

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DA DISCIPLINA	
CÓDIGO	NON CUBRIR
MATERIA	Historia da escenografía
DISCIPLINA	Historia das artes do espectáculo
TITULACIÓN	Grao en Arte dramática
ESPECIALIDADE	Escenografía
ITINERARIO	
CURSO	2º
CRÉDITOS ECTS	5
CARÁCTER	Obrigatoria
DEPARTAMENTO	Teoría e historia das artes escénicas
CENTRO	ESAD de Galicia
COORDINADOR/A	Inmaculada López Silva
DOCENTES	<p>Nome e apelidos: Roberto Pascual Rodríguez Horario titorías: http://www.esadgalicia.com/glg/profesorado.php?id=2&tit=Titor%EDas Despacho: Xefatura de estudos Contacto: robertopascual@edu.xunta.es</p>
DESCRICIÓN	Estudo do desenvolvemento histórico das diferentes formas do teatro e das outras artes do espectáculo así coma da súa imaxe escenográfica desde as primeiras manifestacións escénicas ata os nosos días, abordando non só a orde cronolóxica dos aconteceres escénicos, senón tamén a xestión dos grandes conceptos da teoría e a práctica escénica coas súas concrecións no tempo e no espazo.
COÑECEMENTOS PREVIOS	<p>Saber analizar, comprender e explicar as distintas teorías do espectáculo ao longo da Historia Saber achegarse de xeito crítico, tanto por oral como por escrito, a calquera texto histórico, tanto literario coma teórico ou filosófico, sobre as artes do espectáculo.</p>

2. COMPETENCIAS	
COMPETENCIAS TRANSVERSAIS DE GRAO	
T2	Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.
T5	Comprender e utilizar, cando menos, unha lingua estranxeira no ámbito do seu desenvolvemento profesional.
T8	Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos
T14	Dominar a metodoloxía de investigación na xeración de proxectos, ideas e solucións viables.
COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN	

X6	Desenvolver unha metodoloxía de traballo, estudo e investigación encamiñada á autoformación na propia disciplina, procurando ámbitos axeitados para a formación continuada e para adaptarse a diversas situacións, especialmente ás derivadas da evolución da súa profesión.
X7	Valorar a Arte Dramática como unha actividade integrada na sociedade e na cultura galegas, coas que comparte obxectivos e retos
X8	Vincular a propia actividade teatral e escénica a outras disciplinas do pensamento científico e humanístico, ás artes en xeral e ao resto de disciplinas teatrais en particular, enriquecendo o exercicio da súa profesión cunha dimensión multidisciplinar.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE ESPECIALIDADE	
EE5	Estudar para concibir e fundamentar o proceso creativo persoal, tanto no que se refire ás metodoloxías de traballo como á renovación estética.
EE6	Estudar o feito escénico a partir de diferentes métodos e coñecer aspectos básicos na investigación escénica.

3. OBXECTIVOS DA DISCIPLINA	COMPETENCIAS VINCULADAS
1. Comprensión científica do significado e alcance disciplinar da Historiografía no contexto dos estudos literarios, teatrais, filosóficos e artísticos	T5, T8, X6, EE5, EE6
2. Adquisición e dominio dos elementos terminolóxicos e conceptuais correspondentes aos núcleos temáticos da disciplina	T2, T5, T8, X6, EE5, EE6
3. Adquisición e dominio de coñecementos teóricos e dos recursos metodolóxicos para o estudo sistemático da arte teatral e escenográfica na súa historia.	T2, T5, T8, X6, X8, EE5, EE6
4. Adquisición e desenvolvemento de capacidades básicas e técnicas de análise e investigación no marco da disciplina	T2, T8, T14, X6, EE5, EE6
5. Proxección da disciplina e dos seus aportes científicos, metodolóxicos e profesionais no ámbito da cultura e da creación artística.	T8, T14, X7, X8, EE5, EE6
6. Coñecemento do teatro e outras artes do espectáculo con vinculación á escenografía desde as orixes ata os nosos días	T2, X6, EE5, EE6
7. Coñecemento específico de nocións básicas da historia do teatro e a escenografía nos contextos máis próximos (Galicia)	X7, EE5, EE6
8. Comprensión e utilización das características do teatro e da escenografía nas distintas épocas históricas co fin de comprender unha idea de evolución que guía a historia da escenografía desde os conceptos de	T14, X8, EE5, EE6

ruptura e revolución.

4. CONTIDOS		
TEMAS	SUBTEMAS	SESIÓNS
1. Introducción	1.1 A escenografía como arte. Outras formas de entender o espazo, outros rituais. 1.2 A historiografía teatral.	1
2. As primeiras manifestacións escénicas. Edificios e artefactos escenográficos.	2.1 Rituais e manifestacións parateatrais en culturas sen tradición escrita . 2.2. A Antigüidade. 2.2.1 O teatro en Grecia e o seu espazo escénico. 2.2.2. O teatro en Roma e o seu espazo escénico .	6
3. Teatralidade e perspectiva artística na Idade Media	3.1. O teatro relixioso e os seus escenarios. 3.2. O teatro pagán e popular e os seus escenarios.	4
4. O desenvolvemento das grandes tradicións escénicas en Europa: Renacemento e Barroco	4.1. Renacemento e Barroco en Italia. 4.1.1. A recuperación de Vitruvio. Alberti e Serlio. O Teatro Olimpico de Vicenza e o teatro de Sabbionetta. 4.1.2. O teatro Farnese de Parma. 4.1.3. Escenógrafos e tratadistas. Buontalenti, Sabbattini e F. Bibiena. 4.2. O Século de Ouro español. Os <i>corrales de comedias</i> . 4.3 Teatros isabelinos 4.4. Commedia dell'Arte 4.5. O nacemento do teatro en Francia.	10
5. O gas na iluminación e a posta en escena moderna	5.1. O clasicismo centroeuropeo e a extensión do modelo francés 5.2. A responsabilidade alemá na modernización teatral 5.3. Da Sturm und Drang ao Romanticismo, consecuencias na escenografía. 5.4. As influencias da ópera na escenografía. Wagner e a obra de arte total.	6
6. A posta en escena naturalista e a súa reacción simbolista	6.1. Naturalismo e simbolismo, a revolución da imaxe escénica. 6.2. A eclosión dos teatros de arte e a escena libre. 6.3. O teatro galego a fins do XIX e comezos do XX.	6

7. Oposicións ao realismo. A relevancia da iluminación e das estruturas móbiles.	7.1. Alfred Jarry e a escola da patafísica. 7.2. Adolphe Appia. 7.3. Edward Gordon Craig.	6
8. A renovación escénica do primeiro terzo do século XX	8.1. As vangardas e o teatro. 8.1.1. Vangarda europea e teatralidade 8.1.2. As teses dos primeiros artistas escénicos galegos. 8.1.3. Cipriano Rivas Cheriff e a vangarda española 8.2. Os renovadores da imaxe escénica. A aparición do director-escenógrafo. 8.3. Teatralidade e marxismo: a aportación técnica de Piscator e Brecht. 8.4. Meierhold. Os pintores na época das vangardas. Rusia, teatro e revolución: Popova. O expresionismo. A Bauhaus. O teatro político. O teatro da crueldade de Artaud. Oskar Schlemmer. Jiri Kroha. Roger Planchon. Josef Svoboda.	11
9. Outros camiños de expresión escenográfica: o teatro trala II Guerra Mundial	9.1. A Francia do nihilismo e o teatro: absurdo e existencialismo 9.2. O teatro da morte: Tadeusz Kantor. 9.3. O teatro independente: o happening e a performance. The Living Theatre. The Open Theatre. Bread & Puppet. 9.3. A transnacionalización teatral e a ruptura posdramática 9.4. As últimas investigacións escenográficas, entre o espazo baleiro e as novas tecnoloxías: Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage, Richard Foreman, Jan Fabre, Krystian Lupa, Heiner Goebbels, Josef Nadj, Anne Viebrock, etc.	10
TOTAL SESIÓNS		60

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE			
Actividade / Número de horas	Presencial (horas)	Non presencial (horas)	Total
Exposición teórico-práctica	20		20
Exposición traballo	6	10	16
Comentarios de textos, fotografías, videos	12		12

Estudo persoal, lecturas complementarias e obrigatorias		40	40
Debate colectivo na aula	12		12
Titorías individuais e colectivas	6		6
Actividades de avaliación. Exames e traballo	2	40	42
Actividades de avaliación. Revisión (opcional)	2		2

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE E METODOLOXÍAS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE

Actividades	Descrición
Exposición teórico-práctica	Exposición por parte do docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices de traballo e aspectos básicos para o debate co fin de fornecer na aula e directamente os contidos conceptuais mínimos da disciplina, con apoio de imaxes e textos para comentar.
Exposición traballo	Exposición individual de traballos, prevista para as últimas sesións de clase.
Comentarios de textos, fotografías, vídeos	Exercicio escrito de análise e crítica de distintos documentos históricos ou teóricos referidos aos contidos da materia.
Estudo persoal, lecturas complementarias e obrigatorias	Traballo persoal do estudante para a fixación dos contados co fin da súa demostración de coñecementos ou da súa demostración de excelencia nas distintas probas. Trátase do traballo de estudo dos contidos fornecidos na aula, así como a lectura de textos obrigatorios e o acceso a distintos materiais recomendados polo docente.
Debate colectivo na aula	A partir dun contido ou contidos concretos, o docente propondrá cuestións para o debate que, puntualmente, poderían contemplar a posibilidade de que unha sesión ou parte de sesión consista na busca de materiais na biblioteca para a xustificación das posicións no debate.
Titorías individuais	Visita de cada alumno ao docente co fin de realizar un seguemento da súa implicación coa materia.
Actividades de avaliación	Exame escrito ao final da materia e un traballo de 10 páxinas que se exporá en clase.

7. FERRAMENTAS DA AVALIACIÓN

7.1 Avaliación ordinaria

Ferramenta / actividade	Competenci	Ponderación
-------------------------	------------	-------------

	as avaliadas	
Exame da materia ao final do cuadrimestre. Quen non supere esa proba ou desexe aumentar a nota, terá aínda a opción do exame final na convocatoria ordinaria de febreiro. Os exames da materia responderán ao seguinte modelo: a) Texto/Imaxe correspondente a algún dos momentos históricos contemplados neste Programa con dúas preguntas nas que, a partir do texto/imaxe, o estudante poida demostrar a súa adquisición de competencias mínimas esixidas e a súa consecución dos obxectivos. b) Unha ou dúas preguntas tipo tema. c) Conceptos para definir.	T2, T8, X6, EE6	60%
Con carácter obrigatorio, tódolos alumnos deben realizar UN traballo sobre un escenógrafo contemporáneo. O traballo deberá ser exposto en clase. Deberá ser entregado con antelación á exposición e terá 10 páxinas.	T2, T5, T8, T14, X7, X8, EE5	35%
Participación activa nas actividades de aula (debates, comentarios de textos, etc.) tanto de carácter individual coma de grupo.	T8, T14, X7, X8, EE5, EE6	5%
<i>Amnistía ortográfica:</i> Prégase atención á redacción e ás faltas de ortografía nas probas e traballos, pois poden rebaixar a nota en 0,05 puntos por falta en casos de exceso, puntuación que será devolta se o alumno demostra ter superado o problema en probas sucesivas.		
<i>Política antiplaxio:</i> Calquera copia ou paráfrase directa de traballos publicados en calquera soporte (fundamentalmente internet) implicará un suspenso automático, só recuperábel nas convocatorias ordinaria e/ou extraordinaria.		
Aqueles estudantes que non teñan superada algunha das probas necesarias para aprobar a materia, deberán: 1/ Realizar un exame na data e hora da convocatoria ordinaria de febreiro (vid. as características do exame no punto anterior); ou 2/ Demostrar, a través da realización dalgunha proba específica ou da repetición dalgun dos traballos non entregados/non superados que o/a alumno/a está en disposición de acadar as competencias non superadas. Será a docente quen decida cal das dúas opcións é a idónea para cada caso, optándose pola segunda	T2, T5, T8, T14, X6, X7, X8, EE5, EE6	100%

sempre que a ausencia a clase non exceda o 20% e sempre que estea superado, polo menos, o 50% das probas.		
7.2. Avaliación extraordinaria		
Ferramenta / actividade	Competenci as avaliadas	Ponderación
<p>A avaliación na convocatoria extraordinaria de xullo consistirá nun exame arredor de CALQUERA dos contidos aos que se refire o temario. O exame constará de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Un comentario dun texto sobre calquera dos aspectos contidos no temario. 2.Dous temas a desenvolver desde unha perspectiva crítico-histórica. 3.A definición de conceptos e termos da historia teatral explicados no temario. <p>Quen non supere a avaliación ordinaria terá necesariamente que realizar este exame. Non hai opción a avaliar partes da materia por separado en xullo nin se gardará ningunha nota obtida durante a avaliación continua ou na convocatoria ordinaria de febreiro.</p>	T2, T5, T8, T14, X6, X7, X8, EE5, EE6	100%
7.3 Avaliación específica para alumnado sen avaliación continua / ordinaria / extraordinaria		
Ferramenta / actividade	Competenci as avaliadas	Ponderación
<p>Aqueles estudantes que perdan o dereito á avaliación continua por ausentarse a máis dun 10% das horas da materia deberán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1/ Realizar un exame na data e hora da convocatoria ordinaria de febreiro (vid. as características do exame no punto anterior); ou 2/ Demostrar, a través da realización dalgunha proba específica ou da repetición dalgún dos traballos non entregados/non superados que o/a alumno/a está en disposición de acadar as competencias non superadas. <p>Será a docente quen decida cal das dúas opcións é a idónea para cada caso, optándose pola segunda sempre que a ausencia a clase non exceda o 20% e sempre que estea superado, polo menos, o 50% das probas.</p>	T2, T5, T8, T14, X6, X7, X8, EE5	100%

8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIAIS E OUTROS RECURSOS

Referencias básicas

- Díez Borque, J. M^a (1988) *Historia del teatro en España*, vols. I y II, Madrid, Taurus.
- Huerta Calvo, Javier [dir.] (2003) *Historia del teatro español*. Madrid: Gredos.
- Tato Fontaíña, Laura (1999) *Historia do teatro galego. Das orixes a 1936*, Vigo, A Nosa Terra.
- Laver, James (1997), *Breve historia del traje y la moda*, Madrid, Cátedra.
- MacGowan, Kenneth & Melnitz, William (2003) *Las edades de oro del teatro*. Madrid: FCE.
- Nicoll, Allardyce (1964) *Historia del teatro mundial*. Madrid: Aguilar.
- Oliva, César & Torres Monreal, Francisco (2005) *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra.
- Surgers, Anne (2008) *Teatro occidental. Unha historia desde a escenografía*. Vigo: Galaxia.
- Vieites, Manuel F. [coord.] (2008) *Cento vinte e cinco anos de teatro en galego*. Vigo: Galaxia - ESAD

Referencias complementarias

- Abirached, Robert (1992) *Le théâtre et le prince*. Paris: Plon.
- Álvarez Barrientos, Joaquín (1988) "Desarrollo del teatro popular a finales del siglo XVIII", en *Actas de las jornadas sobre teatro popular en España*, ÁLVAREZ BARRIENTOS, J.; CEA GUTIERREZ, A., (eds.), Madrid, C.S.I.C., pp.215-225
- Andioc, René (1987), *Teatro y Sociedad en el Madrid del siglo XVIII*, Madrid, Castalia.
- Asensio, Eugenio (1971), *Itinerario del entremés*, Madrid, Gredos.
- Ballesteros, Antonio (2010) "Esbozo de una historia del teatro de la inquietante extrañeza". En ADE, 131, xullo-agosto 2010.
- Bertold, M. (1974) *Historia social del teatro*, Madrid, Ediciones Guadarrama.
- Blasco, J.; Caldera, E.; Álvarez Barrientos, J.; De la Fuente, R. (1992), *Hagiografía popular y comedias de santos*, Madrid, Ediciones Júcar.
- Boucher, François (1967) *Historia del traje en Occidente. Desde la antigüedad hasta nuestros días*, Barcelona, Montaner y Simón.
- Brockett, Oscar G. (1991) *History of the Theatre*. Boston: Allyn and Bacon.
- Caro Baroja, Julio (1974) *Teatro popular y magia*, Madrid, Revista de Occidente.
- Castaño i García, Joan (1997) *La organització de la Festa d'Elx al llarg del temps*, València, Consell Valencià de Cultura.
- Díez Borque, J. M^a (Dir.) (1985) *Teatro y Fiesta en el Barroco*, Sevilla, Ediciones del Serbal.
- García May, Ignacio (2010) "La cadena de oro: Ocultismo y teatro". En ADE, 131, xullo-agosto, 2010.
- Gies, David T. (1999) *El teatro en la España del S.XIX*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hermenegildo, A. (1994) *El Teatro del Siglo XVI*, Madrid, Ediciones Júcar.
- Huerta Calvo, J. (1995) *El nuevo mundo de la risa. Estudios sobre el teatro breve y la comicidad en los siglos de oro*, Palma de Mallorca, Olañeta.
- Jameson, Fredric (1998) *Brecht and method*. London & New York: Verso.
- Jacquot, Jean [comp.] (1978) *Les théâtres d'Asie*. Paris: Éditions du cnrs

- López Silva, Inmaculada & Vilavedra, Dolores (2002) *Un Abrente teatral*. Vigo: Galaxia.
- López Silva, Inmaculada & Vilavedra, Dolores [coords.] (2003) *Teatro galego*. Monográfico de *Setepalcos* 4 - maio 2003 (Coímbra).
- MacGowan, Kenneth & Melnitz, William (1955) *The Living Stage*. New Jersey: Prestice Hall.
- Marinis, Marco de (1988) *El nuevo teatro, 1947-1970*. Barcelona: Paidós.
- Oerhlein, Joseph (1993) *El actor en el teatro español del Siglo de Oro*, Madrid, Castalia.
- Oleza, Joan. (1984), "Hipótesis sobre la génesis de la comedia barroca y la historia teatral del siglo XVI" en *Teatro y prácticas escénicas. I: El quinientos valenciano*, Valencia, pp. 9-41
- Palacios, Emilio (1998) *El teatro popular español del S.XVIII*, Lleida, Milenio.
- Rodríguez, Evangelina (1998) *La técnica del actor español en el Barroco, hipótesis y documentos*, Madrid, Castalia.
- (1988) "Del teatro tosco al melodrama: la jácara" en *Actas de las jornadas sobre teatro popular en España*, Álvarez Barrientos, J.; Cea Gutiérrez, A., (coords.), C.S.I.C., Madrid, pp. 227-247
- Ruano de la Haza, José María (2000) *La puesta en escena en los teatros comerciales del siglo de oro*, Madrid, Castalia.
- Rull, Enrique (1988) "Instrucción y concelebración populares en el Auto Sacramental" en *Actas de las jornadas sobre teatro popular en España*, Álvarez Barrientos, J.; Cea Gutiérrez, A., (coords.), Madrid, C.S.I.C., pp. 58-59
- Sánchez, José Antonio [ed.] (1999) *La escena moderna*. Madrid: Akal.
- Savarese, Nicola (1992) *Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente*, Bari, Laterza.
- Turner, Victor, *El proceso ritual*, Madrid, Taurus, 1988
- Vieites, Manuel F. (2003) *A configuración do sistema teatral galego (1882-1936)*. Santiago: Laiovento.
- _____ (2005) *Historia do teatro galego. Unha lectura escénica*. Santiago: Xunta de Galicia.
- Wardropper, Bruce W., *La comedia española del Siglo de Oro*, apéndice do libro de Olson, Elder, *Teoría de la comedia*, Barcelona, Ariel, 1978
- Wellwarth, George E., *Teatro de protesta y paradoja*, Madrid, Alianza Editorial, 1974

9. OBSERVACIÓNS

Esta Guía Docente pode verse modificada nalgún punto en virtude do desenvolvemento da docencia e os seus imprevistos, a criterio do docente ou do Departamento de Teoría e Historia das Artes Escénicas e sempre avisando o alumnado dos parámetros de mudanza con antelación e con argumentos xustificadas.