

Teatro Contemporáneo

Grado en Artes Escénicas
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Teatro Contemporáneo

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2018/19

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 4º

Profesora: Dña. Athenea Mata Cortés

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

Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

1.2. Resultados de aprendizaje

Poseer conocimientos y conceptos relativos al estudio y análisis de textos dramáticos, así como aplicar estos métodos y conocimientos al análisis de la puesta en escena teatral y a la comprensión del hecho dramático.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Movimientos y géneros teatrales desde el post-romanticismo hasta la actualidad. Permanente reflexión teórico práctica sobre las diferentes tendencias teatrales contemporáneas.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

La asignatura de Teatro Contemporáneo comienza dando unas pinceladas acerca de la metodología teórico-práctica de la asignatura y después avanza cronológicamente por los movimientos teatrales, autores, directores y estéticas, desde 1880 hasta la actualidad.

Explicación de la guía docente:

1. Introducción
Herramientas de análisis

2. Naturalismo y realismo
Introducción teórica
'Casa de muñecas' de Ibsen

3. Simbolismo
Introducción teórica
'Interior' de Maeterlinck

4. Vanguardias I
Introducción teórica
'Ubú Rey' de Alfred Jarry

5. Vanguardias II
Introducción teórica
'El público' de Lorca

6. Expresionismo, teatro político y épico
Introducción teórica
'Madre coraje' de Brecht

7. Teatro del absurdo
Introducción teórica
'La cantante calva' de Ionesco

<p>8. Teatro de la crueldad e hiperrealismo
Introducción teórica
'Las criadas' de Genet</p> <p>9. Teatro español de principios del s.XX
Introducción teórica
'Luces de Bohemia' de Valle-Inclán</p> <p>10. Teatro norteamericano
Introducción teórica
'Muerte de un viajante' de Arthur Miller</p> <p>11. La crisis del drama contemporáneo
Introducción teórica
'4:48 Psicosis' de Sarah Kane</p> <p>12. Teatro español de finales del s.XX
Introducción teórica
'Atlas de geografía humana' de Almudena Grandes</p> <p>13. Performance Art
Presentación happening</p> |
|---|

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): *Análisis de la obra de una determinada escena para su dirección a partir de improvisación con aproximación a texto.*

Actividad Dirigida (AD2): *Trabajo de actor.* Análisis previo, investigación, creación de personajes y representación de la obra, en colaboración con el/la director/a.

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%

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

Convocatoria extraordinaria

Modalidad presencial

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

- BROCKETT, Oscar G and HILDY, Franklin J (2013). *History of the Theatre*: Pearson new International Edition, Madrid: Pearson.
- GUERRERO ZAMORA, Juan (1961). *Historia del Teatro Contemporáneo*, Volúmenes I, II, III y IV. Barcelona: Juan Flors Editors.
- OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (2006). *Historia básica del Arte Escénico*, Madrid: Cátedra.
- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José Antonio (2002). *Dramaturgias de la imagen* 3ª ed. corregida, Castilla la Mancha: Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha
- SÁNCHEZ, J. A. (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias* Madrid: Akal.

ZARRILI, Phillip B. y VVAA (2006). *Theatre Histories: An Introduction*, NYC and London: Second Edition, Routledge.

Bibliografía recomendada

- ARIEL RIVERA, Virgilio (1989). La composición dramática, México: Col. Escenología.
- ARTAUD, Antonin (1983). El teatro y su doble, Barcelona: Edhasa.
- DEL CERRO, CALDERÓN, Enrique (2012). Plauto y Shakespeare: gemelos y errores, Madrid: GRIN, UNED.
- BARRIENTOS GARCÍA, Jose Luis (2003). Cómo se comenta una obra de teatro, Madrid: Síntesis.
- BRANDT, G. W. (1998). Modern Theories of Drama. A Selection of Writings on Drama and Theatre, 1840-1990, Oxford: Oxford University Press.
- BROWN, John Russel (1995). The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford: Oxford University Press.
- CARDULLO, Bert y KNOPF, Robert (2001). Theater of the Avant-Garde 1890-1950, New York: Yale University Press.
- CHAMBERS, Colin (2002). The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre, New York: Continuum.
- COQUELIN, Constant (2008). Art and the Actor, translated by Abby Langdon Alge, Charleston: Bibliobazar.
- CORNAGO BERNAL, O (1999). La vanguardia teatral en España (1965-1975), Madrid: Visor.
- CORNWELL, Neil (2002). The Routledge Companion to Russian Literature, NYC: Routledge.
- LEHMAN, Hans-Thies (2009). Postdramatic Theatre, NYC: Routledge.
- CRAIG, E. G. (1987), El arte del teatro, México D.F., UNAM/Gecea.
- DIDEROT, Denis, traducción de Ricardo Baeza (2001). La paradoja del comediante, Veracruz: Clásicos Universales.
- GOLBERG, RoseLee (2010). Performance Art, NYC: Thames and Hudson, New York.
- HARDISON LONDRÉ, Felicia y BERTHOLD, Margot (1999). The History of World Theatre: from the English restoration to the present, NYC: Continuum.
- HODGE, Alison (2003). Teoría e Práctica da interpretación, Galicia: Ed. Xunta de Galicia.
- LAFERRIERE, George (2003). Palabras para la acción, Castilla la Mancha: Ñaque.
- LEHMAN, Hans-Thies (2009). Postdramatic Theatre, NYC: Routledge, New York.
- LEWES, George Henry (1980). On Actors and the Art of Acting, London: H. Holt and company.
- MAMET, David (2008). Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor, traducción de Josep Costa, Barcelona: Ediciones del Bronce.
- PAVIS, Patrice (1998). Teatro contemporáneo: Imágenes y voces, Santiago de Chile: LOM ediciones.
- REBOLLO CALZADA, M. (2004). Las teorías teatrales en España entre 1920 y 1930, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
- ROACH, Joseph R. (1993), Studies in the Science of Acting, Michigan: The University of Michigan Press.
- ROOSE-EVANS, James (1996). Experimental theatre from Stanislavsky to Peter Brook, NYC: Routledge.
- SÁNCHEZ, Jose Antonio (2006). Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002, CLM: Universidad de Castilla la Mancha.
- SANCHIS SINESTERRA, J. (2002), La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral, ed. M. Aznar Soler, Ciudad Real, Ñaque.
- SCHUMACHER, Claude (1996). Naturalism and Symbolism in European Theatre 1850-1918, Cambridge: Cambridge University Press.
- STANISLAVSKY, Constantin (1993). Mi vida en el arte, BBAA: Quetzal.
- SZONDI, Peter (1978). Teoría del drama moderno, tentativa sobre lo trágico, Barcelona: Destino.
- TRANCÓN, Santiago (2006). Teoría del teatro: bases para el análisis de la obra dramática (Hegel, 1948: 167), Madrid: Ed. Fundamentos.
- VALENTINI, Valentina (1991). Después del Teatre Modern, BCN: Institut del Teatre.
- VEGA RAMOS, M^a J (2004). Poética y teatro. La teoría dramática del Renacimiento a la Postmodernidad, Seminario Poética del Renacimiento, Barcelona, Vigo: Mirabel editorial
- ZOLA, Émile (1989). El naturalismo en el teatro, Barcelona, Ediciones Península.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	DÑA. ATHENEA MATA CORTÉS
Departamento	Arte
Titulación académica	Ingeniera Superior Agrónoma/Máster en Comunicación Empresarial/Doctorando en Artes Escénicas
Correo electrónico	amata@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. 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>En lo referente a su carrera investigadora, Athenea es Doctorando en Artes Escénicas por el <i>Institut del Teatre</i> y Máster en Estudios teatrales por la <i>Universitat Autònoma</i> de Barcelona; Ingeniera Superior Agrónoma por la <i>Universidad Politécnica de Madrid</i> y Máster en Comunicación Empresarial y Publicidad por <i>ESIC</i>. Sus áreas de estudio se centran en las distintas técnicas de Interpretación, así como en la pedagogía y la creación escénica en contextos artísticos transversales. Su tesis doctoral se titula: 'La función del teatro en un contexto transversal de las artes, <i>del Arts and Crafts movement</i> a la Bauhaus'.</p> <p>Athenea es además de actriz, dramaturga y directora teatral. Se formó en las escuelas de <i>Claudia Fres</i> y <i>Jorge Eines</i>. En 2004 consiguió una Beca Injuve para Jóvenes Artistas y completó su formación artística en los estudios neoyorquinos <i>HB Studio</i> y <i>The Barrow Group</i>. A lo largo de su trayectoria ha estudiado con profesionales como <i>Jill Clayburgh</i>, <i>Austin Pendleton</i>, <i>Karen Ludwig</i>, <i>Montxo Armendáriz</i>, <i>Mariano Barroso</i> o <i>Andrés Lima</i>, entre otros.</p> <p>Desde los doce años ha trabajado como actriz en distintas producciones de cine, teatro y televisión. En teatro ha protagonizado: 'Historia de una muñeca abandonada' dirigida por Lluís Pasqual, 'El álbum familiar', 'Historias de Yonquis y Lingams', 'Callejeras' y 'Límite'. En televisión ha protagonizado series como: 'Al Salir de Clase', 'El secreto', 'La Dársena de Poniente' o 'C.L.A. no somos ángeles'. En cine sus trabajos más recientes incluyen: 'Campeones', 'Nada personal', 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo' o 'Dolor', entre otros. Como directora ha llevado a escena: 'Atentados contra su vida' de Martin Crimp, 'Top Girls' de Caryl Churchill, 'La prueba de David Auburn' y, en 2018, su ópera prima: 'Si te soy sincera'.</p> <p>Su experiencia docente la ha conducido a dar clase en lugares tan variados como la Calabria italiana o, la selva amazónica, e importantes escuelas y universidades de Madrid (<i>UPM</i>, <i>TAI</i>, <i>Nebrija</i>, <i>IE-Instituto de Empresa</i>) o Barcelona (<i>Institute of the Arts</i>, <i>Eòlia</i>). En la actualidad es profesora de interpretación en diversas escuelas y universidades entre las que destaca SUR Escuela de Profesiones Artísticas en donde es la profesora titular del Taller de Teatro del Máster de Artes y Profesiones Artísticas de SUR adscrito a la Universidad Carlos III.</p> <p>Athenea ha empleado el teatro como herramienta de integración con personas en riesgo de exclusión social en Madrid, Barcelona, así como campos de trabajo en Italia y Brasil.</p>