

**Introducción a la
Historia del Arte
Grado en Artes Escénicas
2017-18**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: ART 106 Introducción a la Historia del Arte

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2017-2018

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesora: Dra. Dª Ana Fernández Valbuena

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. 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 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.

CE2 Que los estudiantes desarrollen habilidades para el trabajo en grupo y de forma interdisciplinar.

CE3 Que los estudiantes desarrollen habilidades críticas, analíticas y prácticas.

CE4 Que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento creativo e imaginativo.

CE5 Que los estudiantes desarrollen la capacidad de analizar y examinar de manera crítica diversas formas de discursos y sus efectos sobre el arte, los medios y la sociedad.

CE6 Que los estudiantes desarrollen la capacidad de desarrollar ideas y conceptos, así como comunicarlos y presentarlos de manera adecuada.

CE7 Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

CE8 Conocer las técnicas integradas del hecho escénico como maquillaje, iluminación, escenografía, indumentaria, etc.

CE9 Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

CE10 Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura comparada, así como la visualización y análisis de diferentes espectáculos.

CE11 Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

CE12 Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

CE13 Conocer las técnicas que intervienen en el fenómeno teatral: iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, etc.

CE14 Utilizar las técnicas del análisis de texto.

CE15 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos originales y para la realización de versiones y adaptaciones.

CE16 Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.

CE17 Demostrar desde la perspectiva del director de escena y dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propia de su especialidad.

CE18 Dominar las técnicas, métodos y sistemas que facultan para una rigurosa labor de investigación.

1.2. Resultados de aprendizaje

Al término de la asignatura los estudiantes que la hayan seguido con regularidad:

- Profundizarán en el patrimonio cultural de la humanidad centrado en el Arte y en la Artes Escénicas, atendiendo a la comprensión y reflexión de las grandes corrientes artísticas, literarias, filosóficas, históricas y estéticas, y a los nuevos soportes y tecnologías empleados en la producción artística.
- Conocerán algunos de los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la Historia de las Artes Escénicas y su relación con otras Artes.
- Utilizarán con sentido crítico las técnicas de análisis de obras de arte y de algunas propuestas escenográficas y escénicas.
- Comprenderán el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos técnicos y humanos del hecho teatral: iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, movimiento...
- Se familiarizarán con las técnicas de investigación aplicadas a la creación escénica que derivan de la Historia del Arte y del estudio del Espacio Escénico

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

El programa de esta asignatura de introducción relaciona la evolución de las Artes plásticas en su convergencia sobre la escena, lo que Richard Wagner llamó "la obra de arte global, o total". Asimismo, estudia los nuevos soportes artísticos como el vídeo arte y el arte digital.

La asignatura está concebida de forma transversal, para dar a conocer al alumno, de un modo teórico y vivencial, la evolución e integración de las Artes Escénicas como una extensión de la Historia del Arte, al reunir en sí misma de forma interdisciplinar la literatura, la danza, la música, el diseño de espacios (espacio escénico), el diseño de vestuario, la iluminación, el diseño sonoro (espacio sonoro), las artes plásticas contemporáneas (performances, instalaciones, vídeo arte...) y el movimiento actoral.

Se hará especial énfasis en las artes de los siglos XX y XXI hacia la era digital.

Para poder vivenciar dicha convergencia, la asignatura contará con un módulo práctico de ocho sesiones dentro del programa pedagógico del Teatro Real.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura
Explicación de la Guía Docente.

- 1. Pautas de análisis pictórico (objetivo de la obra, contexto, diseño).**
Cómo mirar un cuadro.
Pautas para el análisis estilístico:
 - línea /trazo
 - visión superficie/profundidad
 - forma abierta/cerrada
 - multiplicidad/unidad

- 2. Experiencias transversales pintura-artes escénicas en las vanguardias históricas**
 - Eclósión de estilos a finales del siglo XIX: del simbolismo al surrealismo
 - El diseño y lo social: la Bauhaus
 - Nacimiento de la fotografía artística
 - Manifiestos del Futurismo

- 3. Pintura y personaje en el Renacimiento, las vanguardias y el Pop Art**
 - Arte y poder en el Renacimiento
 - La burguesía y el retrato.
 - Retrato y personaje en el expresionismo alemán.
 - Iconos del Pop Art: la imagen de la modernidad.

- 4. Adolphe Appia y Gordon Craig: escenografía de vanguardia**
 - *La obra de arte viviente.*
 - Arquitecturas escénicas para la ópera.
 - *Un teatro ideal*
 - De la bidimensión a los volúmenes.
 - Horizontal / Vertical

- 5. De la pintura al video arte: Bill Viola**
 - Iconografía de la imagen.
 - Calidad estética y técnica: de la televisión a la macropantalla digital.
 - Símbología y noción temporal.
 - Aplicación del vídeo arte al espacio escénico.

- 6. Arte digital y espacio escénico: La Fura dels Baus.**
 - El arte en acción
 - Instalaciones y happenings aplicados al espacio escénico.

- "Espectáculo total". Aplicación a grandes eventos parateatrales.
- Fusión de técnicas y tradiciones: interdisciplinaridad.

7. *Environmental Art*, *Minimal Art* y últimas tendencias

- Arte efímero a gran escala: Christo y Jeanne Claude
- Intervenciones en paisajes: *Land Art*
- Arte conceptual.
- Arte como crítica social

8. Módulo práctico en torno al diseño y montaje de la ópera *Die Soldaten* (Teatro Real)

- Visita guiada a los espacios del Teatro Real.
- Charlas académicas en torno a dicha ópera.
- Asistencia a un ensayo conjunto.
- Charlas con el equipo artístico y/o técnico.
- Asistencia a un ensayo general.
- Puesta en común y memoria final.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se desarrollarán las siguientes actividades:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Análisis y exposición en clase de una pieza artística siguiendo las pautas de *Cómo mirar un cuadro*.

Actividad Dirigida (AD2): Análisis de un espacio, o un personaje, en uno de los estilos artísticos estudiados en 5, 6 ó 7, y entrega de una presentación en formato digital.

Actividad Dirigida (AD3): Memoria escrita de los dos primeros encuentros de la actividad del Teatro Real, conectándolos con lo estudiado en 4.

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: presentación escrita de AD1	10%
Trabajo final presencial: Memoria escrita y defensa de los planteamientos estéticos del montaje de <i>Die Soldaten</i> , a partir de los encuentros con el equipo creativo. Se dará especial importancia al espacio escénico, el vestuario y el estilo de puesta en escena.	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

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

Bibliografía básica

Goldberg, Roselee (2002). *Performance Art. Desde el Futurismo hasta el presente*. Barcelona: Destino.

Plensa, Jaume (2005). *Ópera, teatro y amigos*, Catálogo de la Exposición. Madrid: Fundación ICO Madrid.

Sánchez, José A. (Ed.) (1999). *La Escena Moderna, manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Madrid: Ediciones Akal.

Viola, Bill (2004). *Las pasiones*, Catálogo de la Exposición. Madrid: Fundación La Caixa.

Woodford, Susan (1998). *Cómo mirar un cuadro*. Barcelona: Ed. Gustavo Gili

Bibliografía recomendada

AA VV. (2006). *Gustave Klimt, la destrucción creadora*. Madrid: Fundación Juan March.

Appia, Adolphe (2000). *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Madrid: ADE.

Droste, Magdalena (2002). *Bauhaus 1919-1933*. Berlín-Madrid: Taschen.

Martínez Roger, Ángel (2004). *Adolphe Appia. Escenografías*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

Otros recursos

Sobre *Die Soldaten* (Teatro Real) <http://www.teatro-real.com/es/temporada-17-18/operas/die-soldaten/>

Adolphe Appia. <http://library.calvin.edu/hda/node/2097>

Miquel Barceló: <http://www.youtube.com/watch?v=rhUWkEqYPt0>

Bauhaus: <http://www.bauhaus.de/>

Mathew Burney: www.cremaster.net

Christo y Jeanne Claude:
<http://www.christojeanneclaude.net/artworks/realized-projects>

Diario digital sobre Arte: <http://www.hoyesarte.com/>

La Fura dels Baus:
<http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-accion-historia-fura-dels-baus/1294964/>

Jaume Plensa.
<http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/opera-and-theater>

Bill Viola:

<http://www.billviola.com>

<http://channel.louisiana.dk/video/bill-viola-cameras-are-keepers-souls>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Ana Fernández Valbuena
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctora en Filología
Correo electrónico	afernanv@nebrija.es
Localización	Campus de Berzosa, despacho Artes Escénicas
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>Dramaturga, traductora e investigadora, es doctora en Filología Italiana y titular de <i>Dramaturgia</i> en la RESAD, donde imparte <i>Escritura dramática y Dramaturgia</i>. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades desde 1999: Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca y Universidad Rey Juan Carlos. Profesora Asociada de la Universidad Nebrija desde 2012. Acreditada por la ANECA en las figuras de Profesora Contratada Doctora y Profesora de Universidad Privada (2013). Suficiencia investigadora reconocida de un sexenio (junio, 2017).</p> <p>III Premio de Investigación Teatral “José Monleón” 2017, Academia de Artes Escénicas de España. Premio internacional de periodismo teatral “Carlos Porto”, Festival de Almada (Lisboa), 2012. Finalista en los Premios Max de las Artes Escénicas 2010 por la adaptación de <i>El arte de la comedia</i>, Teatro de La Abadía.</p> <p>Últimas obras estrenadas de su autoría: <i>Trinidad</i> (La Nao y Nave 73, junio, 2017); <i>Úrsula (road map)</i> (La Cuarta pared, 2016); “<i>Alternativa</i>” Lectura dramatizada en el evento <i>¿Qué se esconde tras la puerta?</i>, CDN, 2016 (Ediciones Antígona, Madrid); <i>Mery Monarca</i>, lectura dramatizada en inglés, en WPI Conference 2015, en Ciudad del Cabo: (http://www.wpiconference.com/). <i>Mery Monark</i>, lectura dramatizada (Dramatikkens Hus, Oslo, 2014) (https://www.youtube.com/watch?v=sbpvQ61sKVE&feature=youtu.be), editada en Teatro del Astillero, Madrid, 2014, con ayuda Fundación Autor; <i>Trinidad</i>, La Casa de la Portera, 2014-2015, editada en Teatro del Astillero, Madrid, 2014, con ayuda Fundación Autor.</p> <p>Coordinadora europea de la comisión de lectura de textos teatrales para la WPI (Chile, 2018); miembro del comité de selección del Laboratorio Escritura Teatral SAGE 2015-16 (enero, 2016).</p> <p>Profesora invitada en el curso <i>Formas de leer</i>, UNED, Ávila, julio, 2017; ponente en el Curso de Verano UCM (El Escorial), <i>Imágenes del homoerotismo en la cultura española</i>, dir. Emilio Peral, 2015; miembro del colectivo teatral Draftinn, coordina desde 2014 los proyectos internacionales http://draftinn.com/nsm/.</p> <p>Investigadora invitada en el simposio “The independent theatre; Artistic and intelectual manifestations”, <i>20º Festival Internacional de Teatro Experimental</i>, El Cairo, octubre, 2008.</p> <p>Investigación reciente: Desde 2008 es miembro del grupo de investigación <i>Dramaturgias contemporáneas de habla hispana (México, Cuba, Argentina y España)</i> dirigido por J. Luis García Barrientos (CSIC).</p> <p>Su última publicación (2017) <i>Las prosopopeyas de María Velasco (Autoficción y Teatro)</i>. Madrid: Bolchiro Libros.</p>
---	---