

Universidad
Nebrija

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS

Asignatura: Introducción al
Hecho Dramático

Código:

Asignatura: Introducción al Hecho Dramático

Formación: / Obligatoria

Créditos ECTS:

Curso: Primero

Semestre: Primero

Profesor/a: Nieves Martínez de Olcoz

Curso académico: --

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Proporcionar nociones básicas del teatro desde el punto de vista conceptual y profesional en su desarrollo como arte escénico y estructura dramática del audiovisual. Análisis y explicación de las formas dramáticas del teatro y el cine. Análisis y visualización de los diferentes estilos, técnicas, teorías y conceptos de la interpretación escénica a lo largo de la historia. Aproximación técnica y estilística a la dramatización. Contextos culturales y estructurales de la creación dramática.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Comprender e integrar los conocimientos relativos a: las diversas formas y géneros dramáticos, tecnología de la representación, nociones básicas de dramaturgia y puesta en escena. Aplicar estos conocimientos de manera crítica en el análisis, interpretación y valoración del trabajo del actor y el desarrollo de la puesta en escena, el hecho dramático en el ámbito teatral y audiovisual. Desarrollar la capacidad de un estilo interpretativo propio y la elaboración de una estrategia profesional en el ámbito de las artes escénicas. La capacidad para comunicar de manera pedagógica y efectiva los conceptos y conocimientos adquiridos a las realidades contemporáneas del teatro, cine y multimedia que afectan a la producción dramática.

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 partes del profesor en interacción con el alumno.

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 obligatorias y recomendadas, investigación, visitas, preparación de análisis, repertorios y comentarios.

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: **Mª de la Paz GRILLO TORRES, *Compendio de teoría teatral***.
6. Una visita al Centro de Documentación Teatral.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Convocatoria Ordinaria:

- 5.1.2.- Actividades académicas dirigidas (incluye prácticas escénicas en clase): 30%
- 5.1.3.- Examen parcial: 20%
- 5.1.4.- Examen final: 50%

5.2. Convocatoria Extraordinaria:

- 5.2.1.- Evaluación trabajo en clase y académico dirigido: 50%
- 5.2.2.- Examen final: 50%

5.3. Restricciones:

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario: la asistencia a las clases como mínimo del 80 % de las horas presenciales, y obtener al menos un cinco en el examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerara suspenso.

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, Friedich. *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.

York: Hill& Wang.

Nueva

D. 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

MARÍA NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ

Actriz, directora e investigadora escénica, es Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid (1996) y Ph. D. por *Yale University* (1999), con especialidad en

literatura dramática hispanoamericana. *Master of Arts* por la Universidad de Kansas (1992) y la Universidad de Yale (1995). *Exchange Visiting Scholar* en la Universidad de Harvard en 1995-96, realiza prácticas de dirección en el *Institute for Advanced Theatre Training*. Se incorpora como Directora del Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales de la Universidad de Alcalá donde ejerce gestión y docencia en los programas de teatro y cine hasta 1998. Entre 1998 y 2005 funda el *Proyecto Transatlántico* junto al dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra para la producción escénica entre España y Chile con la colaboración del ICI y la Casa de América. Desde el año 2005 es profesora colaboradora en el Programa de Teatro de la Universidad Carlos III. Actualmente enseña artes escénicas en la Universidad Nebrija.

Ha actuado y dirigido en distintos proyectos teatrales españoles (Compañía Blenamiboá, Teatro Real de Madrid, la Mala Compañía), estadounidenses (*Cambridge Repertory*) y latinoamericanos (Academia Imaginaria, Teatro Nacional Chileno) y en áreas específicas de investigación como artes escénicas y discapacidad (Compañía El Tinglao). Publica artículos especializados a lo largo de toda su carrera (LATR, Gestos, Arrabal, Estudios Públicos, Anales de Literatura Hispanoamericana, Ophelia, Letras Femeninas) y de estudios escénicos en colaboración en Alemania y Latinoamérica. Es autora de *Teatro de mujer y culturas del movimiento en América Latina* (2000) y de la edición *Heroína. Teatro repleto de mujeres* (1999) sobre la obra de Marco Antonio de la Parra (Editorial Cuarto Propio).

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: ARTES ESCÉNICAS

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL HECHO DRAMÁTICO

CURSO: PRIMERO

SEMESTRE: PRIMERO

CRÉDITOS ECTS: 6

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- Teatro y Espectáculo. Escenificación, Drama y Fábula. Texto dramático /obra dramática/ montaje.	Taller de escritura de un texto dramático: metatexto (instalación y <i>performance</i>)	1.5	Máximo 7 horas semanales
1	2	La representación: Poéticas del texto o Estéticas de la escena	“Teatro al aire libre”/ “Teatro bajo la arena”. Taller de escritura 2: la instalación	1.5	Máximo 7 horas semanales
2	3	Poéticas del texto o Estéticas de la escena .	El actor se prepara con Hamlet y Pedro de Urdemalas Visionado Artaud/Brecht	1.5	Máximo 7 horas semanales
2	4	Texto. La escritura dramática. La dicción dramática	T. de escritura 3: Diálogo Radio teatro Beckett	1.5	Máximo 7 horas semanales

2	5	Estructura dramática. La estructura clásica y sus funciones	Composición de <i>La escuela de mujeres</i> de Moliere	1.5	Máximo 7 horas semanales
3	6	Género y Estilo. Tragedia Aristotélica.	<i>Cronotopos</i> . El efecto trágico. Actuaciones maestras: Fedra, Edipo.	1.5	Máximo 7 horas semanales
3	7	<i>Myhtos</i> en la tragedia contemporánea. Esperpento. Lirismo. Expresionismo.	<i>Prometeísmo, fatum contemporáneo</i>	1.5	Máximo 7 horas semanales
4	8	Comedia. Comicidad significativa y absoluta. Figurón. Sainete. Absurdo.	Repertorio histórico. Partituras. Improvisaciones. Muñecos.	1.5	Máximo 7 horas semanales
4	9	Tragicomedia. El Repertorio español	*SEMIMONTADO	1.5	
4	10	Drama. Definición, historia y recursos.	Lecturas dramatizadas. Visión.	1.5	
5	11	La Ironía Dramática. Tipo y función.	Visionados, improvisaciones	1.5	Máximo 7 horas semanales
5	12	La ficción dramática. Tema y argumento. Acción dramática.	Modelos sintéticos de construcción y acción dramática	1.5	Máximo 7 horas semanales
6	13	La técnica del análisis de escenas	Tramas y guiones. Visionados	1.5	Máximo 7 horas semanales
6	14	Tiempo. Planos, grados, estructura	Estructura fractal <i>Con la muerte en los talones</i> .	1.5	Máximo 7 horas semanales
6	15	Espacio. Planos y estructura espacial. Arquitecturas teatrales.	Confrontación escénica <i>La Casa de Bernarda Alba versus Luces de Bohemia</i> .	1.5	Máximo 7 horas semanales
7	16	Los signos del espacio. Espacio escenográfico, verbal, corporal y sonoro. Distancia y perspectiva. Luz.	Fantasías para una caja escénica. Auto de siluetas. Maquetas y virtualidad.	1.5	Máximo 7 horas semanales
7	17	El Personaje. Modelos. El Actor.	Dramas corales. Retratos.	1.5	Máximo 7 horas semanales
8	18	El personaje. Funciones. El ser en acción	<i>Antígona versus Creonte</i> <i>El Inconsciente</i>	1.5	Máximo 7 horas semanales
8	19	El personaje y los géneros. Personaje, género y estructura dramática	<i>Comedia dell'Arte. Dramatis personae</i> del Siglo de Oro.	1.5	Máximo 7 horas semanales
8	20	La puesta en escena. Los lenguajes escénicos	Tecnología de la representación	1.5	Máximo 7 horas semanales
9	21	Teatros de la palabra vs. Teatros del movimiento. Stanislavsky-W. Layton	<i>Hombre que se ahoga</i> de Veronesse. La Abadía.	1.5	Máximo 7 horas semanales
9	22	Teatro de la Fabulación. Teatro del silencio: gesto, objeto y mimo. La animación.	Los Hermanos Quay. El cuerpo poético de Lecoq.	1.5	Máximo 7 horas semanales
10	23	Teatros del cuerpo. El teatro pobre de Grotowski. El teatro antropológico de Barba.	Energía sostenible y disponibilidad. La columna de aire.	1.5	Máximo 7 horas semanales
10	24	Teatros del espacio. Kantor y Brook	Visionados Presentaciones	1.5	Máximo 7 horas semanales
10	25	Teatros de la imagen.		1.5	Máximo 7 horas

		La imagen-palabra de Pina Bausch. La imagen densa de Bob Wilson.	Visionados Presentaciones		semanales
11	26	Performance Partitura y fábula en la escena contemporánea.	Angélica Lidell. La Fura.	1.5	Máximo 7 horas semanales
11	27	El hecho dramático en el Cine. Recapitulación del montaje audiovisual. La actuación ante la cámara.	Prácticas ante la cámara	1.5	Máximo 7 horas semanales
12	28	Drama y cine: Einsenstein, Bergman, Angelopoulus, Tarkowski	Proyecciones	1.5	Máximo 7 horas semanales
12	29	Descartes del programa del curso.	Dudas y preguntas	1.5	Máximo 7 horas semanales
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