

Teatro Contemporáneo

Grado en Artes Escénicas
2024-25

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Teatro Contemporáneo

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2023/24

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 2º

Profesora: Dra. Dña. Nerea Lovecchio Estalayo

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

Mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje. Comprensión de los principios de acción y de conflicto dramático. La improvisación como acercamiento a la creación del personaje. Ejercicios de estilo. Talleres de trabajo.

1.2 Introducción (1 sesión doble)

Herramientas teórico prácticas para analizar y ejecutar la acción dramática desde el Teatro Contemporáneo. Improvisaciones prácticas que ponen en funcionamiento al cuerpo en el espacio desde el código contemporáneo.

Para la siguiente sesión deben leer “El jardín de los cerezos” o “La Gaviota” de Anton Chéjov. Escoger una escena para trabajar de esta obra y traerla aprendida y ensayada.

3.4 Naturalismo frente al realismo (1 sesión doble)

Teoría y contexto del movimiento. El realismo ruso, Stanislavski.

Trabajo teórico práctico con el subtexto y las escenas que haya escogido cada alumno/a “El jardín de los cerezos” o “La Gaviota” de Anton Chekov. Improvisaciones sobre las escenas escogidas.

Para la próxima sesión deberán hacer una adaptación de la escena escogida de Chéjov para verla en clase como AD1.

Leer “El pájaro azul”

5.6. Simbolismo (1 sesión doble)

Teoría y contexto del movimiento.

Trabajo teórico práctico con “El pájaro azul” de Maeterlinck.

Consecuencias: La biomecánica de Meyerhold.

Entregar la AD1: adaptación de la escena escrita de “La Gaviota” y hacerla en clase.

7.8. Teatro de vanguardia: futurismo (1 sesión doble)

Marinetti y su manifiesto futurista.

Improvisaciones con el pájaro azul y el futurismo.

Preparar una velada futurista por parejas para la sesión siguiente.

9.10 Teatro de vanguardia (1 sesión doble)

Dadaísmo y surrealismo

Expresionismo

Realizar ejercicio práctico sobre una velada futurista por parejas o grupos.

Improvisaciones relacionadas con el dadaísmo y Surrealismo.

Leer Luces de Bohemia para la próxima sesión.

11 y 12. Teatro Español principios del s. XX (1 sesión doble)

Contextualización.

Valle Inclán

Improvisaciones con Valle Inclán y Luces de Bohemia escogidas.

13.14 La innovación escénica española: Federico García Lorca (1 sesión)

Introducción teórica.

- Realizar AD2 “Enlazando movimientos”

- Preparar escenas con texto de las obras de Lorca.

15.16 Teatro político y épico- Brecht (1 sesión doble)

Bertolt Brecht.

Ejercicio práctico con el distanciamiento brechtiano.

Ver escenas de Lorca.

17.18 Teatro político y épico- Piscator (1 sesión doble)

Erwin Piscator.

19.20 De Luigi Pirandello a Artaud y la destrucción teatral (1 sesión doble) "Seis personajes en busca de autor"

Teatro de la crueldad.

"Carta a los poderes" Artaud.

Trabajo práctico con "Seis personajes en busca de autor".

Leer la obra "Seis Personajes en busca de autor".

21.22. Teatro del absurdo (1 sesión doble)

Beckett

Contextualización y teoría sobre las características del Teatro del absurdo.

"Esperando a Godot" trabajo teórico práctico.

Leer la obra "Esperando a Godot".

23. Grotowski (1 sesión)

Teatro pobre.

Teatro laboratorio.

Improvisaciones y trabajo corporal en relación al teatro laboratorio de Grotowski.

24.25. Peter Brook y Tadeusz Kantor (1 sesión doble)

El espacio vacío

La clase muerta

Improvisaciones con las propuestas de Brook y la estética de Kantor en la vida de la escena.

26.27. Eugenio Barba (1 sesión doble)

Antropología teatral.

Odin Teatret.

AD3: Creación y ejecución de ejercicio individual basado en Grotowski, Brook y Kantor.

28.29. Performance (1 sesión doble)

Introducción teórica.

Creación.

Improvisaciones en relación al happening.

30. Ensayos examen final y práctica actoral (1 sesión doble)

Practica actoral: Improvisaciones sobre escenas de Lorca desde una mirada vanguardista.

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): Trabajar con una escena de “La gaviota” o “El jardín de los cerezos” de Anton Chéjov y realizar un trabajo de creación adaptación y dramaturgia sobre el texto escrito para su posterior dirección y puesta en escena.

Actividad Dirigida 2 (AD2): Enlazando movimientos. Improvisación con movimientos y obras vistas en clase. Traer elementos para dicha actividad.

Actividad Dirigida 3 (AD3): Salida al teatro. Trabajo teórico-práctico sobre algún contenido de la asignatura.

2.5. Actividades formativas

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

Trabajo personal del alumno: 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 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. 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

OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (2005-2010). Historia básica del Arte escénico. Madrid: Cátedra.

BARBA, Eugenio (1994), La canoa de papel: tratado de antropología teatral, Buenos Aires: Catálogos S.R.L.

BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola (2012). El arte secreto del actor: diccionario de antropología teatral. Bilbao: Artezblai.

BROOK, Peter (2015). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones Península. BROOK, Peter (2010). La puerta abierta. Barcelona: Alba.
 CHÉJOV, Mijail (2015). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Alba MEYERHOLD, V.E. (2008). Teoría teatral. Madrid: Fundamentos.
 OLIVA, César y TORRES MONREAL, Francisco (2005-2010). Historia básica del Arte escénico. Madrid: Cátedra.
 OIDA, Yoshi (2010). El actor invisible. Barcelona: Alba. STANISLAVSKI, Konstantin (2013). Mi vida en el arte. Barcelona: Alba.

Bibliografía recomendada

ADORNO, Theodor (2004); Teoría estética; Akal Ed.
 ALONSO DE SANTOS, José Luís (1998); La escritura dramática; Castalia Ed.
 ARTAUD, Antonin (2002); El teatro y su doble; Edhasa Ed.
 BACHELARD, Gaston (1975); La llama de una vela; Monte Ávila Ed.
 BARTHES, Roland (2009); Mitologías; Siglo XXI Ed.
 BRAUN, Edward (1986); El director y la escena. Del naturalismo a Grotowsky; Galerna Ed.
 BRECHT, Bertolt (1983); Pequeño organon sobre el teatro; Don Quijote Ed.
 BROOK, Peter (2014); La calidad de la misericordia. Reflexiones sobre Shakespeare; La pajarita de papel Ed.
 BROOK, Peter (1996); The empty space; Touchstone Ed.
 CEBALLOS, Edgar.; Principios de dirección escénica; Escenología Ed.
 CHION, Michel (1989); Como se escribe un guion; Catedra Ed.
 DURZOI, Gerard (2007); Arte del siglo XX; Akal Ed.
 FERNÁN, GÓMEZ, Fernando (1987). El actor y lo demás. Barcelona: Laia.
 FYELD, Syd (1995); El manual del guionista; Plot Ed.
 GARCÍA GÓMEZ, Manuel (2007); Diccionario Akal de Teatro; Akal Ed.
 GARCÍA BARRIENTOS, José Luís (2007); Cómo se comenta una obra de teatro; Síntesis Ed.
 GARCÍA HOZ, Víctor (1996); Enseñanzas artísticas y técnicas; Rialp Ed.
 GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (2007); Clásico, Manierista, postclásico; Castilla Ed.
 GREIMAS, Algirdas Julien (1974); Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico; Rialp Ed.
 GRILLO TORRES, María Paz (2004); Compendio de teoría teatral; Biblioteca Nueva S.L. Ed.
 GROTOWSKY, Jerzy (2009); Hacia un teatro pobre; Siglo XXI Ed.
 KANTOR, Tadeus (1944-1986). Teatro de la muerte y otros ensayos. Alba.
 LAYTON, William (1994); Trampolín del actor; Fundamentos Ed.
 MACKEE, Robert (2009); El guion; Alba Ed.
 OSIPOVNA KNÉBEL, María (2005); El último Stanivslaski; Fundamentos Ed.
 PIRANDELLO, Luigi (1984); Seis personajes en busca de autor; Edaf Ed.
 PIRANDELLO, Luigi (1988); Piezas breves; Quezta Ed.
 STANISLAVSKI, Constantin (2003); Building a character; Routledge Ed.
 STANISLAVSKI, Constantin (2003); An actor prepares; Routledge Ed.

STRASSBERG, Lee (1987); Un sueño de pasión; Icaria Ed.

VAJTÁNOGV, Eugeni (1997); Teoría y práctica teatral; Asoc. Directores de Escena Ed.

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Nerea Lovecchio Estalayo
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora
Correo electrónico	nlovecchio@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de 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>Doctora Cum Laude en Artes Escénicas y Cine en la Universidad de Valladolid, departamento de Historia Moderna y contemporánea, facultad de Filosofía y Letras. Tesis: Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Por la Universidad de Valladolid.</p> <p>Investigadora en GACI- grupo de trabajo permanente en la escuela de Arte del Teatro Tyl Tyl donde ejerce una labor pedagógica y artística.</p> <p>Creadora de la técnica de entrenamiento corporal Los 4 vacíos. Especialista en Interpretación y técnicas físicas para el trabajo del actor combinando conocimientos teórico-prácticos de las Artes Escénicas. Experiencia docente e investigadora en el Teatro Tyl Tyl, Odin Teatret (Dinamarca), Universidad de Valladolid, Hunter College y T.Schriber Studios (New York).</p> <p>Guionista y actriz en el largometraje “Moira” que se estrenará a finales de este año 2019 en cines de ámbito nacional. Trabajo en series de televisión como “La pecera de Eva” (Telecinco) o “Centro médico” (TVE). Directora, guionista y actriz de producciones teatrales entre las que destacan “Entre Yo y Yo”; “Sí y además”; “Boxes” y “Enselvados”, “Sin acento”, “Matriz” “Nanas”; “Heridas”; (“Section-C”) algunas de ellas han formado parte de la programación del festival Surge Madrid.</p> <p>Actriz/guionista y directora profesional en activo. Actualmente preparando su próximo largometraje “Caedere”. En gira con obra “Heridas” y “Section-C” estrenadas en Surge Madrid 22/23 respectivamente. Preparando su próximo estreno para el Otoño 2024 de teatro físico y textual.</p>