



●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

4° B

Artes Escénicas

Profesor

Daniel Migueláñez González



Artes escénicas

1. Objetivos

Desde que hace más de dos mil quinientos años los griegos representaran vidas distintas a las que encarnaban, inventando una nueva manera de comunicar historias y, por ende, el teatro, las artes escénicas han ocupado un lugar fundamental en nuestra vida. Ni el cine ni las redes sociales han acabado con la magia de las tablas, la necesidad de la palabra encarnada y la complicidad entre un grupo de intérpretes dispuestos a contar historias y otro grupo de espectadores dispuesto no solo a escucharlas, sino a creérselas, conmovearse y reflexionar a partir de ellas. Del teatro –eje de nuestro curso– se desgajarán las demás artes en un apasionante viaje cultural lleno de creaciones, reformulaciones y cambios de paradigma que han ido trasmutando el arte de la escena en variadísimos juegos artísticos, combinando danza y palabra, música, efectos sonoros y espectaculares en piezas dramáticas, zarzuelas, óperas, espectáculos circenses, comedias musicales, performances y un largo etcétera.

Encerrar tantos siglos de historia en un cuatrimestre sería un imposible material. Sin embargo, nuestro propósito es ofrecer unas coordenadas que permitan:

1. Conocer la historia esencial de las artes escénicas en sus distintas épocas, su evolución, cambios sustanciales y autores destacados.
2. Saber diferenciar los géneros dramáticos.
3. Saber analizar un texto dramático.
4. Saber analizar un espectáculo o puesta en escena.

2. Justificación y metodología (1/2)

Las artes escénicas solo se pueden concebir en su plenitud si tenemos claro que todo texto dramático, toda partitura musical, toda idea

2. Justificación y metodología (2/2)

artística, está pensada para su materialización práctica, para ser puesta en escena sobre las tablas. Por tanto, se atacarán los distintos bloques docentes desde esta perspectiva: los instrumentos proporcionados pretenden clarificar la lectura de los textos, pero sobre todo ayudar a su visualización como pieza escénica, en una suerte de escuela de espectadores.

Pautas para el análisis del teatro:

I.1. El texto dramático

- Estructura (Cómo está organizada la obra desde el título, el subtítulo, la división en actos o jornadas, cuadros y escenas).
- Acción (Qué historia se nos cuenta; cuáles son sus secuencias argumentales; dónde radica el conflicto principal).
- Situación (En qué espacios transcurre la acción; cuál es el tratamiento del tiempo).
- Personaje (Cómo se distribuye el reparto de dramatis personae; el protagonista y el antagonista; cuál es su caracterización: ¿individuos o tipos?, qué objetivos tienen los personajes).
- Análisis lingüístico.

I.2. La representación

- Lenguaje espectacular.
- Dirección de escena.
- Interpretación: el actor.
- Escenografía e iluminación.
- Figurinismo y vestuario.
- Espacio sonoro.

3. Contenidos (1/3)

(se analizarán fragmentos de las obras señaladas y se recomendará durante las clases la lectura completa de algunas de ellas para su comentario en profundidad)

Artes escénicas

3. Contenidos (2/3)

1. **Introducción a las artes escénicas.** El teatro como forma integradora de las artes. Tipología de las artes escénicas. Las formas dramáticas.
2. **El nacimiento del teatro.** La Antigüedad grecolatina. Las sagas familiares.
3. **Teatro medieval y renacentista:** los autos; de la Celestina a Lope de Rueda.
4. **La Edad de Oro.** La fiesta teatral barroca:
 - Lope y el Arte Nuevo: El perro del hortelano.
 - Calderón de la Barca: La vida es sueño.
 - Shakespeare: Romeo y Julieta.
 - Molière: El enfermo imaginario.
5. Siglo XVIII (Moratín: El sí de las niñas).
6. El teatro en el XIX
 - Ibsen
 - Wilde
 - La importancia de Stanislavski; Chéjov.
 - Zorrilla (Don Juan Tenorio)
7. El teatro en el siglo XX:
 - El esperpento y Valle-Inclán
 - La tragedia: de Federico García Lorca a Buero Vallejo
 - El teatro nortamericano: O'Neill, Miller, Tennessee Williams.
 - Brecht, Artaud y Pirandello.
8. Las formas del teatro musical/I. (La verbena de la paloma)
 - La zarzuela.
 - Género chico.
9. Las formas del teatro musical/II.
 - La ópera.
 - El auge de los musicales.
10. La puesta en escena. El actor y el arte de la interpretación. La dirección escénica. La escenografía.
11. El circo, el teatro de títeres y otros espectáculos.
12. El siglo XXI: algunos apuntes sobre teatro contemporáneo (Mayorga: Himmelweg).

3. Contenidos (3/3)

*Algunas de las obras que comentaremos durante el curso se podrán ver como montaje escénico por estar programadas entre febrero y mayo de 2024.

** Para algunos períodos se plantea la posibilidad de ampliar la información recibiendo durante las clases las siguientes visitas de profesionales de las artes escénicas. Por ejemplo, durante el curso de 2023 asistieron a las clases:

- Ignacio Amestoy (dramaturgo, Premio Nacional de Literatura Dramática, autor de Siempre la tragedia griega).
- Yayo Cáceres (director de la compañía Ron-Lalá (Cervantina, Juan Rana, Crimen y telón...) y AY-Teatro (Vive, Molière, Todas hieren y una mata, Mestiza...).
- Eduardo Galán (productor teatral y dramaturgo. Premio Calderón de la Barca)
- Marta Eguilior (escenógrafa y directora de ópera: Orphée et Eurydice, Don Giovanni, Il Trovatore...)

4. Bibliografía esencial

- Huerta Calvo, Javier, dir., Historia del teatro español (Gredos).
 - Oliva, César, y Torres Monreal, Gregorio: Historia básica del arte escénico (Cátedra).
 - García Barrientos, José-Luis: Cómo se comenta una obra de teatro (Síntesis)
 - Amorós, Andrés, y Díez Borque, José María: Historia de los espectáculos (Castalia).
-

Artes escénicas

5. Evaluación (voluntaria)

Solo tendrá calificación final el estudiante que se someta a evaluación, la cual consistirá en el análisis de una obra no estudiada en clase. La calificación será numérica y será tenida en cuenta también la asistencia a clase y la participación activa durante el curso. Los estudiantes que opten por no ser evaluados no tendrán calificación final.

6. Currículum Vitae de Daniel Migueláñez (1/2)

Filólogo, actor, poeta y dramaturgo. Estudió Filología Hispánica especializándose en el Máster de Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la que realiza el Doctorado en Estudios Teatrales. Entre 2018-2021 trabaja en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ha publicado varios libros, como *La llamada de las sirenas* (2022), *La piel de la poesía* de Basilio Rodríguez Cañada o *Puro teatro. Homenaje a un oficio* (2021). Ha editado junto a Aurelio Vargas Díaz-Toledo la compilación cervantina *De mi patria y de mí mismo salgo* (2022), es el responsable de la edición crítica de *Del teatro y otros males que acechan en los corrales* (2022) y de las *Farsas y esperpentos* (2021) y las *Comedias bárbaras* (2022) de Valle-Inclán, dentro de su Teatro Completo, proyecto del Instituto del Teatro de Madrid. Ha impartido cursos de teatro, especialmente sobre interpretación en verso, para el Festival de Almagro, el Teatro Fernán Gómez de Madrid, la Universidad de Almería, la Università Ca'Foscari de Venecia, el Instituto Cervantes o la Universidad de los Andes.

6. Currículum Vitae de Daniel Migueláñez (2/2)

Como actor ha participado en más de una treintena de montajes teatrales desde sus inicios protagonizando *El Lazarillo de Tormes*, de Eduardo Galán (2009), hasta el reciente estreno de *Don Juan Tenorio*, de Zorrilla, *El enfermo imaginario*, de Molière, o *Lope y su Doroteas*, de Ignacio Amestoy. De su extenso currículum destacamos su estreno en Colombia de *Romeo&Julieta* (2016), *Nerón* (2018) en el Festival de Teatro Clásico de Mérida o *Lorca: a theatre beneath de Sand* (2019) en el Festival Internacional de Edimburgo.

Como dramaturgo, en el Teatro Fernán Gómez de Madrid ha estrenado sus obras *Noche de difuntos*, *El círculo de hierro* o *Cenizas de Fénix*. En 2020 es nombrado el más joven académico de la Academia de las Artes Escénicas de España.