

Asignatura: ANÁLISIS DE LOS ESPECTÁCULOS

Materia: Crítica y edición teatral

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 6

Semestre/s: segundo

Curso: 4º

Docente:

Breve descriptor:

La asignatura proporciona al estudiante herramientas para el análisis de los espectáculos teatrales y su valoración. Se facilitan los elementos básicos para la comprensión del espectáculo y para su ulterior valoración crítica poniendo en relación las técnicas de dirección con el trabajo actoral, plástico y de espacio sonoro y de los demás artistas y profesionales implicados. Se tiene en cuenta también la actitud del público.

Objetivos:

Adquirir conocimientos y fomentar el juicio crítico del estudiante ante las escenificaciones de espectáculos.

Conocimientos y contenidos

RA2. Conocer la evolución histórica, los fundamentos y la teoría de la producción investigadora de los estudios teatrales.

Habilidades y destrezas

RA5. Relacionar conocimientos sobre dramaturgia, géneros literario-dramáticos, estudios del personaje, dramaturgismo, semiótica teatral y edición de textos.

RA6. Conocer las herramientas digitales aplicadas al teatro y los nuevos contextos culturales que permiten la tecnología y su aplicación al lenguaje escénico.

RA7. Conocer la lengua española para aplicarla en la producción de discursos argumentativos y de textos teóricos académicos.

Competencias

RA12. Experimentar diferentes ópticas, métodos, técnicas e instrumentos de análisis del texto dramático y de la escenificación haciendo un análisis comparado entre estos lenguajes artísticos.

RA13. Demostrar una comprensión lectora y una buena capacidad de expresión oral y escrita en lengua española y ejecutar una correcta comunicación y aplicación terminológica específica del campo de los Estudios Teatrales, ante públicos especializados y no especializados.

RA14. Demostrar conocer el funcionamiento de lo dramático: dramaturgia, dramaturgismo, análisis de textos dramáticos y evolución y fundamentos del personaje en la escena.

RA17. Demostrar capacidad crítica, analítica y argumentativa ante el hecho escénico en diversos contextos culturales y su aplicación a trabajos propios.

RA18. Utilizar herramientas destinadas al asesoramiento a entidades públicas como privadas, nacionales e internacionales, sobre el impacto beneficioso de las artes escénicas en la conformación de la diversidad de las sociedades contemporáneas.

RA19. Capacidad de participar en discusiones en que se confronten pareceres, ser crítico/a y autocrítico/a, así como receptivo/a a nuevas ideas.

RA20. Capacidad para identificar el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados en su área de conocimiento.

RA23. Capacidad de saber transmitir información significativa, gestionar las fuentes y aplicar una metodología adecuada a la resolución de problemas en los estudios teatrales.

Contenidos del programa

1. Introducción al análisis de escena teniendo en cuenta los siguientes elementos: Emisor, mensaje y recepción. Espacio, tiempo y comunicación. El signo escénico.
2. El teatro: el texto y el espectáculo. Tipos de espectáculo. Los lugares del espectáculo: modelos fundamentales.
3. La figura del espectador. La fascinación visual. Identificación imaginaria y dispositivo simbólico.
4. Criterios de clasificación: cuerpo, palabra, música y fábula.
5. Modos de estudio y análisis de espectáculos: puntos de vista.
6. Tipos de espectáculo y práctica teatral. Componentes escénicos y elementos de la representación (el espectador).

Criterios generales de evaluación

Evaluación continua: asistencia y participación, elaboración de trabajos, presentaciones y/o exámenes.

Bibliografía:

- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis (2001): *Cómo se comenta una obra de teatro*, Síntesis.
- JIMÉNEZ, Sergio y CEBALLOS, Edgar (1988): *Técnicas y teorías de la dirección escénica*, Grupo Editorial Gaceta.
- LÓPEZ ANTUÑANO, José Gabriel (2016): *La escena del siglo XXI*, ADE, 2016.
- MARTÍNEZ VALDERAS, Jara et al. (eds.) (2021): *Últimos circuitos teatrales del siglo XXI*, Ediciones Antígona.
- MARTÍNEZ VALDERAS, Jara y LÓPEZ ANTUÑANO, José Gabriel (eds.) (2021): *Análisis de la escenificación*, Fundamentos.
- PAVIS, Patrice (2000): *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*, Paidós.
- RUIZ, Borja (2008): *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Artezblai.
- SÁNCHEZ, José A. (1999): *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias*, Akal.
- SÁNCHEZ MONTES, María José (2004): *El cuerpo como signo*, Biblioteca Nueva.
- SÁNCHEZ TRIGUEROS, Antonio (2008): *Teatro y escena*, Editorial Alhulia.