

Jara Martínez Valderas

Despacho: Edif. D. Despacho 01.323

Telf. 34+ 913947731 | jaramart@ucm.es

Academia.edu <https://independent.academia.edu/>

JaraMARTINEZVALDERAS

Google Scholar <https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=6CDVY48AAAAJ>

Código Orcid

Titulación Académica

Licenciada en Dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, 2004.

Doctora en Teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Granada, 2014.

Categoría académica

Ayudante doctora desde 20/11/2018

Líneas de investigación

Puesta en escena del teatro del Siglo de Oro

Escenografía, espacio escénico y puesta en escena

Participación en proyectos de I+D financiados en convocatorias públicas (últimos diez años)

Fiestas en el Coliseo del Buen Retiro (1650-1660): Catalogación, Estudio, Edición Crítica y Recreación virtual. Grupo de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2019-2022. Francisco Sáenz Raposo. Universidad Complutense de Madrid.

Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid. Seminario de estudios teatrales (SET). Proyecto H 2015/HUM-3366 (TEAMAD- CM). 2016-2019. Julio Vélez Sáinz. Universidad Complutense.

Publicaciones (últimos cinco años)

Libros

-Admitido: Autora del libro *Del teatro independiente al teatro público andaluz: Evolución a través de la escenografía de Juan Ruesga (1970-1996)*. Colección: La excepción y la regla. Granada: Ediciones Tragacanto.

-2017: *Manual de espacio escénico: terminología, fundamentos y proceso creativo*. Granada: Ediciones Tragacanto.

Artículos

-2018: Coordinadora del monográfico “Literatura dramática, fenómenos espectaculares y artes visuales contemporáneas alemanas”. Revista: *Impossibilia, revista internacional de estudios literarios*.

-2017: Autora del artículo [en colaboración con González Martínez, Javier J.] “Análisis de *La dama duende* y escenificación de *Náhtamatu Daam* por Ugala Teater”. Edad de Oro, XXXVI, Revista de Filología Hispánica. Departamento de Filología Española. Universidad Autónoma de Madrid, pp. 249-266.

- 30 de junio de 2016: Autora del artículo “Una escenografía cervantina: *Farsantes y figuras de una comedia municipal* de Teatro del Mediodía (1974)”, *Impossibilia, Revista Internacional de Estudios Literarios*, 11. pp. 80-102.

- 2014: Autora del artículo “Aproximación al concepto de espacio escénico desde un planteamiento dramaturgico”, *ADE Teatro*, 151 (julio-septiembre 2014): 106-112.

- 2012: Autora del artículo “Antonio Machado y el monólogo: *Habitación de tres muros*”, *ADE Teatro*, 142 (octubre 2012): 170-173.

- 2012: Autora de la reseña del libro *Edward Gordon Craig: Un teatro vivo, El teatro en marcha y Escena (Escritos sobre Teatro II)*, *ADE Teatro*, 142, 195-196.

- 2011: Autora del artículo [en colaboración con Palacio Enríquez, Diego] “La puesta en escena de *Luces de Bohemia* de Helena Pimenta”, *ADE Teatro*, 137, 292-295.

Capítulos de Libro

-2019: Autora del artículo “El teatro político de Alex Rigola: *Vania. escenas de una vida y Un enemigo del pueblo (Ágora)*”, En *Nuevos circuitos teatrales del siglo XXI*, de Javier Huerta Calvo y Julio Vélez Sáinz (dirs.), Madrid: Ediciones Antígona, pp.163-177.

-2017: Autora del artículo [en colaboración con González Martínez, Javier J.] “Álex Rigola. Dramaturgia y dirección se unen para golpear al público”. En *La escenificación española contemporánea. Una mirada más allá de nuestras fronteras*, de Margarita del Hoyo (ed.). Universidad Internacional de la Rioja. Granada: Ediciones Tragacanto, pp. 105-121.

- 12 de mayo de 2016 (admitido): Autora de la voz de Yasmina Reza para el *Diccionario de la Recepción Teatral en España*, editado por el Instituto del Teatro de Madrid de la Universidad Complutense.

- 12 de mayo de 2016 (admitido): Autora de la voz de Arthur Adamov para el *Diccionario de la Recepción Teatral en España*, editado por el Instituto del Teatro de Madrid de la Universidad Complutense.

- 2011: Autora del artículo [en colaboración con Grande Rosales, Mª Ángeles] “Análisis del espectáculo *Olimpia o la pasión de existir*”, en el libro *Olimpia o la pasión de existir*,

editado por la Universidad Jaime I, Servicio de Comunicación y publicaciones, Castellón de la Plana (Alicante).

Críticas

- (Julio 2018). “La Tempestad”. Clásicas Críticas. Blog de criticas teatral. Festival de Alcalá Henares.<http://clasicascriticas.blogspot.es/2>
- (Julio 2018). “Una humilde propuesta”. Clásicas Críticas. Blog de criticas teatral. Festival de Alcalá Henares.<http://clasicascriticas.blogspot.es/2>
- (Diciembre 2017). “Pep Bou. Experiencias”. teatrero.com. Proyecto de investigación “TEAMAD–Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid”, realizado al amparo de la convocatoria de Proyectos de Investigación en Humanidades de la Comunidad de Madrid (H2015/HUM3366).<https://teatrero.com/pep-bou-experiencias/>

Contribuciones a congresos (últimos cinco años)

- 18/09/2019. Clase magistral para la Universidad Internacional de la Rioja (1h) dentro del Máster Universitario de Artes Escénicas, asignatura: Investigación en artes escénicas.
- Comunicación “Estrategias escénicas del director Alex Rigola: del núcleo de convicción dramático a la escenificación”. Congreso “Circuitos teatrales Siglo XXI: II Congreso Internacional Plataforma TEAMAD”. Del 8 al 10 de octubre de 2018.
- 9 de julio 2018. Mesa redonda “Un barroco para todos”, *Una palabra a tiempo*, Festival internacional de teatro clásico de Almagro en colaboración con el Instituto de Teatro de Madrid (ITEM) y con la colaboración de RTVE, El País y SGAE.
- Julio, 2018. Mesa redonda, *Una palabra a tiempo*, Festival internacional de teatro clásico de Almagro en colaboración con el Instituto de Teatro de Madrid (ITEM) y con la colaboración de RTVE.
- 23 de marzo de 2018: Conferencia (“El proceso de diseño de escenografía y vestuario: escenarios de Calderón de la Barca”) y mesa redonda en la “JORNADAS _NLAZA / introMODA. Integración de las artes del espectáculo”. Escuela de Arte y Superior de Diseño y C.R.B.C. de Burgos. 3h.
- 25-27 de octubre de 2017: II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (IICIJET) , Universidad de Murcia. Comunicación: “El proceso creativo para la escenografía y el vestuario de *La dama duende* en el Teatro Ugala (Estonia)”
- 30 de marzo a 1 de abril de 2016: XVI Congreso del Instituto Internacional de Sociocrítica. Balance y perspectiva de la sociocrítica en el XXI, aniversario de la creación de IIS. Comunicación titulada “Las estrategias estilísticas de la plástica teatral desde la interdisciplinaredad”. Universidad de Granada.

- 16-18 de abril de 2015: XV Congreso del Instituto Internacional de Sociocrítica, Literatura, Comunidad, Memoria, Transición de los discursos/ discursos de la transición; comunicación titulada “*Teatro del Mediodía: la transformación de la puesta en escena en el teatro independiente andaluz*”. Universidad de Varsovia.
- 9 de abril 2015: Moderadora de la VI Jornada de Estética y Artes Teatrales bajo el título “Otras escenas”, ESADCyL y Colegio Mayor Peñafiel, Valladolid.

Tesis doctorales dirigidas

- Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Doctora: Ivette Irene Sánchez Arroyo. Título de la tesis: la escenificación mexicana en la Ópera de Bellas Artes través de sus directores (2010-2016). Defendida el 03/12/2018.
- Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Doctora: Iryna Nefodova Skulskaya. Título de la tesis: “Acerca del proceso creativo en el teatro coreográfico contemporáneo: *Las amistades peligrosas* de V. Turcu y Leo Mujic”. Defendida el 23/11/2018.
- Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, en proceso. Doctorando: José Manuel Teira Alcaraz. Título de la tesis: “El audiovisual en el teatro: fundamentos y sistema de análisis aplicado a la obra de Robert Lepage”.

Participación en comités y representaciones internacionales (últimos cinco años)

- 2019- Directora de la revista *Pygmalion. Revista de teatro general y comparado*. Instituto del Teatro de Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- 2018- Miembro del consejo de redacción de la revista *Talía. Revista de estudios teatrales*. Instituto del Teatro de Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- 2016-2019. Miembro del consejo de redacción de la revista *Pygmalion. Revista de teatro general y comparado*. Instituto del Teatro de Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Otros méritos

- 2018-2021: Miembro del grupo de investigación “Géneros y formas del mundo antiguo”, Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por María del Carmen González Vázquez.
- 2016-2019: CCSS-07 Grupo de Investigación en Artes Escénicas. Universidad Internacional de la Rioja.
- 24/07/2019-30/06/2019. Investigador principal proyecto de innovación docente: Proyecto escénico de reconstrucción historicista de la loa y el auto sacramental de *La vida es sueño* de Calderón por los alumnos del Máster de teatro y artes escénicas del Instituto del Teatro de Madrid. Universidad Complutense de Madrid.
- 2016: Comité científico en: Congreso Internacional *Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de la escena*. Del 17 al 21 de octubre de 2016. Entidades organizadoras: Instituto del

- Teatro de Madrid (UCM); Universidad Internacional de la Rioja; Real Escuela Superior de Arte Dramático; Compañía Nacional de Teatro Clásico.
- Curso 2009-10 a 2011-12: Jefa de estudios de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.
 - Curso 2009-10: Jefa del departamento de Dirección de escena de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León.
 - Desde el 2013: es miembro del Instituto del Teatro de Madrid.
 - Desde el 2005: es miembro de la Asociación de Directores de Escena de España.
 - 2014: Redactora de los contenidos de la asignatura *Espacio escénico* para el Máster online de Estudios Avanzados de Teatro, de la Universidad Internacional de la Rioja (6 temas/ 3ECTS).
 - Curso 2010-11: Coordinadora del grupo de trabajo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para la elaboración del plan de estudios de Bolonia para las Enseñanzas Artísticas Superiores en Arte Dramático. Plan de estudios para la Comunidad de Castilla y León en base a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, del 26 de octubre, de ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores.
 - 11 de septiembre de 2018. Miembro del tribunal evaluador de la tesis doctoral “Esperando a Godot: escenificaciones condicionadas por sus traducciones”. Director: José Gabriel López Antuñano. Universidad Complutense de Madrid.
 - 7 de noviembre de 2017. Miembro del tribunal evaluador de la tesis doctoral “El espectador - intérprete. Aproximación neurocientífica a la comunicación y la recepción teatral” de Miguel Ribagorda Lobera. Director Tutor, Bernardo José García García y José Javier Campos Bueno. Universidad Complutense de Madrid.
 - 2 de febrero de 2016: Miembro del tribunal evaluador de la tesis doctoral “Y es la duda de la ofensa, circunstancias del dolor. Las claves y el conflicto dramático en la producción teatral de Francisco de Rojas Zorrilla” de Dña. Valentina Brancatelli. Universidad de Burgos. Director: Don Pedro Ojeda.
 - 2010: Estancia Erasmus para profesorado en la Accademia Di Belle Arti di Santagiulia. Universidad de Brescia. Clases con el prestigioso escenógrafo Domenico Franchi.

EXPERIENCIA PROFESIONAL REDUCIDA COMO DIRECTORA DE ESCENA Y ESCENÓGRAFA

Como directora recibe encargos de La casa de América de Madrid y de la RESAD, del grupo El Astillero y del Ayuntamiento de Baeza. Funda la compañía *Rocamadour Teatro* en Madrid en el año 2009. Dirige y diseña la escenografía, entre otros espectáculos, de *Habitación de tres muros*, basado en el *Poema de un día*, de Antonio Machado, para inaugurar en Centenario de la llegada de Machado a la ciudad de Baeza; En el Teatro Calderón de Valladolid *La noche árabe*, de Roland Schimmelpfennig (Teatro Calderón y ESADCyL); *El otro*, de Enzo Cormann y *Pedazos de mí*, de Inmaculada Alvear, dentro de las Jornadas de Escritura Contemporánea

“Escenas de noviembre” de los años 2007 y 2008 de Teatro del Astillero; *Para ahuyentar al demonio* de Bertold Brecht y *Los incendiarios* de Max Frich. Realiza la escenografía de *Siete segundos* de Falk Richter, dirección de Diego Palacio, estreno en el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid 2013, Teatro LAVA, y *Prometeo*, de Rodrigo García, dirección de Juanjo Villanueva, Museo del Patio Herreriano, 2013. Realiza la escenografía de *Última Transmisión*, producción de Es.Arte, estreno el 29 de octubre de 2014 en el teatro LAVA de Valladolid (espectáculo que inaugura la temporada 2015/16). Diseña la escenografía y el vestuario de *La dama duende* de Calderón de la Barca, Teatro Ugala, Viljandi (Estonia, 2017); estreno en España en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2019. Dirige y diseña la escenografía de la loa y el auto sacramental de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca con el ITEM para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (2019).

Su experiencia creativa se bifurca en eventos junto a la empresa Cachanchán, realizando trabajos, entre otros, para Indra y Adidas.

Ha trabajado como ayudante de dirección de directores como Juan Carlos Pérez de la Fuente, Ignacio García, Eduardo Bazo y Mariano de Paco.

Ha formado parte del equipo de producción del Centro Andaluz de Teatro durante dos años y ejercido la producción ejecutiva un año con Ópera de Cámara de Madrid, con producciones para el Teatro Real de Madrid, ABAO de Bilbao y el Teatro Gayarre de Pamplona.