

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2025-2026

CUARTO CURSO. GRUPO D

Modalidad virtual

Artes Escénicas

Profesor: Elios Mendieta

1. JUSTIFICACIÓN

La materia se divide en 25 sesiones de 1 hora y media de duración cada una, y en ella se pretende realizar una profundización en dos disciplinas como son el teatro y el cine.

En la actualidad, el ser humano navega en un mundo saturado de informaciones y estímulos que nos llegan desde infinitos rincones y medios, donde a veces resulta difícil distinguir qué es real o qué una representación, y vivimos rodeados de un maremágnum de imágenes, teniendo todas ellas un papel determinante en la concepción que hacemos del mundo. Ante semejante hipertrofia, es difícil pararse a pensar y reflexionar sobre lo que nos rodea, y más aún cuando nos enfrentamos a imágenes e imaginarios representados. Así, la sala de teatro y el cine funcionan como una cueva, ese lugar en el que aislarse y refugiarse al tiempo que se visitan otras realidades y se nos muestra singulares perspectivas de la sociedad en la que vivimos a través de una escena. El teatro, desde hace más de veinticuatro siglos, ha ayudado al ser humano a comprender su presente y reflexionar sobre temáticas de diversa índole mediante el ejercicio de la representación, y el cine, por su parte, ha hecho lo propio desde que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo a final del siglo XIX. Desde entonces, este arte no ha dejado de reinventarse, desde las primeras películas mudas hasta las millonarias producciones contemporáneas auspiciadas por las nuevas plataformas de visionado.

Así, si nos retrotraemos al pasado siglo y al actual, se descubre que tanto cine como teatro no han cejado en sus intentos por poner en escena y dialogar con espíritu crítico con los eventos más destacados de su tiempo. Los diversos creadores han tratado de interpretar el

mundo mediante su trabajo, ofreciendo diferentes perspectivas de la realidad, sin dejar la historia al margen: cada artista, mediante su trabajo, ha ofrecido una representación del mundo diferente; una imagen propia y singular, que ha funcionado como base para que los espectadores extraigan sus propias interpretaciones. Sin duda, las películas y las obras teatrales han ayudado a configurar la memoria cultural del mundo contemporáneo, y es preciso detenerse en las creaciones más importantes y analizarlas, así como en los autores y los movimientos más representativos, utilizando las herramientas que nos ofrece el lenguaje propio de cada una de las disciplinas. Meteremos el bisturí en las obras analizadas, pero sin perder de vista que es tan importante lo que se cuenta como el cómo se nos relata; es decir, es tan importante el contenido como la forma.

La asignatura es impartida por Elios Mendieta, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Historia del Cine y en la relación entre Cine y Literatura.

2. OBJETIVOS

El principal objetivo que persigue esta asignatura es la profundización en las materias objeto de estudio, así como en los autores, escuelas y movimientos más importantes y representativos de sus respectivas historias recientes y, para ello, el eje de las sesiones será un estudio teórico al que se añadirá, durante las clases, el análisis práctico por medio del visionado de imágenes y su comentario pormenorizado. Con ello, se pretende alentar un espíritu crítico en el alumnado, en pos de

que se dote de las herramientas necesarias para analizar por sí mismo las obras escénicas desde una perspectiva crítica y compleja.

3. CONTENIDOS

Tema 1. Aproximación a las artes escénicas: inicios y desafíos

Tema 2. Historia del teatro y cine en la España reciente

Tema 3: El siglo XX y sus principales escuelas artísticas cinematográficas

Tema 4: Grandes maestros

Tema 5: Diálogos interartísticos: influencia de creadores de otras disciplinas en el cine y el teatro

Tema 6: Las artes escénicas en la contemporaneidad: retrato del mundo de hoy.

4. METODOLOGÍA

Para la consecución del objetivo marcado se propone una metodología interdisciplinar y transversal, en la que las dos artes objeto de estudio estén, en numerosas ocasiones, en constante comunicación y contacto, pues el cine y el teatro son dos artes escénicas que se han retroalimentado bastante en los últimos cien años, pero sin olvidar que están han dialogado constantemente con otras disciplinas artísticas como la pintura y la literatura. En nuestros respectivos análisis, además, son importantes otros ámbitos del saber como la Historia, la Estética o la Filosofía del siglo XX.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria. El docente explicará en las primeras sesiones en qué consistirá el trabajo voluntario para el alumnado que se anime a llevarlo a cabo.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Balló, Jordi y Pérez, Xavier (2015). *El mundo: un escenario. Shakespeare, el guionista invisible*. Anagrama.
- Bazin, André (2017). *¿Qué es el cine?* Rialp Editores.
- Cousins, Mark (2018). *Historia y arte de la mirada*. Pasado y presente
- Gubern, Román (2016). *Historia del cine*. Anagrama.
- Huerta Calvo, Javier; Peral Vega, Emilio y Urzáiz, Héctor (2005). *Teatro español (de la A a la Z)*. Espasa.
- Mayorga, Juan (2017). *Elipses*. La Uña Rota.
- Nicoll, Allardyce (1964). *Historia del teatro mundial: desde Esquilo hasta Anouilh*. Aguilar.
- Stam, Robert (2001). *Teorías del cine*. Paidós.
- Truffaut, François (2011). *El cine según Hitchcock*. Alianza.
- Zunzunegui, Santos (2013). *Pensar la imagen*. Cátedra.