

GUÍA DOCENTE

AÑO ACADÉMICO 2014 – 15

CURSO: PRIMERO. Nº DE CRÉDITOS ECTS: 4

ASIGNATURA: Historia y Teoría de la Literatura Dramática II

TÍTULO SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO, ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA

ASIGNATURA	Historia y Teoría de la Literatura Dramática II
CÓDIGO	Lo establecerá el centro
CENTRO	Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático
TITULACIÓN	Título de Arte Dramático, especialidad Interpretación
PLAN DE ESTUDIOS	Plan 2010, LOE
RAMA DE CONOCIMIENTO	Enseñanzas artísticas superiores
DEPARTAMENTO	Teoría Teatral
CURSO	Segundo
CARÁCTER	Obligatorio / Teórico
DURACIÓN	Anual
Nº CRÉDITOS ECTS	4
Nº HORAS	120 (30h. x crédito)
DIRECCIÓN WEB DE LA ASIGNATURA	Se establecerá a través de la web de la EAC
IDIOMA	Español

2. PRERREQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA

ESENCIALES	• Superar la evaluación de Historia y Teoría de la Literatura Dramática I antes de ser evaluado de Historia y Teoría de la Literatura Dramática II.
RECOMENDABLES	• Haber superado positivamente Historia y Teoría de la Literatura Dramática I. • Disfrutar de pleno dominio tanto oral como escrito de la lengua castellana.

3. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA

Profesora: Israel Castro Robaina

- Departamento: Teoría Teatral.
- Centro: Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático.
- Sede: Gran Canaria.
- Asignatura que imparte: Historia y Teoría de la Literatura Dramática II.
- Lugar y horario tutoría Sede Gran Canaria: cita previa.
- Teléfono Sede Tenerife: 928 334 784
- Correo electrónico: isralengua@gmail.com
- Dirección web docente: www.webeac.com

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Bloque formativo:

Perteneciente al departamento de Teoría Teatral la asignatura de Teoría e Historia de la Literatura Dramática constituye un paso obligado en la formación del graduado en Arte Dramático. Estrechamente relacionada con otras áreas del currículum, en especial con las relacionadas con el departamento de interpretación, la Teoría e Historia de la Literatura Dramática está dirigida a ayudar al alumno a desentrañar los aspectos formales y de contenido de los textos a los que ha de enfrentarse en su carrera interpretativa. Por esto se relaciona, de forma directa, con el resto de las materias del departamento de Teoría constituyendo un complemento imprescindible a la Historia de las Artes del Espectáculo en la medida en que proporciona ejemplos concretos y profundiza en las técnicas de documentación e investigación que esta materia plantea. Asimismo, guarda un estrecho vínculo con la asignatura Teoría del Espectáculo y la Comunicación en tanto que ofrece una visión de la literatura como comunicación y como expresión artística.

Por otra parte, la asignatura es un paso imprescindible en la formación del alumno al que capacitará para enfrentarse a materias de cursos superiores tales como Dramaturgia.

Perfil profesional:

Esta asignatura contribuye a la formación del intérprete dramático a través de desarrollos teórico-prácticos. Su objeto de estudio es el conocimiento de los hitos de la literatura dramática, teóricos y artísticos, y su evolución desde una perspectiva diacrónica. Capacita al alumnado para el análisis de textos dramáticos tanto en su contextualización histórica como en lo que respecta al conocimiento instrumental del guion teatral.

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA

Competencias Transversales del Graduado/a en Arte Dramático	
1	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
3	Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
4	Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos
Competencias Generales del Título de Graduado/a en Arte Dramático	
5	Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.
6	Fomentar la autonomía y autorregulación e el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para motivarse y organizarse en los procesos creativos.
Competencias Específicas del Título de Graduado/a en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación	
7	Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.
8	Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las diferentes técnicas interpretativas.

6. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1: EL TEATRO FRANCÉS

- Características generales.
- Diderot.
- Molière.

Tema 2: EL TEATRO ROMÁNTICO

- Características generales.
- Los románticos alemanes.
- Los románticos españoles.

Tema 3: EL TEATRO REALISTA

- Características generales.
- La irrupción de lo psicológico.
- Principales autores.

Tema 4: LAS VANGUARDIAS HISTÓRICAS: DRAMATURGIA Y ESCENA

- Características generales.
- A. Artaud y el germen de la peste.
- Principales manifestaciones vanguardistas.

Tema 5: EL TEATRO ÉPICO

- Características generales.
- Piscator.
- Brecht.

Tema 6: TEATRO ESPAÑOL DEL XX Y DEL XXI

- Características generales.
- Líneas de creación básicas.
- Principales autores.

7. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE			
Créditos: 4		Horas: 120	
Horario	Actividades de Aprendizaje	Horas	Tipo de docencia
LECTIVO	Asistencia a clases prácticas	11	Presencial
	Asistencia a Clases teóricas	30	Presencial
	Presentación de trabajos (teóricos/prácticos)	15	Presencial
	Realización de exámenes, pruebas de evaluación	8	Presencial
	TOTAL H. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL	64 (53,3%)	Presencial
COMPLEMENTARIO	Preparación de ejercicios, escenas, trabajos	8	Presencial
	Tutoría académica-formativa	10	Presencial
	Asistencia a espectáculos, exposiciones, conferencias	6	Presencial
	TOTAL H. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PRESENCIAL	24 (16,7%)	Presencial
	Estudio de escenas, textos, teoría, preparación de exámenes, pruebas de evaluación	15	Autónoma
	Realización de trabajos, ejercicios, escenas, clases abiertas	11	Autónoma
	Asistencia a espectáculos, exposiciones, conferencias	6	Autónoma
	TOTAL H. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA AUTÓNOMA	32 (23,3%)	Autónoma
	TOTAL HORAS COMPLEMENTARIAS	56	
TOTAL HORAS ASIGNATURA		120 (100%)	

8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA	
Bibliografía básica	
• José Luis Alonso de Santos: <i>Manual de teoría y práctica teatral</i>, Madrid, Ed. Castalia Universidad, 2007. • Miguel Medina Vicario: <i>Los géneros dramáticos</i>, Madrid, Ed. Fundamentos, 2000. • Oliva, César y Fco. Torres Monreal: <i>Historia básica del arte escénico</i>, Madrid, Cátedra, 1990. • K. Macgowan y W. Melnitz: <i>Las edades de oro del teatro</i>. México, FCE, 2004. • Pavis, Patrice: <i>Diccionario del teatro</i>, Barcelona, Paidós, 1998.	
Bibliografía complementaria	
• Bentley, E.: <i>La vida del drama</i>. Ed. Paidós, Barcelona, 1982. • Voltaire: <i>El siglo de Luis XIV</i>, Editorial, FCE, México, 1996. • Diderot, D.: <i>La paradoja del comediante</i>. • Bukgákov: <i>Vida del Sr. Moliere</i>. Ed. Montesinos • Calinescu: <i>Cinco caras de la modernidad</i>, Madrid, Ed. Tecnos, 1991. • R. Barthes: <i>Sobre Racine</i>. • Praz, M.: <i>El gusto neoclásico</i>. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1992. • Stefan Zweig: <i>La lucha contra el demonio. Hölderlin-Kreis-Nietzsche</i>, Editorial El Acantilado, Barcelona, 2003. • V. Hugo: <i>El manifiesto romántico. Escritos de batalla</i>, Victor Hugo. • Berlin: <i>Los orígenes del romanticismo</i>, Editorial Taurus. • Alfredo de Paz: <i>La rebelión romántica</i>. Editorial Taurus. • Foucault, M.: <i>Nietzsche, Freud, Marx</i>, Ed. Anagrama, Barcelona, 1970. • Freud, S.: <i>El malestar de la cultura</i>, Ed. Alianza, Madrid, 1970. • Nietzsche, F.: <i>El caso Wagner. Nietzsche contra Wagner</i>, Ed. Siruela, Madrid, 2002. • Segade, M.: <i>Narciso fin de siglo</i>. Ed. Melusina, Barcelona, 2008. • Balzac, Baudelaire, Barbey D'Aureville: <i>El dandismo</i>. Ed. Anagrama, Madrid, 1974. • Wilde, O.: <i>La decadencia de la mentira. Una observación</i>. Ed. Siruela, Madrid, 2000. • Benjamin, W.: <i>Haschisch</i>. Ed. Taurus, Madrid, 1995. • Balakian, A.: <i>El movimiento simbolista: Juicio Crítico</i>. Ed., Guadarrama, Madrid, 1969. • Herrero Senés, J.: <i>La inocencia del devenir. La vida como obra de arte según Nietzsche y Oscar Wilde</i>, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2002. • Bernhardt, S.: <i>El arte del teatro</i>. Ed. Parsifal, Barcelona, 1994. • Junger, E.: <i>Acercamientos, drogas y ebriedad</i>, Ed. Tusquets, Barcelona, 2000. • L. Antonio de Villena: <i>Oscar Wilde</i>, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1999. • Enrique Lynch: <i>Sobre la belleza</i>, Ed. Anaya, Madrid, 1999. • Félix de Azúa: <i>Baudelaire y el artista de la vida moderna</i>. Ed. Anagrama, Barcelona, 1999. • Walter Benjamin: <i>Iluminaciones 2</i> • George Bataille: <i>La literatura y el mal</i>. • Enrique López Castellón: <i>Simbolismo y bohemia: la Francia de Baudelaire</i>. Ed. Akal, Madrid, 1999. • Giuseppe Scaraffia: <i>Diccionario del Dandi</i>, Ed. Antonio Machado Libros, Madrid, 2009. • Foucault: <i>La biblioteca fantástica. Sobre las "Tentaciones de San Antonio" de Flaubert</i> • L. Antonio de Villena: <i>Wilde total: un homenaje al talento y vida de Oscar Wilde</i>, Ed. Planeta, Madrid, 2003.	

- L. Antonio de Villena: *Los andróginos del lenguaje. Escritos sobre literatura y el arte del Simbolismo*, Ed. Valdemar, Madrid, 2001.
- M. Raymond: *De Baudelaire al surrealismo*, Ed. Fondo de Cultura Económico, México, 1960.
- R. Quenau: *En los confines de las tinieblas. Los locos literarios*. Ed. Asociación Española de Neuropsiquiatría, Madrid, 2004.
- Dijkstra, B.: *Ídolos de la perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo*. Ed. Destino, Madrid, 1994.
- VV.AA: *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. Ed. Akal, Madrid, 1999.
- Walter Benjamin: *Iluminaciones III. Tentativas sobre Brecht*, Ed. Taurus, Madrid, 1999.
- Calvin Tomkins: *Duchamp*. Ed. Anagrama, Barcelona, 1999.
- Roger Shattuck: *La época de los banquetes. Orígenes de la vanguardia en Francia: de 1885 a la Primera Guerra Mundial*. Ed. Machado Libros, Madrid, 1991.
- Sue Roe: *Vida privada de los impresionistas*, Ed. Turner, 2008.
- Rosamund Bartlett: *Chéjov. Escenas de una vida*, Ed. Siglo XXI, Madrid, 2007.
- Th. W. Adorno: *Notas sobre literatura. (Intento de entender Fin de Partida)*. Ed. Akal, Madrid, 2003.
- O. Paz: *Los hijos del Limo. Del romanticismo a la vanguardia*. Ed. Seix Barral, Barcelona, 1998.
- Didi-Huberman, G.: *Cuando las imágenes toman posición*. Ed. Machado Libros, Madrid, 2008.
- Esslin, M.: *El teatro del Absurdo*.
- Torres Monraal, F.: *Teatro pánico*. Estudio sobre la vanguardia arrabaliana. Ed. Cátedra, Madrid, 1987.
- Pavis, Patrice: *Análisis de los espectáculos: Teatro, cine y danza*.
- Medina Vicario, Miguel: *Los géneros dramáticos*. Ed. Fundamentos, 2000.
- Bobes, Carmen: *Semiología de la obra dramática*.
- Barthes, R: *Escritos sobre teatro*
- Fuchs, E.: *Historia ilustrada de la moral sexual*, Ed. Alianza, Madrid, 1996.
- Bonay, E.: *Las hijas de Lilith*. Ed. Cátedra, Madrid, 1998.
- Brook, P.: *La puerta abierta*.
- Edward A. Wright: *Para comprender el teatro actual*. Ed. Fondo de Cultura Económico, México, 1971.
- Mackintosh, I: *La arquitectura, el actor y el público*. Ed. Arco,
- Szondi, Peter: *La teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*. Ed. Clásicos Dykinson, Madrid, 2011.

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
Estrategias de evaluación			
Tipo de Prueba	Competencias	Criterios	%
Teórica escrita: <i>(el alumno/a deberá desarrollar un tema relativo a cualquiera de los puntos expuestos en el programa).</i>	1, 2, 3	• Correcta asimilación de los contenidos. • Capacidad de relación y contextualización. • Correcta expresión escrita. • Adecuación pregunta respuesta.	60%
Pruebas prácticas: <i>(relacionadas con cada una de las lecturas previstas, en ellas el alumno/a deberá analizar las obras siguiendo un esquema previamente proporcionado por el profesor).</i>	1, 2, 3	• Correcta aplicación del esquema de análisis a la obra propuesta. • Capacidad de análisis. • Correcta expresión oral. • Puntualidad en la presentación de trabajos. • Ajuste a las indicaciones de tiempo y forma dados por el profesor.	20%
Asistencia y actitud en clase. Cuaderno del alumno	4, 5, 6, 7	• Se evaluará la asistencia a clase, así como la participación activa en la dinámica de las mismas. Dicha participación debe revelar la disposición, el interés, la colaboración, y la inquietud positiva del estudiante mediante comentarios, preguntas y otras aportaciones. • Se valorará: el orden, la información recogida y aportaciones personales en el cuaderno.	20%
Respecto a las herramientas de evaluación se pedirá al alumno que las supere satisfactoriamente, esto es, que obtenga una puntuación igual o superior a 5 en cada uno de las pruebas que realice.			

10. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1. Desarrolla la capacidad de apreciación del teatro como fenómenos literario. 2. Conoce el fenómeno teatral desde un punto de vista literario. 3. Analiza producciones dramáticas desde un punto de vista diacrónico y sincrónico. 4. Identifica los distintos géneros teatrales a través de la historia. 5. Incorpora a la práctica artística los conocimientos teóricos adquiridos.