

Historia del Teatro y de la Música

Grado en Artes
Escénicas
2017-18

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Teatro y de la Música

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Básica

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Equipo Docente: Dña. M. Gladys Balaguer Mendoza y D. Antonio Sierra Queimadelos

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1 Conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia y aprender con facilidad una lengua extranjera. Conocimientos y destrezas en el manejo de las herramientas informáticas. Conocimiento de las diferentes dinámicas de grupo y habilidad para implementarla en contextos prácticos.

CG2 Habilidad para el trabajo en grupo y de forma interdisciplinar. Habilidades críticas, analíticas y prácticas. Habilidades de pensamiento creativo e imaginativo. Habilidades de comunicación en diferentes medios y técnicas.

CG3 Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales. Capacidad de analizar y examinar de manera crítica diversas formas de discursos y sus efectos sobre el arte, los medios y la sociedad. Capacidad de comunicación en diferentes medios. Capacidad de perseverancia. Capacidad de concentración prolongada. Capacidad de desarrollar ideas y conceptos así como comunicarlos y presentarlos de manera adecuada. Capacidad para escribir trabajos con exigencias académicas. Capacidad para lidiar con asuntos personales e interpersonales. Capacidad negociadora. Capacidad para cumplir con objetivos y fechas de entrega.

CG4 Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales

necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

CE1 Que los alumnos conozcan y aprecien el Patrimonio Cultural de la humanidad, en el Arte, el Teatro y la Música, atendiendo a la comprensión y reflexión de las Grandes corrientes artísticas, literarias, filosóficas e históricas de la humanidad.

1.1. Resultados de aprendizaje

Poseer y comprender los conocimientos relativos a los fundamentos de la materia y aplicarlos a la resolución de los problemas específicos de dicha área de conocimiento.

Gestionar los datos necesarios para entender los fundamentos de la Historia del teatro y de la Música aplicando juicios y criterios de la materia.

Transmitir y comunicar los temas generales con soltura.

Desarrollar habilidades de aprendizaje así como una conciencia de las capacidades y recursos propios que permitan emprender las materias posteriores con un alto grado de autonomía.

Conocer y apreciar el patrimonio teatral y musical de la humanidad, atendiendo a la comprensión y reflexión de las grandes corrientes artísticas, literarias, filosóficas e históricas.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los 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.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Descripción de conceptos básicos para el entendimiento de la Historia del teatro y de la Música, y de las distintas etapas de ambas artes escénicas.

Estudio de la puesta en escena en sus distintas manifestaciones a lo largo de la Historia, así como de las manifestaciones musicales en la misma cronología.

Lección magistral sobre los distintos procedimientos y recursos utilizados en la escenificación a lo largo de la historia, complementado con la resolución de problemas y ejemplos 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.

Visionado y análisis de material audiovisual complementario a la exposición teórica.

Lectura y análisis de textos teóricos y/o dramáticos en relación a la Historia de la puesta en escena

Explicación de la Guía Docente.

- Conceptos básicos de la Escenificación.
- Principios básicos de la Música.
- Puesta en escena en el teatro griego y romano.
- Instrumentos musicales.
- Puesta en escena teatro medieval y renacentista.
- Voces.
- La puesta en escena en el teatro del siglo de Oro.
- La puesta en escena en el teatro isabelino.
- Música barroca.
- La puesta en escena en el teatro del siglo XVIII
- Clasicismo musical.
- Wagner y la Obra de arte total
- Romanticismo musical.
- Los Meinigen. El Naturalismo.
- El verismo operístico.
- Puesta en escena y vanguardias.
- La música en el siglo XX.
- La puesta en escena de Calixto Bieito.
- Die Soldaten, de Bernd Alois Zimmermann

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad dirigida 1 (AD1): *Exposición* en clase de uno de los temas propuestos por el profesor.

Actividad dirigida 2 (AD2): *Comentario* en clase sobre textos propuestos por el profesor en relación a las distintas etapas históricas de la Puesta en Escena.

Actividad dirigida 3 (AD3): *Participación en el programa "Universidad a Escena" del Teatro Real.*
DIE SOLDATEN

1ª SESIÓN: 7 de MAYO a las 15:00 horas

Visita guiada a los espacios artísticos del Teatro Real. Charlas académicas en torno a la ópera.

2ª SESIÓN: 9 de MAYO a las 15:00 horas

Asistencia a un ensayo de conjunto. Charlas con el equipo artístico y/o técnico.

3ª SESIÓN: 13 de MAYO a las 18:00 horas - (ensayo general)

Asistencia al ensayo general.

4ª SESIÓN: 22 de MAYO a las 15:00 horas

Puesta en común.

- *Estas fechas pueden verse alteradas por necesidades del Teatro.*

Actividad dirigida 4 (AD4): *Trabajo escrito* sobre Die Soldaten, escenificada por Calixto Bieito.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	20%
Examen final o trabajo final presencial	80%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Historia del Teatro

Bibliografía básica

BRAUN, Edward (1986): *El director y la escena, del naturalismo a Grotowski*. Buenos Aires, Galerna.

OLIVA, César (2000): *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra.

GUERRERO ZAMORA, Juan (1951): *Historia del teatro contemporáneo, vol. I, II, III y IV*. Barcelona, Juan Flors Editor

Bibliografía recomendada

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA DE ESPAÑA (2004: 169-174): "Código deontológico del director de escena". ADE Teatro nº 100, Madrid.

BOGART, Anne (2008): *La preparación del director*. Barcelona, Alba.

BRECHT, Bertolt (2004): *Escritos sobre teatro*. Barcelona, Alba.

BROOK, Peter (1986): *El espacio vacío*. Barcelona, Nexos.

CANFIELD, Curtis (2004): *El arte de la dirección escénica*. Madrid, ADE.

CÁRDENAS, Giraldo (1999): *Cómo dirigir teatro*. Madrid, Ñaque.

CEBALLOS, Edgar, ed. (1992): *Principios de dirección escénica*. México, Gaceta

CLURMAN, Harold (1990): *La dirección teatral*. Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano.

HUERTA CALVO, Javier (2003): *Historia del teatro español*. Madrid, Gredos. IRVIN,

MEYERHOLD, V. E. (2010): *Lecciones de Dirección Escénica (1918-1919)*. Madrid, ADE.

MOYNET, J. M. (1999): *El teatro del siglo XIX por dentro*. Madrid, ADE. 1999.

PAVIS, Patrice (1998): *Diccionario del teatro*. Barcelona, Paidós.

SÁNCHEZ, José Antonio (1999): *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Ediciones Akal.

VEINSTEIN, André (1962): *La puesta en escena: su condición estética*. Buenos Aires, Fabril Editora.

Historia de la Música

Bibliografía básica

ARNAU AMO, Joaquín: *Los fundamentos de la música occidental*. (Valencia: Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones, imp. 1989)

PIRFANO, Íñigo: *Música para leer. Siete notas para amar la música*. (Barcelona, Plataforma, 2015)

VALLS GORINA, Manuel: *Aproximación a la música. Reflexiones en torno al hecho musical* (Madrid, Alianza, 1970)

Bibliografía complementaria

- BASSO, A.: *La época de Bach y Haendel*. (Madrid, Turner, 1986)
 BENEDETTO, R.: *El siglo XIX*. (Madrid, Turner, 1987)
 BERNSTEIN, L.: *El Maestro invita a un concierto* (Madrid, Siruela, 2003)
 BIANCONI, L.: *El siglo XVII*. (Madrid, Turner, 1986)
 CASINI, C.: *El siglo XIX*. (Madrid, Turner, 1987)
 CATTIN, G.: *El medioevo*. (Madrid, Turner, 1987)
 CHAILLEY-CHALLAN-AMAT: *Teoría completa de la música*. (París, Alphonse Leduc, 1983)
 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)
 GALLO, F.: *El medioevo*. (Madrid, Turner, 1987)
 GROUT -PALISCA: *Historia de la música occidental, 1 - 2*. (Madrid, Alianza, 1990)
 LANZA, A.: *El siglo XX*. (Madrid, Turner, 1986)
 MICHELS, U.: *Atlas de música, I - II*. (Madrid, Alianza, 1982)
 MOORE, D.: *Guía de los Estilos Musicales* (Madrid, Taurus, 1988)
 PÉREZ, M.: *Diccionario de la Música y los Músicos*. (Madrid, Istmo, 1985)
 PESTELLI, G.: *La época de Mozart y Beethoven*. (Madrid, Turner, 1986)
 SADIE, S.: *Guía Akal de la Música* (Madrid, Akal, 1994)
 SALVETTI, G.: *El siglo XX*. (Madrid, Turner, 1986)
 VINAY, G.: *El siglo XX*. (Madrid, Turner, 1986)

Diccionario:

The New Grove Dictionary of Music and Musicians- (Oxford, B. Kernfeld, 2002)

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	M. Gladys Balaguer Mendoza
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada con Honores en Arte Dramático – especialidad Interpretación- por la University of Kent (Canterbury). Post-grado en Pedagogía Waldorf en la Universidad de Lasalle.
Correo electrónico	mbalaguer@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Formación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Licenciada con Honores en Arte Dramático – especialidad Interpretación- por la University of Kent (Canterbury). ○ Post-grado en Pedagogía Waldorf en la Universidad de Lasalle. ○ Primer curso de filosofía en Universidad San Dámaso de Madrid. ○ Formación en el Laboratorio William Layton de Arte Dramático e Interpretación ○ Cursos de Especialización interpretación ante la cámara con Eduardo Milewick y Juanma Bajo Ulloa. ○ Formación continua de voz y canto y cursos especialización con José Masegosa, Jesús Aladrén, Lidia García, Patricia Kraus (jazz, y técnica abierta), Marianne Ax (musicales), Tomeu Bilbiloni (agudos), y John Wild Estudio Corazza. ○ Formación en esgrima teatral con Jesús Salgado y Miguel del Ama. ○ Estudios de danza clásica, jazz, y claqué en Escuelas Karen Taft, Victor Ullate, Escuela de Musicales Memory y con Barry McNabb coreógrafo de Broadway. ○ Estudio de Técnica Alexander con Till Pullman en Berlín. ○ Curso de trapecio fijo en Escuela Carampa de Madrid. ○ Curso de Doblaje en la Escuela Tauro. ○ Curso de Teatro Clásico y Shakespeare en Centro de Teatro Clásico de Madrid con Denis Raft <p>Teatro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Yerma de Fco Gia Lorca, Ishtar Teatro. Dirección e interpretación. Teatro Lara, tres temporadas. ○ El pequeño libro de Ana Magdalena Bach. Dirección: Jaime Buhigas. Círculo de Bellas Artes, Ciclo Bach de Oscar Gershenson. ○ Las lágrimas de María de Lope de Vega. Rimas Sacras. Dirección y protagonista. ○ El libro de la Selva, de R.Kipling musical Infantil. Dirección: María Pareja. Barceló Producciones. ○ Viaje a la Luna Musical. Cabaret Poético. Dirección, dramaturgia y protagonista. Ishtar Teatro. ○ Ars Nova. Dirección J.M. Saperas con Scholars of London y Stylus Luxurians. ○ Mundos de Isidro Timón. Dirección: Denis Rafter. ○ La vida es sueño 0.4 de Calderón de la Barca. Dirección: César Dieguez. Cpía Gesteatral. ○ Noche de Reyes de W.Shakespeare. Dirección: Denis Rafter. Cpía: Gesteatral. ○ La Función del Amor, textos de Shakespeare, Wilde, Moièere y Lope, Dirección. Cpía de San Bartolomé. Lanzarote. ○ Las Amistades Peligrosas de Choderlos de LAclos. Dirección: Fernando Castañón. ○ Comedia Repugnante de una madre de Witckiewick. Dirección: Jaroslaw Bielski.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ El Abanico de C.Goldoni. Dirección: Jesús Salgado. Teatro del Duende. 1º Premio Festival Túnez y Torrejón de Ardoz, selección Festival de Liège, Bélgica. ○ Yerma F.G. Lorca. Dirección: Jaroslaw Bielski ○ Limpieza de H. Edmunson. Dirección: Denis Rafter ○ La dama boba de Lope de Vega. Dirección: Miguel Narros. ○ Historia del Zoo de E.Albee. Dirección y El Baile de la Máscara. Dramaturgia y dirección. Cía Gokra. <p>Cine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Red de Libertad. Dirección: Pablo Moreno con Assumpta Serna. Personaje: Madre-Narradora. Estreno 20 Oct. 2017 ○ Poveda. Dirección: Pablo Moreno. Contracorriente Producciones. Personaje: Dolores Morón ○ Estrella en la noche. Dirección: Pablo Moreno. Three Columns Entertainment. Personaje: Madre Providencia. ○ Euangelion. Dirección: Pablo Moreno. Contracorriente Producciones. Personaje: Virgen María ○ Pablo de Tarso. Dirección: Pablo Moreno. Contracorriente Producciones. Personaje: Priscila ○ Gorgas Negras. Dirección: J.M. Houlbert. Producción francesa. Papel: Isabel ○ El modelo. Cortometraje Tauro Producciones. ○ El atraco. Cortometraje Tauro Producciones. <p>Televisión:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Planta 25 para autonómicas Canal Sur, Castilla León, Telemadrid. Productora Miramon Mendi. Papel: Lourdes ○ Cuéntame cómo pasó. RTVE. Personaje episódico. ○ Madrid: la historia. Telemadrid. Personaje: Beatriz Galindo. ○ Tartufo. Molière. TVE1 Programa “Lo tuyo es puro teatro” Papel: Elmira y traducción/versión. ○ El abanico. Goldoni. TVE1 Programa “Lo tuyo es puro teatro” Papel: Gertrudis. ○ El Comisario. Antena 3. Personaje episódico. <p>Dramaturgia:</p> <p>“Viaje a la luna” representada en Sala Tribueña y Festival Alternativo de Madrid, Las.amistades.peligros@s.com traducción y dramaturgia, representada en Teatro Bulevard de Torrelodones, Teatro Infantil y de Marionetas para Teatrillos en Colegios Públicos y Escuelas Waldorf, “El Baile de la Máscara” en Teatro Bulevard Torrelodones. “Tres de bastos, dos de espadas y As de corazones” para Teatro Municipal de San Bartolomé y Haría de Lanzarote. y “Siglo XXI”. Guión de “Buscando el Cielo”. Traducción y versión “Tartufo” para TVE.</p>
--	--

Nombre y Apellidos	Antonio Sierra Queimadelos
Departamento	Artes
Titulación académica	Título de Profesor Superior de Música en la especialidad de Canto
Correo electrónico	asierra@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Experiencia docente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Desde 2007 Universidad Antonio de Nebrija ○ 2008/17 Escuela Municipal de Música y Danza “Antón García Abril” de TorreloDONEs (Madrid) ○ 1997-2011 ESADT – University of Kent at Canterbury <p>Cursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2017 Herramientas de Evaluación y Seguimiento en Entornos Virtuales Nebrija ○ 2016 Formación en Herramientas de Comunicación en Entornos Digitales ○ 2016 Formación en Herramientas de Metodología Nebrija de Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Digitales ○ 2015 Taller Creación y Gestión de Contenidos en Blackboard y Content Collection ○ 2015 - IV Jornada de Docencia Universitaria: los resultados de aprendizaje ○ 2014 - III Jornada de docencia universitaria: los resultados de aprendizaje, ○ 2013 - II Jornada de docencia universitaria: la coordinación docente ○ 2013 - I Jornada de docencia universitaria: la coordinación docente ○ 2013 - I Jornadas de Metodologías y Didáctica en la Tutela de los Trabajos de Fin de Grado en las Artes Escénicas, ○ 2012 “Estill Voice Model” ○ 1995 Universidad Internacional “Alfonso VIII” – Interpretación de canciones de concierto españolas ○ 1995 XVII Curso de Música Barroca y Rocó – Música de Cámara ○ 1991 XXXIV Curso Internacional de Música Española “Música en Compostela”- Canto ○ 1985 XVI Curso Internacional “Manuel de Falla” de Granada - Dirección y Conjunto Coral Barroco ○ 1985 XXVII! Curso Internacional de Música Española “Música en Compostela”- Polifonía <p>Experiencia profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2016 Cine inmersivo: “Los Intocables de Eliot Ness” <p><i>Musical:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2007/09 “La Bella y la Bestia” ○ 2006 “Mar y Cielo” ○ 2004/05 “El Hombre de la Mancha” ○ 2002/04 “El Fantasma de la Ópera” ○ 2000/02 “La Bella y la Bestia” ○ 1997/99 “El Hombre de la Mancha” <p><i>Ópera:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2007 “Mahagonny” ○ 2000 “Don Gil de Alcalá” ○ 1995 “La Guerra de los Gigantes”/“Los Elementos” ○ 1990 “Der Fliegende Holländer”
---	--

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p><i>Zarzuela:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2004 “La Eterna Canción” ○ 1997 “Agua, azucarillos y aguardiente” ○ 1997 “La Gran Vía” ○ 1996 “El Gaitero de Gijón” ○ 1996 “El Caserío” ○ 1996 “La Verbena de la Paloma” ○ 1996 “Cádiz” ○ 1996 “Me llaman la presumida” ○ 1995 “La Tabernera del Puerto” ○ 1995 “La Rosa del Azafrán” ○ 1994 “La Calesera” ○ 1994 “El Barberillo de Lavapies” ○ 1994 “Gigantes y Cabezudos” ○ 1994 “La Gran Vía” ○ 1992 “Antología de la Zarzuela”
---	--