

Historia del Espectáculo

Grado en Artes Escénicas
2019-20

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Historia del Espectáculo

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2019/20

Carácter: Básico

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesor: Dr. D. Fernando Herrero Matoses

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 tramojas: 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

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

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

Unidad VI. Formas del espectáculo IV: Siglo XX

Identidad y dolor: la expresión de la comunidad
Horror y crisis de representación

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

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 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. Los alumnos entregarán el trabajo completo incluyendo la bibliografía en la fecha acordada.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Con formato: Subrayado

Actividad Dirigida 2 (AD2): -Reflexión crítica e investigación sobre un tema relacionado con las artes escénicas. El trabajo será presentado en clase mediante el formato de presentación oral 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.

Con formato: Subrayado

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 450h. 18 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal: 50%. 750h. 30 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 150h. 6ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 150h. 6ECTS – 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 Suspensos (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.

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.
CASTILLO, C. (2004) *Mimo: el grito del gesto*. Ciudad Real. Náque.

- GRANÉS, C. (2011) *El puño invisible: Arte, revolución y un siglo de cambios culturales*. Madrid, Taurus.
- 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, (2005) *El Reino de la ilusión: breve historia y tipos de espectáculo: el arte efímero y los orígenes de la escenografía*, Alcalá de Henares
- OLIVA, C. (2010) *Historia gráfica del arte escénico*. Murcia
- OLIVA, C; TORRES MONREAL, F. (2010) *Historia básica del arte escénico*. Madrid, Cátedra.
- ORREY, L. (1994) *La ópera: una breve historia*. Barcelona: Destino.
- PORRAS SORIANO, F. (1981) *Titelles, teatro popular*. Madrid: Editora Nacional.
- ROBERTS, P. (1983) *Mimo: el arte del silencio*. San Sebastián: Ttaratalo.
- 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.
- SÁNCHEZ MONTES, MJ. (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.
- TALENS, J. (1978) *Elementos para una semiótica del texto artístico: (poesía, narrativa, teatro, cine)*. Madrid, Cátedra.
- AAVV., *Teatro y juego dramático*. (1994) Barcelona: Graó Educación de Serveis Pedagògics.

Bibliografía complementaria

- AAVV. (2012) *Estudios sobre el teatro romano: el mundo de los sentimientos y su expresión*. Zaragoza Libros Pético.
- *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.
- 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.
- DEBORD, Guy (2012) *La sociedad del espectáculo*, Valencia: Pre-Textos.
- 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.
- 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, "Manifesto for the Guerilla Art Action Group," *Art and Social Change: A Critical Reader*, pp. 175-176.
- ITUARTE Leire y Jon Letamendi, (2002) *Los inicios del cine: Desde los espectáculos precinematógrafos hasta 1917* Barcelona, Serbal.
- 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.
- 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.
- NEGK, 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

RANCIÈRE, JACQUES (2000) "Distribution of the Sensible," *The Politics of Aesthetics*, pp.12-19.

SHOLETTE, GREGORY "Dark Matter, Activist Art and the Counter-Public Sphere," *Journal of Aesthetics and Protest* 3 <http://www.joaap.org/new3/sholette.html>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	DR. D. FERNANDO HERRERO MATOSES
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor en Historia del Arte
Correo electrónico	fherrero@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa. FCA. Departamento de Arte
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctor por la Universidad de Illinois (EEUU), postgrado en Literatura y Teoría Literaria por la Universidad de Valencia. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Sus líneas de investigación y docencia giran en torno a las conexiones entre el arte y la literatura en la tradición española y latinoamericana. Ha publicado artículos sobre Antonio Muñoz Molina, Gerhard Richter y W.G Sebald, Alberto Greco y Julio Cortázar.</p> <p>Ha sido investigador en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y ha colaborado con instituciones culturales en España y Estados Unidos como The Phillips Collection, (Washington DC) y la La Fábrica, Madrid. Ha participado en conferencias en el Guggenheim Museum New York, Amsterdam Museum, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Casa Velázquez y la Universidad de Rennes.</p>