

Historia del Espectáculo

Grado en Artes Escénicas
2021-22

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Espectáculo

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2021/22

Carácter: Básico

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesora: Dra. Dña. Amelia Meléndez Táboas

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

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

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

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

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

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

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y documentales del ámbito de las artes escénicas.

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis del ámbito escénico.

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.

Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

1.2. Resultados de aprendizaje

Realizar trabajos de profundización y síntesis de manera creativa a partir de la búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas y las Artes y Humanidades

Realizar trabajos de profundización y de síntesis utilizando un lenguaje y argumentación cuidada y manejando las nuevas tecnologías de la comunicación.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Estudio teórico y estético de las diferentes formas de espectáculo a lo largo de la historia: representación, interpretación, escenografía y puesta en escena, así como las relaciones que se establecen con el espectador.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

Esta asignatura ofrece un recorrido histórico y temático de algunas de las artes escénicas más significativas de occidente —desde el teatro, el circo, los títeres o el ilusionismo hasta la ópera, la performance y las nuevas dramaturgias. Analizaremos sus elementos más significativos, sus temáticas más relevantes y las implicaciones sociales, culturales e históricas de las que nacen.

Explicación de la guía docente:

Unidad I. Introducción

Presentación de curso: el escenario y el público
Conceptos, ideas y morfologías

Unidad II. Discursos, formas y estructuras

Telones y tramoyas: Los distintos mundos de la escena
Cartografías, escenarios y públicos: géneros y formas de espectáculo

Unidad III. Formas del espectáculo I: de los clásicos a la edad media

De lo clásico a lo medieval: máscaras y sociedad
De lo colectivo a la intimidad. Formas circenses de la Antigüedad.
Danza y Música de la Antigüedad a la Edad Media.

Unidad IV. Formas del espectáculo II: la modernidad y la subjetividad

Nomadismo y escenarios: de la edad media al mundo moderno
De la Commedia dell' Arte a la burguesía nacional
La crítica social en la comedia inglesa, francesa y española.
Danza, Música y Circo de la Edad Moderna

Unidad V. Formas del espectáculo III: modernidad e industrialización

Técnica-Tecnología y masa: la revolución industrial y el capitalismo
Cultura urbana y sujeto moderno: espectáculo y clases sociales
Danza y música de los siglos XVIII y XIX
Circo: desarrollo desde 1768 hasta el siglo XIX

Unidad VI. Formas del espectáculo IV: Siglo XX

Identidad y dolor: la expresión de la comunidad
Horror y crisis de representación
Escena moderna vanguardista: De Füller, Appia y Craig a R.E. Jones.

El desarrollo de la arquitectura teatral, del decorador al escenógrafo contemporáneo.
Danza y música del Siglo XX.
Circo del siglo XX: decadencia, tensiones y renovaciones. Ilusionismo.
Confluencias e hibridaciones: Fluxus, Videoarte, danza contemporánea, body art y performance como laboratorios escénicos.

Unidad VII. Géneros y subgéneros: Modos y Modas del espectáculo
Reflejo e identidad social
El espectáculo de la sociedad moderna

Unidad VIII. Postmodernidad, cultura y escenarios:
Arte y cultura: el espectáculo como una de las bellas artes
Espectáculo vs. entrenamiento: la alta y baja cultura

Unidad IX. Temas y conflictos: el escenario y la sociedad
Escenarios políticos: Cambios sociales e identidad personal
Espectáculo arte e industria: el ocio y el consumo

Unidad X. Contemporaneidad y conflictos: los escenarios de la escena
Radicalidades y Resistencias: nuevas formas de la escena
El cuerpo, el texto y la voz personal

Unidad XI. Consideraciones contemporáneas
Colectivos, identidades y voces
Puestas en escena contemporáneas
Propuestas de Escenografía Aumentada y fantasmagorías renovadas.

Unidad XII. Conclusiones y Reflexiones
Presentaciones y conclusiones finales

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): *Reflexión crítica e investigación sobre textos teóricos clave de Historia del espectáculo de entre los propuestos por el docente.* Trabajo en grupo con obligación individual de redacción de una parte y si exposición oral en clase ante el resto de compañeros. Tras la discusión en clase y el diálogo con los compañeros los alumnos reelaborarán el trabajo antes de su entrega final en la fecha acordada en forma de texto normalizado y presentación. Asignación de trabajo y día de exposición se comunican al comienzo de curso.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Reflexión crítica sobre un espectáculo.* Los alumnos evaluarán y reflexionarán sobre un espectáculo al que han asistido en vivo y sobre el que realizará un análisis crítico desde los distintos aspectos del hecho teatral. Los alumnos entregarán el trabajo completo incluyendo la bibliografía en la fecha acordada.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal: 50%. 75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad.

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	10%
Actividades académicas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas	30%
Prueba final	60%

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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

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 autoría 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

Bibliografía básica:

- AMORÓS, A. y BORGUE, J. M. (1999) *Historia de los espectáculos*. Madrid: Castalia.
- APPIA, A. (2000) *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España.
- BATTA, A. (1999) *Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes*. Colonia: Könemann.
- CASTILLO, C. (2004) *Mimo: el grito del gesto*. Ciudad Real: Ñaque.
- CIRLOT, J. E. (1950) *Ferías y Atracciones*. Barcelona: Argos.
- GARAFOLA, L. (2005) *Legacies of twentieth-century dance*. Connecticut: Wesleyan University Press.
- CRAIG, E.G. (1995) *El arte del teatro*. México: Grupo Editorial Gaceta, S.A.
- CRAINE, D.; MACHRELL, J. (2004) *Oxford Dictionary of Dance*. Oxford: Oxford University Press.
- GLASSTONE, R. (2005) *Classical ballet terms*. Alton (UK): Dance Books, LTD.
- GÓMEZ DE LA SERNA, R. (1973). 'El Circo' en *Obras Selectas*. Barcelona: Carroggio. Pp. 17-280.
- GRANÉS, C. (2011) *El puño invisible: Arte, revolución y un siglo de cambios culturales*. Madrid: Taurus.
- HOFFMAN, J. JONAS, J. (2005) *Action*. Thames and Hudson.
- GOLDBERG, R. (1996). *Performance Art*. Barcelona: Destino.
- GOLDBERG, R. (1998). *Performance. Live Art since the 60s*. London: Thames & Hudson.
- GÓMEZ GARCÍA, M. (2007) *Diccionario Akal del teatro*. Madrid: Akal.
- MERINO PERAL, (2014) *Esther Divino escenario: aproximaciones a la historia de las artes escénicas*. Barcelona: Cumbres.
- MERINO PERAL, Esther, (2006) *El Reino de la ilusión: breve historia y tipos de espectáculo: el arte efímero y los orígenes de la escenografía*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
- OLIVA, C. (2010) *Historia gráfica del arte escénico*. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Servicio de Publicaciones y Estadística; Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
- OLIVA, C; TORRES MONREAL, F. (2010) *Historia básica del arte escénico*. Madrid, Cátedra.
- ORREY, L. (1994) *La ópera: una breve historia*. Barcelona: Destino.
- PICAZO, G. (Dir.) (1995). *Estudios sobre Performance*. Sevilla: Centro Andaluz de Teatro. Junta de Andalucía.
- PISCATOR, E. (1976) *Teatro político*. Madrid: Ayuso.
- PORRAS SORIANO, F. (1981) *Titelles, teatro popular*. Madrid: Editora Nacional.
- ROBERTS, P. (1983) *Mimo: el arte del silencio*. San Sebastián: Tarttalo.
- ROMERA CASTILLO, José (ed.) (2002), *Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX*. Madrid, Visor.
- RUIZ OSANTE, B. (2012). *El Arte del actor en el siglo XX: un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*. Bilbao: Artezblai.
- SALAZAR, A. (1994) *La danza y el ballet*. México: Fondos de cultura económica.
- SÁNCHEZ, José A. (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Akal.

- SÁNCHEZ MONTES, M.J. (2004) *El Cuerpo como signo: la transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José L. (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Madrid, Paidós.
- SANTOLARIA, C. (Dir.) *Pipirijaina 1974-1983. Historia, antología e índices*. Madrid: Centro Documentación Teatral.
- SUAREZ, J.I. (2010). *Escenografía aumentada. Teatro y Realidad Virtual*. Madrid: Editorial Fundamentos.
- TALENS, J. (1978) *Elementos para una semiótica del texto artístico: (poesía, narrativa, teatro, cine)*. Madrid, Cátedra.
- THOMAS, V. PERRIN, J. (2002). *Loïe Fuller. Danseuse de L'Art Nouveau*. Paris: Éditions de la Réunion des Musées Nationaux.
- VV.AA. *Teatro y juego dramático*. (1994) Barcelona: Graó Educación de Serveis Pedagògics.
- VERGINE, L. (2000). *Body Art and Performance*. Milano: Skira.

Bibliografía complementaria

- *La Armonía De Las Escenas: Una Reflexión Sobre Teatro Y Sonido*, 2016
- ALONSO DE SANTOS, J. (2003) *Teatro contra la guerra*. Madrid, Asociación de Autores de Teatro, 2003.
- ARDENNE, P. (2006) *Un arte contextual: creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia, CENDEAC, 2006.
- BAILEY, ROBERT (2012) "Unknown Knowns: Jenny Holzer's Redaction Paintings and the History of the War on Terror," *October*, pp. 144-161.
- BABLET, D. (1975) *Le Décor de Théâtre de 1870 à 1914*. Paris: Centre National de La Recherche Scientifique.
- BERENQUER, Á. (Dir.) (1993) Teatro. Revista de estudios teatrales. Vol. 13/14. Madrid: Universidad de Alcalá.
- BERTHOMÉ, J.P. (2003). *Le Décor au Cinéma*. Paris: Cahiers du Cinéma.
- BIAL, H. (Ed.) (2004). *The Performance Studies Reader*. London: Routledge.
- CAHN, I. (Comis.) (2005) *Le théâtre de l'Oeuvre (1893-1900)*. Paris: Musée d'Orsay.
- CERTEAU, MICHEL DE (1984) "General Introduction," and "Making Do: Uses and Tactics," *The Practice of Everyday Life*, pp. xi-xxiv, 29-42.
- COUSINS, M. (2011) *Historia del cine*. Barcelona, Blume.
- CRARY, Jonathan, (2008) *Las Técnicas del observador, visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia, Cendeac, 2008.
- CREUS, J. (2002). *Corpo. Cuerpo. Body*. A Coruña: Revista de Arte y Arquitectura.
- DEBORD, Guy (2012). *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-Textos.
- DOUY, M. & J. (2003) *Décors de cinéma. Un siècle de studios français*. Paris: Éditions du Collectionneur.
- DREW, JESSE (2007) "The Collective Camcorder in Art and Activism," in *Collectivism After Modernism* pp. 94-113.
- FERRY, J; WOLTON, D. (1995) *El nuevo espacio público*. Barcelona: Gedisa.
- GASCH, S. (1947). *El Circo y sus figuras*. Barcelona: Barna.
- GRAU, A.; JORDAN, S. (2000) *Europe dancing. Perspectives on theatre dance and cultural identity*. London: Routledge.
- GORLERO, P1. (2013) *Teatro musical I. Broadway*. Buenos Aires, Emergentes.
- GUERRERO, E. (2010) *El Entretenimiento en la televisión española: historia, industria y mercado*. Barcelona, Deusto.
- GUERRILLA ART ACTION GROUP, "Manifiesto for the Guerrilla Art Action Group," *Art and Social Change: A Critical Reader*, pp. 175-176.
- HORTON, S.; HANSTEIN, P. (1999). *Researching Dance. Evolving modes of inquiry*.

- London: Dance Books LDT.
- ITUARTE Leire y Jon Letamendi, (2002). *Los inicios del cine: Desde los espectáculos precinematográficos hasta 1917*. Barcelona, Serbal.
- LIFAR, S. (1966) *La danza*. Barcelona: Labor.
- MARTINO ALBA, Pilar (ed.) (2012) *La Traducción en las artes escénicas*. Madrid, Dykinson.
- MARTÍN BERMÚDEZ, S; CASTELLÓN, (2002) A. *Teatro musical*. Madrid. Asociación de Autores de Teatro, La Avispa.
- MECHTHILD, Albert (ed.) (2005). *Vanguardia Española e intermedialidad*. Artes escénicas, cine y radio. Verbuert Iberoamericana.
- MEYER RICHARD (1995), "This is to Enrage You: Gran Fury and the Graphics of AIDS Activism," in *But is it Art? The Spirit of Art as Activism* pp. 51-82.
- MOLINS, Patricia y ROMERO, Pedro G. (curators) (2017). *The Spanish Night. Flamenco, Avant-Garde and Popular Culture (1865-1936)*. Madrid: MNCARS.
- NEGT, OSKAR ALEXANDER KLUGE AND PETER LABANYI, (1988) "The Public Sphere and Experience," *October*, vol. 46 (Autumn 1988), pp. 60-82.
- NICHOLSON, EIRWEN E. C. (1996) "[Consumers and Spectators: The Public of the Political Print in Eighteenth-Century England](#)," *History* 81 (1996): 5–21
- PAULY, D. (1995) *Théâtre Années 20. La Rénovation scénique en France*. Paris: Norma Éditions.
- RANCIÈRE, JACQUES (2000) "Distribution of the Sensible," *The Politics of Aesthetics*, pp.12-19.
- SCHOUVALOFF, A. (1987). *Set and costume designs for ballet and theatre*. New York: The Vendome Press.
- SHOLETTE, GREGORY "Dark Matter, Activist Art and the Counter-Public Sphere," *Journal of Aesthetics and Protest* 3 <http://www.joaap.org/new3/sholette.html>
- THARRATS, Juan-José. (1950) *Artistas españoles en el Ballet*. Barcelona: Argos.
- VVAA. (2012) *Estudios sobre el teatro romano: el mundo de los sentimientos y su expresión*. Zaragoza: Libros Pértico.
- VVAA. (2017) *The Spanish Night. Flamenco, Avant-Garde and Popular Culture 1865-1936*. Madrid: MNCARS.
- WARR, T.; JONES, A. (2000). *The artist's body*. London: Phaidon Press Limited.

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. AMELIA MELÉNDEZ TÁBOAS
Departamento	Artes
Titulación académica	Dra. Acreditada Historia del Arte
Correo electrónico	amelende@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. FCA. Departamento de Artes
Tutoría	Contactar con la profesora 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>Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, donde también completó DEA y Licenciatura previos. Realizó estudios de Bellas Artes en la UCLM. Máster en Comisariado y Prácticas Culturales en Arte y Nuevos Medios por MECAD/ESDI en Barcelona. Master in Secondary and Sixth Form Teaching; Vocational Training and Language Teaching, Specializing in Foreign Language (English) in Valencian International University aparte de otras mil horas en cursos de especialización. Realizó estancias de investigación en París (Francia) y Buenos Aires como beneficiaria del Programa Nacional del MEC de Formación de Profesorado Universitario. Doctora Acreditada por ANECA en las tres figuras docentes en 2019.</p> <p>Colaboradora 2012-2019 del Programa de Enriquecimiento de Altas Capacidades de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Trabajó en museos como mediadora, realizando inventarios de colecciones artísticas, bases de datos de artistas y ejerciendo como crítica y redactora de arte.</p> <p>Formó parte del Proyecto I+D+I "La historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939" de la Universidad Autónoma de Barcelona y su extensión aprobada en 2018 e integró el Proyecto I+D Realidad Virtual y Extendida para la Innovación Docente Actoral de la Comunidad de Madrid.</p> <p>En la actualidad es miembro del Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA de la Comunidad de Madrid (2019-2022) y del equipo del Proyecto I+D+I (2020-2024) "La historia de la literatura española: exilio republicano de 1939 e interior" concedido a la Universidad Autónoma de Barcelona con Ref. PID2020-115252GB-I00.</p> <p>Ha pronunciado más de treinta ponencias en las Universidades de Barcelona, Salamanca, La Laguna, Deusto, País Vasco- EHU, Complutense, Birmingham, Federico II (Nápoli); Toulouse Jean-Jaurés, Texas A&M Kingsville, Córdoba (Argentina), Stony Brook (New York) y North Texas en Denton.</p> <p>Docencia universitaria: Arte contemporáneo y Patrimonio Cultural en la Universidad de Oviedo. En la Universidad Nebrija es Investigadora Principal del Grupo de Estudios Transversales en Creación Contemporánea. Ha impartido Estética, Análisis de Técnicas artísticas e Historia del cine y es profesora de Historia del Arte, Vanguardias Artísticas e Historia del Espectáculo.</p>
---	--