

MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS: FICHAS DOCENTES

TITULACIÓN: Máster Universitario en Historia y Teoría del Teatro
CÓDIGO: 060C.
CURSO ACADÉMICO: 2019-2020.

Denominación del Módulo 1	<i>Formación fundamental</i>	Número de créditos ECTS	24
Carácter	Obligatorio	Unidad temporal	1er Semestre

Descripción del Módulo 1 «Formación fundamental»:

El alumno cursará con carácter obligatorio 18 créditos en la materia **Texto y espectáculo** (Materia 1.1.) a través de los cuales adquirirá los conocimientos fundamentales para el correcto desarrollo de sus estudios en el Máster en Teatro y Artes Escénicas, en cualquiera de sus dos itinerarios.

Competencias (Generales y Específicas):

El estudiante adquirirá competencia en materias instrumentales imprescindibles para la adquisición de los conocimientos específicos del Máster como son la representación teatral a lo largo de la historia, la teoría y metodología del arte dramático, la representación teatral y los estudios dramáticos, las corrientes teatrales, y la dramaturgia. Asimismo adquirirá los conocimientos sobre el marco histórico, cultural y artístico en relación con el teatro. Por último, adquirirá las destrezas técnicas para el manejo de instrumentos de consulta y análisis, tanto desde un punto de vista literario como espectacular. Las Competencias Generales (CG) que desarrollará serán las siguientes:

- CG1: Demostrar un conocimiento profundo de los hechos fundamentales de la representación teatral a lo largo de su historia hasta la actualidad.
- CG2: Dominar los aspectos instrumentales relativos a las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a los estudios dramáticos.
- CG3: Utilizar y saber analizar los conocimientos relativos a la teoría y metodología del arte dramático y de la representación teatral, y de los estudios dramáticos.
- CG4: Demostrar un dominio del pensamiento y de la historia política, cultural y artística en relación con el teatro.
- CG5: Mostrar un conocimiento de la arquitectura teatral y de la tecnología escénica.
- CG6: Mostrar un conocimiento de las literaturas y de los géneros dramáticos.
- CG7: Demostrar un dominio de la metodología y fundamentos de la teoría de la representación escénica como fenómeno comunicativo y estético y su aplicación al análisis de espectáculos y dramaturgias.
- CG8: Conocimiento de la dramaturgia, desde sus orígenes, como proceso de creación del espectáculo teatral a partir de un texto previo o de unas

ideas no explicitadas en un texto. Capacidad para realizar trabajos de adaptación de textos dramáticos, y de textos no dramáticos al lenguaje dramático.

- CG9: Saber analizar y evaluar la organización, sistematización y análisis de materiales dramáticos.

Las Competencias Específicas (CE), que se desarrollarán son:

- CE1: Ser capaces de aplicar las nuevas tecnologías a la representación teatral.
- CE2: Dominar las técnicas de análisis literario, espacial y plástico de los textos dramáticos.
- CE3: Conocer la periodización e historia de la literatura dramática y de los espectáculos y la representación teatral.
- CE4: Demostrar un conocimiento de la tecnología del escenario teatral.
- CE5: Demostrar un conocimiento de las relaciones del actor con el espacio escénico.
- CE6: Demostrar un conocimiento del teatro musical y sus grandes momentos, y relación entre texto y música.

Requisitos previos (en su caso):

Ninguno.

Sistemas de evaluación y calificación:

Los sistemas de evaluación se rigen por lo previsto en el RD 1125/2003 (BOE de 18 de septiembre de 2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Cada una de las asignaturas será objeto de evaluación individualizada, mediante controles periódicos de la participación del alumno en las actividades programadas. Habrá en todas ellas un control final de la adquisición de conocimientos positivos y competencias requeridas.

La evaluación final se expresará en calificaciones numéricas de acuerdo con la legislación vigente.

Breve descripción de los contenidos del Módulo 1:

Con este módulo el estudiante adquirirá los conocimientos básicos en las materias necesarias para la formación en **Teatro y Artes Escénicas**, al tiempo que le servirán de iniciación y contextualización. Este módulo, al ser común para los dos posibles itinerarios de especialización, ofrece los conocimientos imprescindibles, y comunes, a las dos líneas, esto es, lo relacionado con la teoría de la representación escénica, las corrientes teatrales de la Modernidad y la dramaturgia.

Asignatura: TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN ESCÉNICA
Código: 609217

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Primero

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

• Dr. ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS. Depto. Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General - ITEM (despacho 02.332, tel. 913947757) [ahermida@filos.ucm.es]

• Dra. CRISTINA BRAVO ROZAS. Depto. Filología Española IV - ITEM (despacho 01.344, tel. 913945996) [cbravoro@filol.ucm.es]

• Cristina Vinuesa Muñoz. Depto. Estudios románicos, franceses italianos y traducción ITEM (Facultad de Filología, Edificio D, despacho 02.384, tel. 91397741) [cvinuesa@filol.ucm.es]

Objetivos:

Dar a conocer a los alumnos las teorías y prácticas teatrales más representativas en Europa e Hispanoamérica desde el Naturalismo a la Postmodernidad.

Contenidos del programa:

1. Las concepciones de Stanislavski sobre el trabajo del actor: de la psicotécnica al sistema de las acciones físicas.
2. Los sucesores de Stanislavski. Meyerhold: de la convención consciente a la biomecánica.
3. Otras aportaciones de la vanguardia teatral rusa y checa.
4. La Vanguardia Polaca del Siglo XX: Witkiewicz, Kantor, Grotowski.
5. El teatro del oprimido de Augusto Boal.
6. El tratado de Antropología Teatral de Eugenio Barba.
7. Dramaturgias de director: Pavlovsky, Veronese, Spregelburd y Daulte.

Referencias de consulta básicas:

- Barba, Eugenio: *La Canoa de Papel. Tratado de Antropología Teatral*, Buenos Aires, Catálogos SRL, 2005.
- Boal, Augusto: *Teatro del oprimido. Teoría y Práctica*, Barcelona, Alba, 2009.
- Grotowski, Jerzy: *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI, 1980.
- Kantor, Tadeusz: *El teatro de la muerte*, selección y presentación de D. Bablet, Buenos Aires, Ed. de la Flor, 1984.
- Matyjaszczyk Grenda, Agnieszka: *El teatro de la Forma Pura*, Madrid, Gram, 2000.
- Meyerhold, Vsévolod: *Lecciones de dirección escénica (1918-1919)*, ed. Jorge Saura, Madrid, ADE, 2009.
- Meyerhold, Vsévolod: *Teoría teatral*, Madrid, Fundamentos, 1971 [hay numerosas reediciones].
- Meyerhold, Vsévolod: *Textos teóricos*, ed. José Antonio Hormigón, Madrid, ADE, 2008 [4ª ed.].
- Oliva, César y Francisco Torres Monreal: *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Ed. Cátedra, 1990 [hay numerosas reediciones].
- Pelletieri, Osvaldo y Eduardo Rovner (eds.): *La puesta en escena en Latinoamérica. Teoría y Práctica Teatral*, Buenos Aires, Ed. Galerna, 1995.
- Stanislavski, Konstantín: *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, ed. Jorge Saura, Barcelona, Alba, 2003.
- Stanislavski, K.: *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, ed. Jorge Saura, Barcelona, Alba, 2009.
- Stanislavski, K.: *Mi vida en el arte*, ed. Jorge Saura, Barcelona, Alba, 2013.
- Sánchez, José A. (ed.): *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias*, Tres Cantos, Akal, 1999.
- Saura, Jorge (coord.): *Actores y actuación. Antología de textos sobre la actuación*, I-III, Madrid, Fundamentos, 2006-2007.

Métodos docentes:

- 1. Clases magistrales.** El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.
- 2. Clases prácticas.** El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la materia.

3. Trabajos individuales y/o en grupo. Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la materia.

4. Tutorías. Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

-Trabajo de investigación sobre los temas del programa - 70%

-Participación en clase (comentarios, lecturas, debates...) - 30%

Asignatura: CORRIENTES TEATRALES DE LA MODERNIDAD
Código: 609221

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Primero

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

- Dra. LOURDES CARRIEDO LÓPEZ. Depto. Filología Francesa - ITEM [carriedo@filol.ucm.es]
- Dr. ARNO GIMBER. Depto. Filología Alemana - ITEM [agimber@filol.ucm.es]

Objetivos:

1. Conocimiento y estudio de las principales corrientes teatrales de la Modernidad.
2. Análisis de los aspectos teóricos y de reflexión teatral más relevantes de estas corrientes.
3. Lectura e interpretación de textos dramáticos representativos de las corrientes teatrales de la Modernidad.

Contenidos del programa:

Referencias de consulta básicas:

Guadalupe Arbona Abascal: *Del Romanticismo a la Posmodernidad. Teatro*, Madrid, Laberinto, 2003.

M^a del Carmen Bobes Naves: *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arco-Libros, 1997.

C. Oliva y F. Torres Monreal: *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 1994.

Frédéric Ewen: *Bertolt Brecht: su vida, su obra, su época*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2001.

Peter Thomson y Glendyr Sacks: *Introducción a Brecht*. Madrid, Akal, 1998.

Hans Mayer: *Brecht*. Hondarribia, Iru, 1998.

Métodos docentes:

1. Clases magistrales. El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.

2. Clases prácticas. El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la materia.

3. Trabajos individuales y/o en grupo. Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la materia.

4. Tutorías. Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

Los métodos de evaluación combinarán la evaluación continua con la evaluación final, de modo que el 60% de la calificación final se deba a una prueba o trabajo teórico individual de cada alumno, y el 40% de esa calificación corresponda a la asistencia y participación en las clases teóricas y prácticas.

Asignatura: TALLER DE DRAMATURGIA
Código: 609218

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Primero

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

- Dr. JOSÉ GABRIEL LÓPEZ ANTUÑANO. Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León [jgantunano@esad.es]
- Dra. MARGARITA DEL HOYO VENTURA. Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León [hoyoventura.esadcyl@gmail.com]

Tema 1: Concepto de dramaturgia. Historia de la ciencia de la dramaturgia:

1.1: Introducción.

1.2: Concepto de dramaturgismo.

1.3: Objeto del dramaturgismo.

1.4: Las tareas del dramaturgista.

1.5: Breve historia del dramaturgismo.

1.6: Concepto y búsqueda de la teatralidad.

1.7: Texto escénico y texto dramático.

Tema 2: Actuación sobre el texto dramático:

2.1: Introducción.

2.2: A qué llamamos textos clásicos.

2.3: Actuación o modificación de un texto clásico.

2.4: Cómo abordar la actuación sobre el texto.

2.5: Diferentes modos de intervención.

Tema 3: La intervención textual:

3.1: Introducción.

3.2: Estudios previos.

3.3: La forma del texto teatral.

3.4: El estudio del texto.

Tema 4: La intervención textual sobre la fábula y sobre la estructura dramática:

4.1: Introducción.

4.2: Estudios previos a la intervención.

4.3: Análisis dramaturgico como proceso de construcción de sentido. Los signos en el texto.

4.4: Reescritura del texto.

4.5: Otras cuestiones previas a la reescritura.

Tema 5: La intervención textual sobre los personajes:

5.1: Herramientas para el análisis del personaje dramático.

5.2: Estudio e intervención sobre los personajes de un texto para la escenificación.

5.3: Modificación de los personajes en función del estilo de la escenificación.

Tema 6: Horizonte imaginario del escritor

6.1. Búsqueda de temas en el propio autor.

6.2. Búsqueda de temas en historia, sociedad, etc.

6.3. Documentación.

Tema 7: Fábula y argumento

7.1. Creación de una fábula.

7.2. Transformación en argumento.

Tema 8: Personajes

8.1. Creación de personajes en función de la fábula.

8.2. Naturaleza de los personajes para la creación de conflictos.

Objetivos:

- Sentar las bases teóricas del trabajo dramático.
- Iniciar a los alumnos en algunos procedimientos dramáticos.

Contenidos del programa:

- Historia de la dramaturgia.
- Bases actuales del trabajo dramático.
- Adaptación de textos dramáticos.
- Adaptación de textos no dramáticos.
- La dramaturgia en el denominado teatro postdramático.
- Balance sobre la intervención dramática.

Referencias de consulta básicas:

Bogart, Anne: *Los puntos de vista escénicos*, Madrid, ADE, 2007.

Cormann, Enzo: *¿Para qué sirve el teatro?*, Valencia, Universidad de Valencia, 2007.

Hormigón, Juan Antonio: *Trabajo dramático y puesta en escena*, Madrid, ADE, 2002, 2 vol.

Lawson, John Howard: *Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales*, Madrid, ADE, 1995.

Luckhurst, Mary: *La palabra que empieza por D. Dramaturgia, dramaturgismo y asesoría literaria desde el siglo XVIII*, Madrid, Fundamentos / RESAD, 2008.

Mamet, David: *Una profesión de putas*, Madrid, Debate, 1995.

Melendres, Jaume: *La dirección de los actores. Diccionario mínimo*, Madrid, ADE, 2000.

Sanchis Sinisterra, José: *La escena sin límites*, Ciudad Real, Ñaque, 2002.

Sanchis Sinisterra, José: *Dramaturgia de textos narrativos*, Ciudad Real, Ñaque, 2003.

Métodos docentes:

1. Clases magistrales. El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.

2. Clases prácticas. El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la materia.

3. Trabajos individuales y/o en grupo. Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la materia.

4. Tutorías. Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

- Asistencia y participación en las clases: 20 % de la nota.
- Trabajo realizado por el alumno: 80 % de la nota.

Denominación del Módulo 2	<i>Especialización</i>	Número de créditos ECTS	18
Carácter	Obligatorio	Unidad temporal	1er y 2º Semestre

Descripción del Módulo 2 «Especialización»:

El presente módulo contiene los dos itinerarios que pueden cursarse en el Máster. Es **obligatorio** que el alumno curse **un** itinerario, que elegirá de entre los dos que se le ofrecen (*Historia, teoría y crítica del teatro* [Materia 2.1.] o *Teoría y práctica de la puesta en escena* [Materia 2.2.]).

Dentro de cada itinerario el alumno cursará 18 créditos obligatoriamente.

Competencias (Generales y Específicas):

El estudiante profundizará en todas las competencias generales y específicas desarrolladas en el Módulo 1 para la formación específica especializada en las líneas de *Historia, teoría y crítica del teatro* y de *Teoría y práctica de la puesta en escena*, según su elección.

En cuanto a la profundización, el primer itinerario se centrará en el conocimiento histórico de las literaturas dramáticas y los géneros dramáticos y en el análisis de textos en relación con su contexto, desarrollando las siguientes Competencias Generales (CG):

- CG3: Utilizar y saber analizar los conocimientos relativos a la teoría y metodología del arte dramático y de la representación teatral, y de los estudios dramáticos.
- CG4: Demostrar un dominio del pensamiento y de la historia política, cultural y artística en relación con el teatro.
- CG6: Mostrar un conocimiento de las literaturas y de los géneros dramáticos.
- CG7: Demostrar un dominio de la metodología y fundamentos de la teoría de la representación escénica como fenómeno comunicativo y estético y su aplicación al análisis de espectáculos y dramaturgias.
- CG8: Conocimiento de la dramaturgia, desde sus orígenes, como proceso de creación del espectáculo teatral a partir de un texto previo o de unas ideas no explicitadas en un texto. Capacidad para realizar trabajos de adaptación de textos dramáticos, y de textos no dramáticos al lenguaje dramático.

El segundo itinerario se centrará en los aspectos relacionados con la representación teatral, la teoría y metodología de los estudios dramáticos y la representación teatral, la teoría de la representación escénica como fenómeno comunicativo, el conocimiento de la arquitectura teatral y la tecnología escénica, todo ello en relación con el contexto en el que se desarrollan, a través de las siguientes Competencias Generales (CG):

- CG1: Demostrar un conocimiento profundo de los hechos fundamentales de la representación teatral a lo largo de su historia hasta la actualidad.
- CG3: Utilizar y saber analizar los conocimientos relativos a la teoría y metodología del arte dramático y de la representación teatral, y de los estudios dramáticos.

- CG4: Demostrar un dominio del pensamiento y de la historia política, cultural y artística en relación con el teatro.
- CG5: Mostrar un conocimiento de la arquitectura teatral y de la tecnología escénica.
- CG7: Demostrar un dominio de la metodología y fundamentos de la teoría de la representación escénica como fenómeno comunicativo y estético y su aplicación al análisis de espectáculos y dramaturgias.

Asimismo, en ambos itinerarios se continuará profundizando en las destrezas técnicas para el manejo de instrumentos de consulta y análisis:

- CG2: Dominar los aspectos instrumentales relativos a las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a los estudios dramáticos.

Las Competencias Específicas (CE), que se desarrollarán son:

- CE1: Ser capaces de aplicar las nuevas tecnologías a la representación teatral.
- CE2: Dominar las técnicas de análisis literario, espacial y plástico de los textos dramáticos.
- CE3: Conocer la periodización e historia de la literatura dramática y de los espectáculos y la representación teatral.
- CE4: Demostrar un conocimiento de la tecnología del escenario teatral.
- CE5: Demostrar un conocimiento de las relaciones del actor con el espacio escénico.
- CE6: Demostrar un conocimiento del teatro musical y sus grandes momentos, y relación entre texto y música.

Requisitos previos (en su caso):

Ninguno.

Sistemas de evaluación y calificación:

Los sistemas de evaluación se rigen por lo previsto en el RD 1125/2003 (BOE de 18 de septiembre de 2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Cada una de las asignaturas será objeto de evaluación individualizada, mediante controles periódicos de la participación del alumno en las actividades programadas. Habrá en todas ellas un control final de la adquisición de conocimientos positivos y competencias requeridas.

La evaluación final se expresará en calificaciones numéricas de acuerdo con la legislación vigente.

Breve descripción de los contenidos del Módulo 2:

Las materias incluidas en el presente módulo completan la formación del estudiante y suponen la especialización en uno de los dos itinerarios. El alumno deberá cursar 18 créditos en una de las materias de este módulo para completar la especialidad.

Cursará la materia que se ocupa de los géneros dramáticos, el análisis de textos dramáticos, y el teatro español del Siglo de Oro, para el itinerario de *Historia, teoría y crítica del teatro*. Por otra parte, para el itinerario de *Teoría y práctica de la puesta en escena*, elegirá la materia que aborda las relaciones del actor con el espacio escénico, la teoría y práctica de la escenografía y el teatro musical.

Asignatura: ANÁLISIS DE TEXTOS DRAMÁTICOS
Código: 609222

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

- Dr. JOSÉ LUIS GARCÍA BARRIENTOS. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - ITEM [joseluis.garcia@cchs.csic.es]
- Dr. ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS. Depto. Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General - ITEM (D-02.332, tel. 913947757) [ahermida@filos.ucm.es]

Objetivos:

1. Alcanzar un conocimiento lo más sistemático posible de la estructura de la obra teatral en su doble vertiente de texto dramático y de representación escénica.
2. Definir el lenguaje teatral en relación con otros lenguajes artísticos y, en particular, contrastando el *modo* dramático de representación (texto y espectáculo) con el *modo* narrativo (narración literaria y cine).
3. Poner a punto una metodología de análisis de la dramaturgia, en la doble faceta señalada, basada en una teoría del *modo* dramático o “dramatología”, en paralelo y en contraste con la más desarrollada “narratología”.
4. Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de obras dramáticas y espectáculos teatrales.

Contenidos del programa:

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Bases teóricas: Teoría “modal”.

1.2. Definiciones epistemológicas: Teatro. Drama. Comunicación teatral. Teatro y textos. Texto dramático y obra dramática. Dramatología y dramaturgia.

2. ESCRITURA, DICCIÓN Y FICCIÓN DRAMÁTICA

2.1. Estructura textual del drama (Escritura y dicción): Paratexto. Texto: Acotación. Formas y funciones del diálogo.

2.2. Ficción dramática: Acción. Estructuras.

3. TIEMPO

Planos. Grados de (re)presentación. Estructura temporal. Orden. Frecuencia. Duración.

4. ESPACIO

Espacio de la comunicación. Planos. Estructura espacial. Signos del espacio dramático. Grados de (re)presentación.

5. PERSONAJE

Planos. Estructura “personal” (Reparto y configuración). Grados de (re)presentación. Caracterización. Funciones. Jerarquía.

6. RECEPCIÓN

6.1. Distancia: Ilusionismo y antiilusionismo.

6.2. Perspectiva: Objetividad y subjetividad.

6.3. Niveles dramáticos: El teatro en el teatro.

Referencias de consulta básicas:

ABRAHAM, L. E. (2008) *Escenas que sostienen mundos: Mímesis y modelos de ficción en el teatro*, Madrid, CSIC.

ARISTÓTELES, *Poética*, edición trilingüe por Valentín García Yebra, Madrid, Gredos, 1974.

BOBES, M.C. (1987) *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arco/Libros, 2ª ed. corregida y ampliada, 1997.

— (comp.) (1997) *Teoría del teatro*, Madrid, Arco/Libros.

DE MARINIS, M. (1982) *Semiotica del teatro. L'analisi testuale dello spettacolo*, Milán, Bompiani.

FISCHER-LICHTE, E. (1983) *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros, 1999.

GARCÍA BARRIENTOS, J-L. (1991) *Drama y tiempo. Dramatología I*, Madrid, CSIC.

— (2001) *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*, Madrid, Síntesis, 2007³, ed. digital 2010.

— (2004) *Teatro y ficción. Ensayos de teoría*, Madrid, Fundamentos.

GARCÍA BARRIENTOS, J-L. (Director) (2007) *Análisis de la Dramaturgia. Nueve obras y un método*, Madrid, Fundamentos.

GENETTE, G. (1972) “Discours du récit. Essai de méthode”, *Figures III*, París, Seuil, pp. 65-282 (trad. esp.: Barcelona, Lumen, 1989).

— (1983) *Nouveau discours du récit*, París, Seuil (trad. esp.: Madrid, Cátedra, 1998).

GOUHIER, H. (1943) *La esencia del teatro*, Madrid, Artola, 1954.

KOWZAN, T. (1975) *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus, 1992.

LARTHOMAS, P. (1972) *Le langage dramatique. Sa nature, ses procédés*, París, Colin.

ORTEGA Y GASSET, J. (1958) *Idea del teatro. Una abreviatura [1946]*, Madrid, Revista de Occidente, 1966².

PAVIS, P. (1980) *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós, ed. revisada y ampliada, 1998.

- SCHAEFFER, J.-M. (1995) “Énonciation théâtrale”, en O. Ducrot y J.-M. Schaeffer, *Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, París, Seuil, s.v., pp. 612-621 (trad. esp.: Madrid, Arrecife, 1998).
- SOURIAU, É. (1950) *Les deux cent mille situations dramatiques*, París, Flammarion.
- SPANG, K. (1991) *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*, Pamplona, Eunsa.
- SZONDI, P. (1956 y 1961) *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Destino, 1994.
- UBERSFELD, A. (1977) *Semiótica teatral* (Trad. de *Lire le théâtre 1*), Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia, 1989.
- (1981) *La escuela del espectador. Leer el teatro 2*, Madrid, Publicaciones de la ADE, 1997.
- (1996) *Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre* París, Belin (trad. esp.: Buenos Aires, Galerna, 2004).
- VELTRUSKÝ, J. (1942) *El drama como literatura*, Buenos Aires, Galerna/IITCTL, 1990.
- VILLEGAS, J. (1991) *Nueva interpretación y análisis del texto dramático*, Ottawa, Girol Books.

Métodos docentes:

- 1. Clases magistrales.** El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.
- 2. Clases prácticas.** El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la materia.
- 3. Trabajos individuales y/o en grupo.** Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la materia.
- 4. Tutorías.** Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

1. Asistencia regular al curso (10% aproximadamente)
2. Participación en las clases (discusiones teóricas, ejercicios prácticos, etc.) y en actividades programadas (30% aprox.)
3. Trabajo escrito y/o exposición oral y/o examen final (60% aprox.)

Asignatura: TALLER DE ACTOR Y ESPACIO ESCÉNICO
Código: 609219

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Primero

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

Dra. JARA MARTÍNEZ VALDERAS. ESAD Castilla y León – Facultad de Filología UCM – ITEM [valderasjara@gmail.com]

Objetivos:

Análisis espacial del texto dramático.

Relaciones con el(los) personaje(s).

Relaciones con el contenedor (arquitectura y escenografía) y con los contenidos (actores, vestuario, máscaras, objetos).

Relaciones con la luz.

Relaciones con las proyecciones y con la realidad virtual.

Relaciones con la voz y el sonido.

Relaciones con los espectadores.

Semiótica del espacio y de la luz.

Semiótica del gesto y de la expresión corporal.

Referencias de consulta básicas:

Libros:

Abirached, R., *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Asociación de Directores de Escena, Madrid 1994

Artaud, A., *El teatro y su doble*, Edhasa, Barcelona 2001

Bachelard, Gaston, *La poética del espacio*, Fondo de Cultura Económica, México D. F. 1993

Barba, E., *Tratado de antropología teatral*, Catálogos, Buenos Aires 1999

Bogart, A., *Los puntos de vista escénicos*, ADE Serie Debate, Madrid 2007

Brook, Peter, *La puerta abierta: reflexiones sobre la interpretación y el teatro*, Barcelona, Alba 2001

Chun-Tao Chen, S., *El Tao de la voz*, Gaia, Madrid 1995

Craig, Edward Gordon, *El arte del teatro*, México, UNAM 1987

Fischer-Lichte, Erika, *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros S. L., 1999

Grotowski, Jerzy, *Hacia un teatro pobre*, Madrid, Siglo XXI de España 2002

Hall, Edward T., *La dimensión oculta*, Siglo XXI, México D. F. 2003

- Hormigón, Juan Antonio (ed.), *Investigaciones sobre el espacio escénico*, Alberto Corazón, Madrid 1970
- Hormigón, Juan Antonio (ed.), *Meyerhold: textos teóricos*, Asociación de Directores de Escena, Madrid 1992
- Knapp, Mark, *La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno*, Piados, Barcelona 1995
- Kowzan, T., *El signo del teatro*, Arco Libros, Madrid 1997
- Navarro de Zuñillaga, J., *Mirando a través. La perspectiva en las artes*, Serbal, Barcelona 2000 (capítulo 6)
- Laban, Rudolf, *El dominio del movimiento*, Editorial Fundamentos, Madrid 1987
- Lecoq, Jacques, *El cuerpo poético*, Alba Editorial s.l.u., Barcelona 2003
- Pavis, Patrice, *Diccionario del teatro*, Piados, Barcelona 2002
- Sánchez, José A., *Dramaturgias de la imagen*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca 1999
- Sánchez, José A. (ed.), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Akal, Madrid 1999
- Schlemmer, Oskar, *Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios*, Barcelona, Paidós 1977
- Squicciarino, N., *El vestido habla*, Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia 1990
- Übersfeld, Anne, *La escuela del espectador*, Ediciones La Avispa, Madrid 1998

Métodos docentes:

Clases magistrales y proyecto práctico tutelado.

Conocimiento teórico-práctico de los sistemas de análisis espacial de un texto dramático.

Conocimiento teórico-práctico de los sistemas de análisis del personaje.

Conocimiento teórico-práctico de los sistemas de análisis de las relaciones entre hombre y espacio.

Conocimiento teórico-práctico de los sistemas de análisis de las relaciones entre unos actores y otros y de éstos con los espectadores.

Prácticas de proyección de luz e imágenes que permitan experimentar las posibilidades visuales y espaciales en su relación con el cuerpo del actor.

Prácticas de diseño sonoro para experimentar las posibilidades dramáticas y espaciales del sonido en escena.

Prácticas de interrelación entre los actores y de éstos con los espectadores.

Desarrollo de un proyecto, a nivel de boceto, que recoja los conocimientos adquiridos y aplique las posibilidades de relación escénica entre los actores y el espacio escénico, los otros actores, los espectadores, la luz, las proyecciones y el sonido.

EVALUACIÓN

1. Asistencia regular y participativa en clase, con el seguimiento de las lecturas recomendadas. Asistencia y participación en las actividades formativas anejas.
2. Participación en las clases prácticas organizadas individual o colectivamente. El alumno o alumnos deberán entregar un resumen de esta experiencia una vez realizada,
3. Trabajo final en equipo, pero con presentación individual de la parte aportada por cada uno.

La calificación final será la suma de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en los conceptos anteriores, lo que descrito en porcentajes quedaría del siguiente modo:

1. Asistencia a clase y actividades formativas anejas 20%
2. Participación activa en clase y en lo trabajos prácticos 20%
3. Trabajo final 60% (téngase en cuenta que el trabajo final es el resultado de todos los anteriores).

Asignatura: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ESCENOGRAFÍA
Código: 609223

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Primero

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

Dra. JARA MARTÍNEZ VALDERAS. ESAD Castilla y León – Facultad de Filología UCM – ITEM [valderasjara@gmail.com]

Objetivos:

En su parte 1ª (Evolución histórica de la escenografía y su relación con la arquitectura teatral) esta asignatura enseña al alumno a diferenciar los distintos estilos artísticos en lo concerniente a la escenografía y a sus diversas técnicas durante los diversos periodos cronológicos y le prepara para incorporarlos a su proceso de creación plástica.

En su parte 2ª (Teorías escenográficas) Esta asignatura enseña al alumno a familiarizarse con la poética del propio trabajo de la escenografía teatral. Desde el diseño hasta las técnicas de trabajo teatral y le dota de la destreza y recursos para que pueda aplicar a cada caso los elementos más apropiados.

Asimismo es una enseñanza de los fundamentos teóricos de la Escenografía, entendida como una disciplina donde confluyen una serie de conocimientos e instrumentos, algunos comunes a otras disciplinas artísticas y otros específicos. Breve historia de la Escenografía contemporánea hasta las corrientes y los creadores actuales. Evolución de las teorías teatrales contemporáneas. Procesos de proyectación escenográfica. Interrelación con las Artes visuales, Arquitectura y espacios urbanos.

En su parte 3ª (Introducción a la iluminación escénica) se persigue la enseñanza de los fundamentos teóricos de la luz y la iluminación, claves para el uso creativo de la luz, diseño de luz como una disciplina donde confluyen una serie de conocimientos e instrumentos, algunos comunes a otras disciplinas artísticas y otros específicos. Elemento básico del proceso de creación escénica. Iluminación para las diferentes modalidades escénicas (teatro, ópera, danza, cabaret, circo...).

En su parte 4ª (Vestuario, máscaras, utilería y mobiliario como signos escénicos) esta asignatura fundamentalmente enseña al alumno a familiarizarse con la poética del propio trabajo de la escenografía teatral, y a aplicarla a la construcción del personaje que crea el actor a través del diseño de los elementos de vestuario.

En su parte 5ª (Metodología y desarrollo del proyecto escenográfico) se muestra la aplicación de los fundamentos teóricos de la Escenografía, entendida como una disciplina donde confluyen una serie de conocimientos e instrumentos, algunos comunes a otras disciplinas artísticas y otros específicos. Análisis visual y espacial del texto. Comprensión de la Escenografía dentro del proceso de creación teatral. Conocimiento de la Escenografía contemporánea. Relación de la Escenografía y Artes visuales, Arquitectura y espacios urbanos.

Contenidos del programa:

Parte 1ª. Evolución histórica de la escenografía y su relación con la arquitectura teatral.

Parte 2ª. Teorías escenográficas.
Scrapp book, referencias y archivo, cuaderno de trabajo.

Parte 3ª. Introducción a la iluminación escénica.

Parte 4ª. Vestuario, máscaras, utilería y mobiliario como signos escénicos.

Parte 5ª. Metodología y desarrollo del proyecto escenográfico.

Referencias de consulta básicas:

- AAVV, *El teatro de los pintores en la época de las vanguardias*, Madrid, Catálogo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000.
- BROOK, P., *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1973.
- BURIAN, J., *Svoboda. Wagner. Josef Svoboda's Scenography for Richard Wagner's Operas*, 1983.
- CANAS, José, *Didáctica de la expresión dramática*, Barcelona, Octoedro, 1992.
- DAVIS, T., *Escenógrafos*, Barcelona, Océano, 2002.
- DAVIS, Tony, *Escenógrafos, artes escénicas*, Barcelona, Océano, 2002.
- ETTEDGUI, P., *Diseño de producción y dirección artística*, Barcelona, Océano, 2001.
- GÓMEZ, José Antonio, *Historia visual del escenario*, Madrid, Editorial García Verdugo, Madrid, 1997.
- MOLDOVEANU, M., *Composición, luz y color en el teatro de Bob Wilson*, Barcelona, Lunweg, 2001.
- MURCIA, Félix, *La escenografía en el cine*, Madrid, Fundación Autor, 2002.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier, "Imágenes de la perspectiva", en *La perspectiva teatral*, Madrid, Siruela, 1996.
- NIEVA, Francisco, *Tratado de escenografía*, Madrid, Fundamentos, 2000.
- OLIVA, César y Francisco TORRES MONREAL, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 1997.
- OLIVA, César, *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 1994.
- PANOFISKY, E., *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, Tusquets, 1973.
- REID, Francis, *Manual de iluminación escénica*, Sevilla, Fundación Luis Cernuda, 1987.

VILA, S., *La escenografía. Cine y arquitectura*, Madrid, Cátedra, 1997.
VILA, Santiago, *La escenografía*, Madrid, Cátedra, 1997.
WAGNER, Fernando, *Teoría y técnica teatral*, Barcelona, Labor, 1974.
WILKIE, Bernard, *Manual de efectos especiales para televisión y vídeo*, Barcelona, Gedisa, 2000.

Métodos docentes:

- 1. Clases magistrales.** El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.
- 2. Clases prácticas.** El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la materia.
- 3. Trabajos individuales y/o en grupo.** Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la materia.
- 4. Tutorías.** Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

El método es el de evaluación continua y en aquellas partes de la asignatura que conllevan una mayor carga teórica y que no se le pide al alumno un trabajo práctico, la evaluación se realizará por su participación en la asignatura, por lo que se valorará tanto las ideas como su presentación; la exposición teórica de los conocimientos, el debate y su capacidad de sostener sus teorías y en general la asistencia y la actitud y participación en el aula. En aquella parte de la asignatura más enfocada a trabajo de taller, en donde el alumno realiza ejercicios prácticos, los proyectos son tutorados por el profesor. Se valora tanto la idea como el desarrollo del proyecto, su presentación. Y la exposición oral y pública. En estos casos igualmente se valora la asistencia y participación en el aula.

Asignatura: TEATRO MUSICAL
Código: 609226

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

- Dr. VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Depto. Musicología, Facultad de Geografía e Historia [victorsanchez@ghis.ucm.es]

Objetivos:

- Familiarizarse con un repertorio básico de teatro musical, atendiendo a diversas épocas y géneros.
- Comprender la relación entre música y texto, y sus implicaciones dramático-teatrales.
- Comprender diferentes planteamientos de la realización escénica del teatro musical.

Contenidos del programa:

BLOQUE 1. Dr. Álvaro Torrente.

1. Orígenes: Monteverdi. Las primeras óperas en Florencia y Mantua. Roma y el patronazgo Barberini.

2. Ópera en los teatros públicos. Venecia y la difusión del modelo veneciano. Dramaturgia de la ópera veneciana: convenciones dramáticas y musicales. Monteverdi y Cavalli.

3. La reforma Arcadia. La separación de lo serio y de lo cómico. Elementos de la ópera seria: libreto (Zeno y Metastasio), aria Da Capo y el castrado. La creación operística de G. F. Haendel.

BLOQUE 2. Dr. Víctor Sánchez

4. La ópera italiana. Ópera buffa: de Mozart a Rossini. Ópera romántica italiana: Verdi y Puccini. Elementos dramático- musicales: aria, conjunto, finale. Tipologías vocales y formales.

5. La zarzuela española. Zarzuela grande: aproximación histórica y de repertorio. El género chico: modelos teatrales y bases sociológicas.

6. Richard Wagner. La revolución operística: polémicas y resultados. El

drama musical: recursos poéticos, dramáticos y musicales.

7. Ópera del s. XX. Tradición y renovación. Nuevas propuestas escénico-musicales. La situación actual: entre los grandes teatros y la ópera pobre.

Referencias de consulta básicas:

1. Enciclopedias y libros de consulta

·*The New Grove Dictionary of Opera*. S. Sadie (ed.). 4 vols. London, Macmillan, 1992.

·*Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*. Casares (dir). 10 vols. Madrid, SGAE, 1999-2003.

·Batta, Andrés (ed.): *Ópera (Compositores, Obras, Intérpretes)*. Madrid: Könnemann, 2000.

·Basso, Alberto (dir.): *Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale*. 6 vols. Torino: UTET, 1996.

·Alier, Roger: *Guía universal de la ópera*. 3 vols. Barcelona: Ma non troppo, 2000.

2. Historia de la ópera

·Bianconi, Lorenzo y Giorgio Pestelli (eds.): *Storia dell'opera italiana*. 4 vols. Torino: Edizione di Torino, 1987; Edición inglesa, Chicago, University of Chicago Press, 1998-2003.

·Grout, Donald J.: *A short history of Opera*. New York: Columbia University Press, 1988.

·Lang, Paul Henry: *La experiencia de la ópera: una introducción sencilla a la historia y literatura operística*. Madrid: Alianza, 1983.

·Leibowitz, René: *Historia de la ópera*. Madrid: Taurus, 1990. [Original en francés de 1957].

·Parker, Roger (ed.): *Historia ilustrada de la Ópera*. Barcelona: Paidós, 1998.

3. Estudios sobre ópera: nuevos enfoques

·Celletti, Rodolfo: *Storia del belcanto*. Scanduzi (Firenze): La Nuova Italia, 1996.

·Glixon, Beth y Glixon, Jonathan: *Inventing the business of opera*. Oxford, OUP, 2006.

·Kerman, Joseph: *Opera as Drama*. New York: Alfred A. Knopf, 1956.

·Reverter, Arturo: *El arte del canto. El misterio de la voz desvelado*. Madrid: Alianza, 2008.

·Rosand, Ellen: *Opera in seventeenth-century Venice*. Los Angeles: University of California Press, 1991.

·Rosand, E.: *Monteverdi's last operas: a Venetian trilogy*. Los Angeles: University of California, 2007.

·Tomlinson, Gary: *Canto metafísico. Un ensayo sobre la ópera*. Barcelona: Idea Books, 2001.

4. Teatro lírico español.

· *Diccionario de la zarzuela. España e Hispanoamérica*. Emilio Casares (dir.). 2 vols. Madrid, ICCMU, 2002.

· *La zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950*. Actas incluidas en *Cuadernos de música iberoamericana*, nos 2 y 3, Madrid: SGAE, 1996.

·Casares, Emilio y Álvaro Torrente (eds.): *La ópera en España e Hispanoamérica*. 2 vols. Madrid: ICCMU, 2001.

·Sánchez Sánchez, Víctor: *Teatro lírico español, 1800-1950 (ópera y zarzuela)*. Madrid, Cuadernos de Música de la Universidad Complutense, 2005.

Métodos docentes:

- Visionado y análisis de obras de teatro musical, de distintos géneros y épocas.
- Estudio de los textos (libretos) del teatro musical, como punto de partida de la realización escénica.
- Comentarios en clase de fragmentos de obras de teatro musical.

Evaluación:

- Participación en clase (hasta 20 %).
- Realización de breves trabajos escritos (1-2 páginas a doble espacio) que se presentarán colectivamente en cada clase. Deberán entregarse en cada clase, según un calendario fijado (hasta 30 %).
- Examen final sobre los temas y las obras analizadas en las clases, basado en los trabajos escritos (hasta 50 %).

**Asignatura: TEATRO Y CINE: LA PRÁCTICA DEL GUIÓN
CINEMATOGRAFICO
Código: 605309**

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

- Dr. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NORIEGA. Facultad de Geografía e Historia – ITEM [noriega@ghis.ucm.es]
- Dra. CARMEN GONZÁLEZ VÁZQUEZ. Universidad Autónoma de Madrid - ITEM [carmen.gonzalez@uam.es]

Objetivos:

La materia de plantea como una profundización teórico-práctica en los mecanismos de dramaturgia comunes al cine y a la literatura. En un primer bloque se ofrece una síntesis de los elementos de la estética y el lenguaje audiovisuales necesarios para la comprensión del texto fílmico; un segundo abunda en las adaptaciones al cine de textos novelísticos y teatrales, dando cuenta de la diversidad y complejidad que la historia ha mostrado al respecto. La tercera parte es un análisis de la dramaturgia a partir de obras concretas. El primer día de clase se indicará el tipo de trabajos y las condiciones concretas de su realización y evaluación; estos trabajos serán presentados por los estudiantes en el aula.

Contenidos del programa:

1. Estética y análisis del filme
2. Modelos de adaptaciones
3. Análisis de dramaturgia aplicada al cine:
 - 3.1. Tragedia
 - 3.2. Comedia
4. Taller: presentación de trabajos.

Referencias de consulta básicas:

CHATMAN, Seymour (1990), *Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine*, Taurus, Madrid.

-- (1995), "Literatura y cine", *Academia*, nº 12, octubre, pp. 35-45.

GARCÍA-ABAD, María Teresa (2005), *Intermedios: estudios sobre literatura, teatro y cine*, Madrid, Fundamentos.

GUARINOS, Virginia (1996), *Teatro y cine*, Padilla Libros, Sevilla.

- IGLESIAS SIMÓN, Pablo (2007), *De las tablas al celuloide. Trasvases discursivos del teatro al Cine Primitivo y al Cine Clásico de Hollywood*, Madrid, Fundamentos.
- QUINTANA, Ángel (ed.) (2006), *Cinema i teatre: influències i contagis*, Girona, Museu del Cinema y Ajuntament de Girona.
- RÍOS CARRATALÁ, Juan Antonio (1999), *El teatro en el cine español*, Alicante, Institut de Cultura Juan Gil-Albert.
- (comp., 1999), *Relaciones entre el cine y la literatura: el teatro en el cine*, Alicante, Universidad de Alicante.
- ROMERA CASTILLO, J. / GUTIÉRREZ CARBAJO, F / ROMERO LÓPEZ, D. (comp.) (2002), *Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo XX*, Madrid, Visor.
- SÁNCHEZ NORIEGA, José Luis (2000), *De la literatura al cine. Teoría y análisis de la adaptación*, Barcelona, Paidós.
- SEGER, Linda (1993), *El arte de la adaptación*, Rialp, Madrid.
- URRUTIA, Jorge (1987), *Imago litterae. Cine, literatura*, Alfar, Sevilla.

Métodos docentes:

- 1. Clases magistrales.** El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.
- 2. Clases prácticas.** El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la materia.
- 3. Trabajos individuales y/o en grupo.** Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la materia.
- 4. Tutorías.** Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación

- Asistencia obligatoria: sólo se permite una falta, a partir de la segunda cada falta baja un punto la nota final.
- 20 % participación en clase
- 40 % presentación del trabajo en clase (con pps con diapositivas de un minuto de un resumen del trabajo escrito; no se permite leer; es obligatorio incluir fragmentos de películas o de textos significativos; la exposición dura un máximo de 50 minutos).
- Trabajo escrito de extensión libre
- 40 % trabajo escrito

Asignatura: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TEATRAL
Código: 609220

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

Julio Vélez [jjvelez@filol.ucm.es]

Francisco Sáez Raposo: [f.sáez@filol.ucm.es]

Objetivos:

Introducir al alumno en los procesos de localización, selección y crítica de fuentes primarias y secundarias para el estudio avanzado de las artes escénicas como forma de ocio, expresión cultural e ideológica entre los siglos XVI y XXI. Iniciación a la investigación del desarrollo profesional de los actores y el negocio teatral (especialización dramática, gestión y patrocinio, condición social, censura y propaganda...). Análisis de los espacios y técnicas de representación, así como su evolución desde la Baja Edad Media hasta la actualidad.

Contenidos del programa:

1. Fuentes para el estudio de los profesionales de la escena
2. Fuentes para la investigación sobre espacios de representación y arquitectura teatral
3. Dramaturgia festiva en la Europa moderna: Textos e imágenes
4. Tendencias en la investigación de Teatro de corte y poder: ocio, mecenazgo, cultura política
5. Pautas para analizar espectáculos teatrales en sus dos vertientes (el texto literario dramático y la representación teatral con todos los elementos que la integran).
6. Pautas de investigación para la reconstrucción de carteleras teatrales: Fuentes documentales (prensa escrita, archivos, hemerotecas, etc.) y espacios teatrales. Reconstrucción cronológica de la cartelera teatral. Estudio de obras y autores representados. Recepción crítica y sociología del hecho teatral.

Referencia de consulta básicas:

- ALONSO DE SANTOS, J. L., *La escritura dramática*, Madrid, Castalia, 1998.
- AMORÓS, A. y DÍEZ BORQUE, J. M.^a (coord.): *Historia de los espectáculos en España*, Madrid, Castalia, 1999.
- CHAVES MONTOYA, M.ª T., *El espectáculo teatral en la corte de Felipe IV*, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2004.
- COTARELO y MORI, E.: *Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España*, Madrid, 1904 (reed. Granada, 1997).
- –: *Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo*, Madrid, 1902 (reed. Madrid, ADE, 2009).
- DÍEZ BORQUE, J. M.^a (ed.), *El teatro cortesano en la España de los Austrias. Cuadernos de Teatro Clásico*, n.º 10, Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1998.
- FERRER VALLS, T. (dir.): *Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español (DICAT)*, Kassel, Edition Reichenberger, 2008.
- GARCÍA DE LORENZO y VAREY, J.: *Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro a través de las fuentes documentales*, Londres, Támesis Books, 1991
- OLIVA, C. Y TORRES MONREAL, F.: *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Cátedra, 2003.
- REYES, M. de los (dir.), *El vestuario en el teatro español del Siglo de Oro. Cuadernos de Teatro Clásico*, n.º 13, Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 2001 (reed. 2007).
- RUANO, J. M.^a y ALLEN, J.: *Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenificación de la comedia*, Madrid, 1994.
- SANZ AYÁN, C. (ed.): *Ingenio fecundo y juicio profundo. Estudios de Historia del Teatro en la Edad Moderna. En Cuadernos de Historia Moderna*, V. Monográfico, Madrid, 1999.
- SHERGOLD, N. y VAREY, J. E.: *Los arriendos de los corrales de comedias de Madrid. 1589-1719. Estudio y Documentos*, Londres, 1987.
- UBERSFELD, A.: *Semiótica teatral*, Murcia, Universidad, 1989.

Métodos docentes:

1. Clases magistrales. El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.

2. Clases prácticas. El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la metodología de investigación teatral.

3. Trabajos individuales y/o en grupo. Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la metodología de investigación teatral.

4. Tutorías. Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

Se realizará una evaluación continua que tenga en cuenta la participación del alumno en las clases teóricas y prácticas valorando su capacidad de planificación y organización del trabajo, la adecuación metodológica de sus propuestas y la idoneidad de sus respuestas a los problemas planteados en cada fase del trabajo (10%).

Se tendrá en cuenta también la realización de prácticas y trabajos adicionales, de carácter individual o en grupo (40%).

Habrà una evaluación final que consistirá en un trabajo escrito sobre una cuestión concreta relacionada con la asignatura (50%).

Asignatura: EL PERSONAJE DRAMÁTICO
Código: 609226

Carácter: Optativo

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinadora: Dra. Cristina Vinuesa Muñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

- Dr. JAVIER HUERTA CALVO. Depto. Filología Española II – ITEM
[jhuerta@filol.ucm.es]

El presente curso presenta como objetivo primordial acercarse al personaje como una de las categorías semióticas más importantes en la forja de una obra dramática, así como plantear un estudio sobre la evolución de dicha entidad a lo largo de la historia dramática y, en último término, plantear un análisis concreto de algunos personajes pertenecientes a obras señeras del siglo XX.

Contenidos del programa:

1. Hacia una caracterización total del personaje dramático: planos, caracterización, funciones, personaje y acción, personaje y distancia, jerarquía, significado.
2. Modelos de personaje en la literatura dramática
3. Evolución del personaje teatral:
 - 3.1. La tragedia griega
 - 3.2. El personaje clásico: siglo XVII
 - 3.3. El personaje en el teatro realista y naturalista
 - 3.4. La crisis del personaje en el teatro moderno
4. Ejemplos de análisis: Maeterlinck, García Lorca, Chéjov, Pirandello

Referencia de consulta básicas:

- Abirached, Robert, *La crise du personnage dans le théâtre moderne*, París, Gallimard, 1994.
- Hormigón, Juan Antonio, *Del personaje literario-dramático al personaje escénico*, Madrid, Publicaciones de la ADE, 2008.

- Ryngaert, J.P. y J. Sermon, *Le personnage théâtral contemporain: décomposition, recomposition*, París, Éditions teatrales, 2006.
- Zaragoza, Georges, *Le personnage de théâtre*, París, Armand Colin, 2006.

Métodos docentes:

- 1. Clases magistrales.** El profesor explicará a los alumnos las cuestiones fundamentales relativas a la materia e informará de las fuentes bibliográficas y documentales necesarias para su estudio.
- 2. Clases prácticas.** El profesor guiará la realización de prácticas relacionadas con la metodología de investigación teatral.
- 3. Trabajos individuales y/o en grupo.** Los alumnos, bajo la supervisión del profesor, realizarán trabajos de diversa índole relacionados con la metodología de investigación teatral.
- 4. Tutorías.** Las tutorías se utilizarán tanto para resolver cuestiones relacionadas con las clases teóricas y prácticas como para orientar al alumno en la elaboración de los trabajos encomendados.

Evaluación:

- La nota final resultará de la participación en clase y de la realización de un trabajo final consistente en la elección de un personaje dramático y su análisis detallado, tanto desde el punto de vista de la semiología teatral como desde la perspectiva de su inserción en la tradición dramática. Se pedirá, asimismo, que se plantee una caracterización de dicho personaje en un montaje hipotético diseñado por el alumno.

Denominación del Módulo 4	<i>Trabajo Fin de Máster</i>	Número de créditos ECTS	6
Carácter	Obligatorio	Unidad temporal	2º Semestre

Descripción del Módulo 4 «Trabajo Fin de Máster» (TFM):

El alumno realizará con carácter obligatorio un Trabajo Fin de Máster, bajo la dirección de un tutor, consistente en una investigación o tarea concreta relacionada con cualquiera de los ámbitos desarrollados en el Máster, y que guarden algún tipo de relación con el teatro o las artes escénicas en todas sus variantes. El TFM se presentará por escrito y habrá de ser defendido ante la comisión designada al efecto que pondrá especial atención en la metodología empleada y en la relevancia de los resultados.

Competencias (Generales y Específicas):

El alumno, a través de la aplicación de los conocimientos positivos y metodológicos adquiridos a lo largo del Máster para la realización de un trabajo concreto y a través de la exposición pública, debate y defensa, ante un auditorio especializado, del trabajo realizado (con especial atención a la metodología empleada y a la relevancia científica de los resultados obtenidos) y de los propios conocimientos y competencias propuestas en el título, alcanzará las siguientes competencias:

- CG9: Saber analizar y evaluar la organización, sistematización y análisis de materiales dramáticos.
- CG10: Redacción, presentación y defensa de un trabajo académico de temático transversal en relación con algunas de las competencias adquiridas a lo largo del Máster.

Requisitos previos (en su caso):

Ninguno.

Sistemas de evaluación y calificación:

Los sistemas de evaluación se rigen por lo previsto en el RD 1125/2003 (BOE de 18 de septiembre de 2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Breve descripción de los contenidos del Módulo 4:

El Trabajo Fin de Máster tendrá como objetivo que el estudiante demuestre las competencias adquiridas así como el conocimiento y la capacidad de aplicación y manejo de las herramientas fundamentales en el ámbito del teatro y las artes escénicas.

El trabajo se expondrá oralmente, con el fin de comprobar la capacidad expositiva del estudiante.

Los trabajos se programarán anualmente.

Asignatura: TRABAJO FIN DE MÁSTER
Código: 609228

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria (en la parte presencial)

Idioma/s: Español

Coordinador: Dra. Cristina Bravo Rozas (cbravoro@filol.ucm.es)

Tutora del módulo: Dra. Cristina Bravo Rozas

Profesor/es:

La dirección de los Trabajos Fin de Máster se asignará por la Comisión de Coordinación entre el profesorado adscrito a las líneas de investigación propuestas para el presente curso, y de acuerdo con los intereses del alumno y la carga docente de los profesores.

Objetivos:

Proporcionar al alumno la capacidad de conocer y analizar todos los procesos relacionados con la materia así como su repercusión en las nuevas tendencias. Asimismo, el alumno aprenderá a buscar, manejar, jerarquizar y utilizar la información relacionada con la materia, así como a preparar y realizar un trabajo escrito resultado del estudio de la bibliografía especializada, el manejo de las fuentes y la orientación de la tutoría, familiarizándose con la terminología específica relacionada con la materia. Por último, el alumno se familiarizará con la preparación y realización de actividades expositivas (exposiciones orales, presentaciones audiovisuales).

Métodos docentes:

La materia de este Módulo debe suponer la culminación de la formación del estudiante y la verificación fehaciente de que se ha cumplido con los objetivos propuestos y se han alcanzado las competencias generales descritas para el Máster. Los 6 créditos se reparten en 1 crédito presencial y 5 créditos no presenciales.

- Créditos presenciales (1 cr.): sesiones de discusión y seguimiento del trabajo en que el profesor tutor, una vez determinado el tema de cada uno de los trabajos, aportará a los estudiantes, que ya deben conocer la metodología necesaria tras haberla adquirido a lo largo del Máster, los materiales y la bibliografía pertinentes. Este crédito se podrá organizar en parte mediante sesiones conjuntas con varios estudiantes que estén realizando trabajos similares, o bien de la misma especialidad. Se incluye también el tiempo dedicado a la exposición y defensa pública del trabajo.
- Créditos no presenciales (5 cr.): la elaboración del trabajo tendrá un valor de 4 créditos. El crédito restante estará destinado a tutorías personales con el profesor en las que el estudiante informará de los avances en el trabajo y planteará dudas y problemas concretos. En este crédito también se incluye la preparación de la defensa pública del trabajo.

Acciones de coordinación (en su caso):

Se convocarán, al menos, dos reuniones de coordinación de este módulo. Una de ellas se celebrará tan pronto como los estudiantes hayan elegido tema y tutor para su trabajo de modo que se pueda organizar la defensa pública, y otra tras la defensa de los trabajos y previa a la calificación final.

Sistemas de evaluación y calificación:

La evaluación del trabajo se realizará en dos procesos sucesivos:

- El tutor del trabajo, que será propuesto por el alumno y ratificado por el tutor responsable de la coordinación del Módulo, realizará una primera evaluación, y dará el visto bueno o no para su presentación pública. Esta evaluación no se reflejará en calificación numérica.
- Obtenido el visto bueno del tutor, el alumno presentará su trabajo escrito y lo defenderá en sesión pública, ante una comisión constituida por tres profesores doctores participantes en el Máster y nombrada al efecto por la Comisión de Coordinación. Esta comisión realizará la evaluación definitiva del trabajo realizado, atendiendo a su estructura, metodología, aportaciones y defensa pública, dándole una calificación numérica final de acuerdo con la legislación vigente.
- La presentación pública del Trabajo Fin de Máster supondrá el último y definitivo control del nivel alcanzado por el estudiante en la adquisición de las competencias programadas para el Máster.

Denominación del Módulo 5	<i>Prácticas externas</i>	Número de créditos ECTS	12
Carácter	Obligatorio	Unidad temporal	2º Semestre

Descripción del Módulo «Prácticas externas»:

El alumno realizará con carácter obligatorio unas Prácticas Externas que se desarrollarán en distintos organismos relacionados con el teatro y las artes escénicas (en los dos itinerarios de que consta el Máster). El alumno elegirá, en función de sus intereses, entre la oferta que la coordinación del Máster hará pública a lo largo del primer semestre de cada curso. El alumno deberá entregar una memoria final de las prácticas realizadas que también contarán con un informe del tutor de designado por el centro de acogida.

Competencias (Generales y Específicas):

La naturaleza transversal del presente módulo recorre la práctica totalidad de las competencias definidas para el Máster en Teatro y Artes Escénicas. No obstante, y con carácter más específico, el alumno alcanzará las competencias CG1, CG3, CG5 y CG7 a través del contacto directo con los aspectos relacionados con la representación teatral, la teoría y la metodología, la arquitectura teatral y escénica y la teoría de la representación; las competencias CG6, CG8 Y CG9 relacionadas con el conocimiento y sistematización de los géneros dramáticos, la dramaturgia y será capaz, además, de organizar, sistematizar y analizar todo tipo de materiales dramáticos:

- CG1: Demostrar un conocimiento profundo de los hechos fundamentales de la representación teatral a lo largo de su historia hasta la actualidad.
- CG3: Utilizar y saber analizar los conocimientos relativos a la teoría y metodología del arte dramático y de la representación teatral, y de los estudios dramáticos.
- CG5: Mostrar un conocimiento de la arquitectura teatral y de la tecnología escénica.
- CG6: Mostrar un conocimiento de las literaturas y de los géneros dramáticos.
- CG7: Demostrar un dominio de la metodología y fundamentos de la teoría de la representación escénica como fenómeno comunicativo y estético y aplicación al análisis de espectáculos y dramaturgias.
- CG8: Conocimiento de la dramaturgia, desde sus orígenes, como proceso de creación del espectáculo teatral a partir de un texto previo o de unas ideas no explicitadas en un texto. Capacidad para realizar trabajos de adaptación de textos dramáticos, y de textos no dramáticos al lenguaje dramático.
- CG9: Saber analizar y evaluar la organización, sistematización y análisis de materiales dramáticos.

Requisitos previos (en su caso):

Ninguno.

Sistemas de evaluación y calificación:

Los sistemas de evaluación se rigen por lo previsto en el RD 1125/2003 (BOE de 18 de septiembre de 2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Breve descripción de los contenidos del Módulo 5:

El tutor responsable del módulo, en una reunión con los alumnos, procederá a presentar la oferta de plazas con las distintas instituciones con las que exista convenio así como las tareas a desarrollar en cada caso. Siempre que sea posible, se atenderán las peticiones de los alumnos pero si no hubiera suficientes plazas para cubrir las peticiones será el tutor el que, en función de la especialidad que esté cursando cada solicitante, asigne las prácticas. El tutor del módulo, como responsable de las prácticas, facilitará a la institución toda la información necesaria para el correcto desarrollo de las prácticas. Por su parte, la institución designará un tutor para cada alumno participante que se responsabilizará del seguimiento y supervisión de las actividades asignadas, así como de la formación concreta imprescindible para su correcto desarrollo.

Las actividades a desarrollar, en función de las distintas instituciones, pueden integrarse en los siguientes bloques:

- Prácticas de dramaturgia.
- Prácticas de escenografía.
- Prácticas de interpretación.
- Elaboración de la cartelera teatral española del siglo XX.
- Catalogación y comentario de textos digitalizados (obras teatrales y críticas periodísticas).
- Labores vinculadas con el estudio científico del teatro y las artes escénicas, tales como las relacionadas con la investigación bibliográfica y hemerográfica de los estudios teatrales.
- Labor de apoyo en distintas técnicas aplicadas por el personal de museos.
- Labor de apoyo en la gestión de teatros.
- Ayuda a la coordinación de actividades culturales y educativas.
- Labor de apoyo en el proceso de construcción y representación de una ópera.

Asignatura: PRÁCTICAS EXTERNAS
Código: 609227

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 créditos

Semestre/s: Segundo

Requisitos previos: Los generales de ingreso al Máster

Asistencia: Obligatoria

Idioma/s: Español

Coordinador: Jara Martínez Valderas jaramart@filol.ucm.es

Tutor del módulo: Dra. Cristina Vinuesa Mñoz (cvinuesa@filol.ucm.es)

Profesor/es:

La tutoría de las Prácticas Externas se asignará por la Comisión de Coordinación entre el profesorado del Máster atendiendo a los intereses del alumno y la carga docente de los profesores, y contará además con un tutor responsable del centro en que tengan lugar.

Objetivos:

Proporcionar al alumno la posibilidad de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el Máster, teniendo así una toma de contacto con el ámbito profesional. Los alumnos completarán su formación mediante el conocimiento directo de las distintas tareas relacionadas bien con la investigación bien con la práctica profesional, familiarizándose con tareas concretas relacionadas con el teatro y las artes escénicas, en los ámbitos desarrollados en la programación del Máster.

Métodos docentes:

Los 6 créditos de la asignatura se reparten en 1 crédito presencial y 5 créditos no presenciales.

- Créditos presenciales (1 cr.): un crédito para la sesión inicial en la que se asignarán las prácticas y se explicará el desarrollo de las mismas así como el procedimiento para su valoración. En este crédito se incluye también la sesión final conjunta en la que el alumno deberá entregar al tutor del módulo un informe de su práctica y exponerla ante sus compañeros.
- Créditos no presenciales (5 cr.): el desarrollo propiamente dicho de la práctica tendrá un valor de 4 créditos. El crédito restante estará destinado a tutorías en las que el estudiante informará del desarrollo de la práctica. En este crédito también se incluye la preparación del informe final.

Acciones de coordinación (en su caso):

Se convocarán, al menos, dos reuniones de coordinación de este módulo. Una de ellas se celebrará justo al comienzo del 2º semestre para proceder a la asignación de las prácticas. Una segunda reunión se celebrará una vez finalizadas las prácticas de todos los alumnos en una sesión conjunta previa a la

calificación final. Asimismo, el coordinador tendrá una comunicación fluida con los tutores de los alumnos en prácticas en las respectivas instituciones.

Sistemas de evaluación y calificación:

El alumno deberá presentar un informe sobre la labor realizada al tutor del módulo.

La evaluación del trabajo se realizará en dos procesos sucesivos:

- El tutor de la institución facilitará al tutor del módulo como responsable de la práctica un informe de aprovechamiento de las prácticas junto con una certificación de la práctica realizada así como de su contenido concreto. De este informe se desprenderá una primera evaluación coordinada entre ambos tutores, que no se reflejará en calificación numérica.
- Obtenido el visto bueno del tutor de la práctica, el alumno presentará un informe por escrito del trabajo desarrollado al tutor del módulo. En una reunión conjunta con todos los alumnos el tutor valorará las intervenciones de cada uno de ellos presentando su práctica. El tutor realizará la evaluación definitiva, en función de los informes y de la intervención del alumno, dándole una calificación numérica final de acuerdo con la legislación vigente.

Relación de plazas ofertadas para las prácticas externas (no se incluyen las autogestionadas por los alumnos):

CENTRO	PLAZAS	ÁREAS	PERSONA RESPONSABLE
SALA CUARTA PARED	8	- Depto. de Producción - Depto. de Comunicación - Depto. Técnico - Depto. de ETC (Espacio Teatro Contemporáneo) - Depto. de Coord. General	Olga Fraile (coordinación@cuartapared.es)
TEATRO DE LA ABADÍA	2	- Gestión-producción - Depto. Artístico	Mar Flores (A-gerencia@teatroabadia.com)
FUNDACIÓN JUAN MARCH	2-6	- Catalogación - Archivo	Paz Fernández
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO	19	- Auxiliar de biblioteca (2) - Ayudante de sastrería (4) - Taller de escenografía (4) - Ayudante técnico de iluminación y regidor de sala (4) - Ayudante de dirección (3) - Utilero (2)	Óscar Miranda (omirandablas@yahoo.es)
AULA DE TEATRO (UNIVERSIDAD CARLOS III)	3	- Documentación - Elaboración de dossier para espectáculo	Carmen González Doncel