luengos.
Ed. Castalia. Col. Castalia Instrumenta. Madrid 2002.

**** El viaje entretenido.***

Agustín de Rojas Villandrando. Edición Pierre Ressot. Ed. Castalia. Madrid 1972.

La puesta en escena del teatro clásico.

Cuadernos de Teatro Clásico nº 8 Ed. C.N.T.C. Madrid 1995.

La puesta en escena en los teatros comerciales del siglo de oro.

José Mª Ruano de la Haza. Ed. Castalia. Madrid 2000.

Teatros del siglo de oro. Corrales y coliseos de la Península Ibérica.

Cuadernos de Teatro Clásico nº 10. Ed. C.N.T.C. Madrid 1998.

Historia de la literatura universal.

Martín de Riquer y José Mª Valverde. Tomo II: teatro español del s. XVII-Cervantes.
Págs. 190 – 242. Ed. Planeta. Barcelona 1968.

Paradigmas del teatro clásico español.

Francisco Ruiz Ramón. Ed. Cátedra. Madrid 1997.

Verso y teatro. Guía teórico-práctica para el actor.

Josefina García Aráez. Ed. de la autora. Madrid 1997.

Métrica española.

Antonio Quilis. Ed. Ariel Instrumenta. Barcelona 1989.

Diccionario de métrica española.

José Domínguez Caparrós. Alianza Editorial. Col Biblioteca de consulta. Madrid 1999.

Breve diccionario de términos literarios.

Demetrio estébanez Calderón.
Alianza Editorial. Col. Biblioteca de consulta. Madrid 2000.

TEATRO INGLÉS.

**** Historia de la literatura inglesa.***

Esteban Pujals. Ed. Gredos. Madrid 1988.

**** Shakespeare y el teatro de su época.***

R. Portillo. Ed. Cátedra. Madrid 1987.

British drama.

Allardyce Nicoll. Ed. Harrap. Londres 1978.

Historia de la literatura universal

Martín de Riquer y José M^o Valverde. Tomo II: literatura inglesa elisabetiana-Shakespeare. Págs. 113 – 189. Ed. Planeta. Barcelona 1968.

*** Apuntes sobre Shakespeare.**

Jan Kott. Ed. Seix Barral. Barcelona 1969.

*** El lenguaje escénico de Shakespeare.**

C. Pérez Gallego. Ed. Pórtico. Zaragoza 1982.

William Shakespeare. Una biografía documentada.

S. Schoenbaum. Ed. Argos Vergara. Barcelona 1985.

Estudios literarios ingleses. Renacimiento y Barroco.

Ed. Susana Ónega. Ed. Cátedra. Madrid 1986.

Estudios literarios ingleses. Shakespeare y el teatro de su época.

Ed. Rafael Portillo. Ed. Cátedra. Instituto de Estudios Ingleses. Madrid 1987.

Shakespeare y la naturaleza del hombre.

Theodore Spencer. Ed. Losada. Buenos Aires. 1954.

Guía de las obras dramáticas de Shakespeare.

Kenneth MacLeish y Stephen Unwin. Alba Editorial S.L. Barcelona 2000.

Introducción a Shakespeare a través del cine.

Fernando Gil-Delgado. Ediciones Internacionales Universitarias. Madrid 2001.

Shakespeare. Obras completas.

Ed. Luis Astrana Marín. Ed. Aguilar. Madrid 1961.

Elizabethan Theatre.

Ed. Nicholas Brooke. Stratford-Upon-Avon Studies. London 1956.

*** Shakespeare. The invention of de human.**

Harold Bloom. Ed. Riverhead. Nueva York 1998.

R.S.C. in playing Shakespeae.

John Barton. Ed. Methuen Drama. 1995.

Parallel lives: Spanish and English Drama. 1580 – 1680.

Ed. Louise and Peter Fothergill-Payne. Bucknell University Press.

The populace in Shakespeare.

Brents Stirling. Nueva York 1965.

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Roberto Alonso Cuenca

Profesor del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesor de Teatro Clásico

Licenciado en Periodismo. U.C.M. Titulado Dirección de TV y Escenografía Teatral. Curso Profesores de Interpretación. RESAD.

Director Escuela Teatro Clásico. Profesor Interpretación Instituto Teatro Artes Escénicas Asturias. Profesor Escuela Superior Canto y Real Conservatorio de Música. Profesor "Universitas Senioribus" San Pablo-CEU. Conferencias, talleres, seminarios en distintas universidades. Director Cía. "Foro Teatral". Corresponsal revista teatral "Yorick". Coordinador Teatro Nacional "La Zarzuela". Miembro fundador y Director adjunto Cía. Nal. Teatro Clásico. Adjunto Dirección serie T.V.E. "Recuerda cuando". Coordinador Jornadas Clásicas Festival Almagro. Coordinador Cía. Clásica "José Estruch" RESAD. Coordinador General Festival Teatro Clásico Olite. Director Artístico cine. Autor diversos guiones cine y TV.

Publicaciones: Boletín Cía Nal. Teatro Clásico. Revista Siglo XXI. Cátedra Miguel Delibes. U. de Valladolid. Revista Instituto Almagro de Estudios Clásicos. Jornadas Calderón. U.C.L.M. y varias más.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Edificio de Arte, Campus de la Berzosa, con cita previa.

Tel. móvil nº 629 04 22 28

robertoalonsocuenca@gmail.com

ralonsoc@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes Escénicas.

ASIGNATURA: Teatro Clásico.

CURSO: Segundo.

SEMESTRE: Primero.

CRÉDITOS ECTS: 6.0

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajos
1	1	Antecedentes históricos. La <u>casa de Austria</u> en la España de los siglos XVI y XVII.	Esplendor y decadencia de un linaje. El Siglo de Oro.	1.5	Máximo 7 horas
1	2	Antecedentes literarios. <u>Juglares y trovadores</u> .	Similitudes y diferencias. Selección, lectura y comentario.	1.5	
2	3	El drama litúrgico. Los <u>Tropos</u> .	Iconografía en la pintura.	1.5	Máximo 7 horas
2	4	El drama religioso. El <u>Auto de los Reyes Magos</u> .	Lectura y apunte de escenificación.	1.5	
3	5	La fiesta procesional. <u>El Corpus</u> . <u>El Auto Sacramental</u> .	Selección, lectura y comentario.	1.5	
4	6	<u>Los Momos</u> y el <u>Entremés inicial</u> . <u>El Carnaval</u> .	Creación colectiva " <u>a modo de momo</u> ".	1.5	Máximo 7 horas
5	7	<u>La Danza de la Muerte</u> .	Selección, lectura y comentario.	1.5	
5	8	El teatro profano. <u>Gómez Manrique</u> , <u>Cota</u> y otros.	Selección, lectura y comentario.	1.5	Máximo 7 horas
6	9	<u>Juan del Encina</u> . <u>Gil Vicente</u> .	<u>Don Duardos</u> . Lect. y visionado.	1.5	

6	10	Fernando de Rojas. <i>La Celestina</i> .	Lectura y visionado.	1.5	
7	11	Lope de Rueda. Juan de la Cueva.	Los pasos. Lectura. Realismo y costumbrismo. Detallar.	1.5	Máximo 7 horas
7	12	El actor. Las compañías. Las cofradías.	El actor hoy. Paralelismos.	1.5	
8	13	La representación. La escena. El verso dramático y su variedad estrófica.	Identificación métrica y lectura.	1.5	Máximo 7 horas
8	14	Verso: Romance, redondilla, quintilla, octava.	Ejemplos y lectura individual.	1.5	
9	15	Verso: Soneto, décima, sexteto, lira.	Ejemplos y lectura individual.	1.5	Máximo 7 horas
9	16	Verso: <i>La discreta enamorada</i> .	Escenas prácticas grupales.	1.5	Máximo 7 horas
10	17	Verso: <i>La dama boba</i> .	Escenas prácticas grupales.	1.5	
10	18	Verso: <i>No hay burlas con el amor</i> .	Escenas prácticas grupales.	1.5	Máximo 7 horas
11	19	Verso: <i>La viuda valenciana</i> .	Escenas prácticas grupales.	1.5	
11	20	Verso: <i>El castigo sin venganza</i> .	Escenas prácticas grupales.	1.5	Máximo 7 horas
12	21	Verso: <i>El alcalde de Zalamea</i> .	Escenas prácticas grupales.	1.5	
12	22	Lope de Vega. <i>Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo</i> .	Lectura y comentario. Actualidad del texto.	1.5	
13	23	Lope y la tragedia. El castigo si venganza.	Lectura y visionado.	1.5	Máximo 7 horas
13	24	Lope y la comedia. <i>El anzuelo de Fenisa</i>	Lectura y visionado.	1.5	
14	25	Calderón. El drama. <i>El alcalde de Zalamea</i>	Lectura y visionado.	1.5	Máximo 7 horas
15	26	Calderón. La comedia. <i>No hay burlas con el amor</i> . Máximo 7 horas	Lectura y visionado.	1.5	Máximo 7 horas
15	27	Los espacios de representación.	Localización en el Madrid actual	1.5	
16	28	Teatro Clásico hoy. Vigencia.	Su actualidad en la cartelera actual.	1.5	Máximo 7 horas
16	29	La Compañía Nacional de Teatro Clásico.	Asistencia en su sede.	1.5	
16 a 17		Evaluación Final Ordinaria		3	
17 a 18		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 18		Tutorías		15	
TOTAL				64.5 + 85,5 =	150 horas