

Centro privado Autorizado

**GUÍA DOCENTE DE
Historia de las Artes del Espectáculo 2.
(2 créditos)**

Titulación
TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
GRADO EN ARTE DRAMÁTICO
PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden 602/2022)

(Decreto 32/2011 de 2 de junio)

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO
ASIGNATURA: HISTORIA DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO 2

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	FB	
Carácter	TPT	
Especialidad/itinerario	Interpretación/Teatro Musical	
Materia	Historia de las Artes del Espectáculo.	
Periodo de Impartición	4 curso. Semestral 2º	
Número de créditos	2 ECT	
Número de horas	Totales 50	Presenciales: 20 (40%)
Departamento	Interpretación	
Prelación / requisitos previos	Haber superado Historia de las Artes del Espectáculo 1	
Idioma/s en los que se imparte	Castellano	

2. PROFESOR RESPONSABLE

Apellidos y nombre	Correo electrónico
González Pascual, Juan José _ Profesor titular	grado@somescuelademuscales.com

3. RELACIÓN DE COORDINADORES DE PRÁCTICAS Y GRUPOS ASIGNADOS

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Margallo Martínez, Olga _ Jefa de estudios departamento de interpretación.	grado@somescuelademuscales.com	4º

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo
Liderar y gestionar grupos de trabajo
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos, mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo, asumiendo el riesgo y tolerando el fracaso.

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

Competencias específicas

Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las diferentes técnicas interpretativas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado al terminar el curso deberá tener una visión general de lo que ha sido la práctica espectacular a lo largo de la historia

Será capaz de analizar y comprender los distintos tipos de puestas en escena, así como sus concepciones y procesos de creación.

El alumnado deberá ser capaz de valorar críticamente las distintas formas espectaculares que se han desarrollado históricamente, y exponer oralmente y por escrito esa valoración crítica, entendiéndose esa valoración crítica desde el análisis y el conocimiento contrastado y no desde la subjetividad

6. CONTENIDOS

A. Temario de la asignatura

Bloque temático	Tema/repertorio	Apartados
-----------------	-----------------	-----------

I - Del siglo XVIII al inicio del siglo XX: de la reforma ilustrada a las vanguardias	Tema 1. La transformación de la escena europea (siglo XVIII – XIX)	La reforma ilustrada del teatro: Diderot, Lessing y Goldoni. El nacimiento del teatro burgués y el nuevo espectador. Romanticismo teatral: emoción, espectáculo y grandes intérpretes. Melodrama y cultura popular: el teatro como entretenimiento de masas. Nuevas formas de espectáculo popular: • Vodevil. • Music Hall británico. • Burlesque. • Variety Shows. • Minstrel Shows. La construcción del camino hacia la comedia musical.
	Tema 2. “El teatro realista y la evolución escenográfica (mediados del siglo XIX)”	Naturalismo vs. realismo: Zola, Ibsen, Chejov. El nacimiento del director moderno. Antoine, Stanislavski y el trabajo del actor. Escenografía detallista y nuevos efectos técnicos (luz de gas, maquinaria escénica).

	Tema 3. “De la opereta europea al Broadway de principios del siglo XX”	La influencia europea: • Ópera cómica. • Opereta vienesa. • Gilbert & Sullivan. Broadway como industria cultural. Las Ziegfeld Follies y el espectáculo americano. La comedia musical de principios del siglo XX. La revolución de Show Boat (1927):
	Tema 4. “Broadway y la Edad Dorada del Musical (años 30–50) ”	La Gran Depresión y el escapismo teatral. Gershwin. Cole Porter. Rodgers & Hart. La llegada del musical integrado. Rodgers & Hammerstein. Lerner & Loewe
II.- De la posguerra a la actualidad: diversificación, espectáculo y tecnologías	Tema 5. Crisis del teatro tradicional y nuevas formas escénicas	Simbolismo y ruptura del naturalismo. Craig y Appia. Brecht y el teatro épico. Artaud y el Teatro de la Crueldad. Teatro del absurdo: • Beckett. • Ionesco. • Pinter. Influencia de las vanguardias en el teatro musical.

	Tema 6. Del musical clásico al musical conceptual	Leonard Bernstein y Stephen Sondheim. West Side Story: • Coreografía narrativa. • Conflicto social. • Nuevo lenguaje musical. Últimos grandes clásicos: • Hello, Dolly! • Fiddler on the Roof. La revolución de los años 60: • Cabaret. • Hair. Sondheim y el musical adulto: El musical conceptual. A Chorus Line y la desaparición de la frontera entre personaje e intérprete.
--	--	--

	Tema 7. La era del megamusical: espectáculo, tecnología y globalización (1980–2000)	La British Invasion. Andrew Lloyd Webber: • Evita. • Cats. • The Phantom of the Opera. Cameron Mackintosh como nuevo modelo de productor global. Boublil & Schönberg: • Les Misérables. • Miss Saigon. Nuevas tecnologías: • Automatización. • Grandes escenografías. • Diseño sonoro contemporáneo. El musical como franquicia internacional.
--	--	--

	Tema 8. Del cambio de siglo al musical contemporáneo	La crisis del modelo clásico. RENT: • Nuevas voces. • Diversidad. • Influencia del rock. La entrada de Disney en Broadway: • Beauty and the Beast. • The Lion King. El auge del jukebox musical: • Mamma Mia! • Jersey Boys. • Moulin Rouge! Broadway antes y después del 11S: • The Producers. • Wicked. Nuevos públicos y nuevas narrativas.
	Tema 9. Hamilton y la revolución contemporánea	Lin-Manuel Miranda: • In The Heights. • Hamilton. Nuevos lenguajes musicales: • Hip-hop. • Rap. • Fusión cultural. Representación e identidad. Nuevas dramaturgias.

		Impacto del COVID-19 en Broadway y West End. Streaming, redes sociales y nuevas audiencias. SIX: • Musical pop. • Redes sociales. • Nueva relación con el espectador.
	Tema 10. Teatro musical después de la pandemia: hacia dónde vamos	Hadestown y la vuelta al musical de autor. Nuevas direcciones escénicas: • Jamie Lloyd. • Minimalismo contemporáneo. • Relecturas del repertorio. Teatro inmersivo, híbrido y transmedia. El intérprete contemporáneo como creador global.

IV. B. Actividades obligatorias (evaluables):

Tipo de actividad:

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 10 horas
Actividades obligatorias	a: 4 horas
Realización de pruebas	a: 2 horas
Actividades relacionadas: utilización del lenguaje musical en la preparación de la representación de fin de curso	a: 4 horas

Preparación del alumno para clases prácticas	b: 15horas
Preparación del alumno para realización de pruebas	b: 15 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 50 horas

8. METODOLOGÍA Y PLAN DE SEGUIMIENTO

Actividades teóricas	Exposición por parte del profesor del temario citado más arriba con intervención de los alumnos de forma abierta, acompañadas de sesiones de visualización de imágenes (maquetas, bocetos de atmósfera, fotografías de implantación, figurines).
Actividades prácticas	Elaboración y exposición oral de un trabajo de investigación por parte del estudiante.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistencia a representaciones, visitas a exposiciones, centros teatrales, etc., según la cartelera y disponibilidad de las instituciones y los alumnos.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Examen escrito sobre la materia estudiada. El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria; mínimo de asistencia a clase: 80%. Para superar la asignatura es imprescindible obtener una calificación mínima de cinco puntos en todos los apartados de la evaluación.
Actividades prácticas	Elaboración, entrega en fecha y exposición oral de un trabajo de investigación por parte del estudiante. El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria; mínimo de asistencia a clase: 80%. Para superar la asignatura es imprescindible obtener una

	calificación mínima de cinco puntos en todos los apartados de la evaluación.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Conocer los diferentes periodos de la historia del espectáculo explicados en el aula. Mostrar capacidad de exponer por escrito lo estudiado con claridad expositiva y con un lenguaje adecuado.
Actividades prácticas	Desarrollar capacidad investigadora. Exponer los conocimientos oralmente con claridad.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Nota: De acuerdo con la normativa académica vigente, podrá otorgarse la mención de Matrícula de Honor a aquellos y aquellas estudiantes que hayan obtenido una calificación final igual o superior a 9,0 puntos (Sobresaliente). La obtención de una calificación igual o superior a 9,0 constituye un requisito necesario, pero no implica la concesión automática de la Matrícula de Honor. Su otorgamiento atenderá a la excelencia académica demostrada por el/la estudiante en el desarrollo de la asignatura, considerando de forma global el grado de consecución de las competencias y resultados de aprendizaje previstos, la calidad del trabajo realizado y el proceso formativo desarrollado. Con carácter general, el centro podrá conceder una Matrícula de Honor por curso entre los y las estudiantes del grupo que reúnan los requisitos establecidos. Adicionalmente, se reservará una Matrícula de Honor específica para el Trabajo Fin de Grado (TFG), siempre que exista un/una estudiante que reúna los requisitos necesarios para su concesión. La propuesta de Matrícula de Honor corresponderá al docente responsable de la asignatura y estará sujeta a la valoración y ratificación del Claustro de Profesores, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por el centro y dentro de los límites previstos en la normativa académica vigente.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	50%
Elaboración, entrega en fecha y exposición oral de un trabajo de investigación por parte del estudiante.	50%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	100%
Total	100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba escrita	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Esta ponderación, así como la correspondiente adaptación curricular en función del tipo de discapacidad del estudiante en cuestión, serán establecidas por la o el profesor-tutor correspondiente con la supervisión del coordinador de la especialidad o itinerario.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES**CRONOGRAMA**

Dado que cada estudiante elegirá la práctica según sus posibilidades e intereses personales no se puede establecer una cronología.

NOTA 1: La temporalización puede sufrir cambios de acuerdo con las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje.

NOTA 2: Las horas no presenciales (horas de trabajo del estudiante) constan de 30 horas en el curso académico. La distribución de estas horas por semanas no se especifica en el cronograma, ya que corresponde al estudiante su administración responsable con el fin de cumplir con los contenidos y objetivos planteados en la asignatura.

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1 a la 4	TEMAS DEL 1 al 4			
	Actividades teóricas:	Exposición de la programación. Definición del trabajo teórico-práctico. El teatro ilustrado y romántico El teatro realista y la evolución escenográfica La revolución escénica	6 horas	
	Actividades prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Evaluación :	Continúa		
Semana de la 5 a la 7	TEMAS 5 y 6			
	Actividades teóricas:	Exposición de la programación Vanguardias escénicas y teatro político, El teatro del absurdo y la crisis del lenguaje	4.5 horas	
	Actividades prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Evaluación :	Continúa		
Semanas de la 8 a la 13	TEMAS DEL 7 AL 10			
	Actividades teóricas:	Exposición de la programación El teatro del absurdo y la crisis del lenguaje Teatro posmoderno y nuevas teatralidades El teatro en la era digital y global	9 horas	
	Actividades prácticas:	Exposiciones de trabajos de investigación		
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Evaluación :	Continúa		
Semana 14 a la 18	TEMAS DE INVESTIGACIÓN A CONVENIR CON EL ALUMNADO			
	Actividades teóricas:	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Actividades prácticas:	Breve descripción del contenido específico, si procede	7.5 horas	
	Otras actividades formativas :	Breve descripción del contenido específico, si procede		
	Evaluación :	Continúa	X horas	

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

A determinar en cada práctica concreta.

--

11.1. Bibliografía general

A determinar en cada práctica concreta.

1. **Gordon Craig, Edward. *El arte del teatro*.** (Madrid: Fundamentos, 2001).
Texto esencial para comprender la revolución del concepto escénico en el siglo XX.
2. **Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*.** (Madrid: Paidós, 1998).
Manual de consulta clave para entender terminología y corrientes.
3. **Barba, Eugenio. *La tierra de cenizas y diamantes: mi aprendizaje con Jerzy Grotowski*.** (Buenos Aires: Atuel, 1999).
Una puerta a la renovación del trabajo del actor y la escena contemporánea.
4. **González, Juanjo. *Introducción a la historia del teatro musical americano*.** (Independently Published, 2024). Recorrido histórico por la evolución del teatro musical estadounidense, desde sus antecedentes y orígenes hasta la consolidación de Broadway como lenguaje escénico contemporáneo. Manual de referencia para comprender las principales etapas, creadores, obras y transformaciones del género.
5. **Brecht, Bertolt. *Pequeño organon para el teatro*.** (Madrid: Alianza, 2001).
Fundamento del teatro épico y su planteamiento escénico y político.
6. **Brook, Peter. *El espacio vacío*.** (Barcelona: Alba Editorial, 2000).
Ensayo fundamental sobre la puesta en escena moderna y el vínculo con el espectador.
7. **Fischer-Lichte, Erika. *Historia del teatro: desde los inicios hasta el siglo XX*.** (Madrid: Akal, 2011).
Recorrido muy completo con enfoque en la evolución del espectáculo y sus formas.
8. **Bianchini, Jorge Dubatti. *El teatro como acontecimiento. Introducción a la filosofía del teatro*.** (Buenos Aires: Atuel, 2007).
Reflexión clave sobre el teatro contemporáneo como experiencia viva y situada.

9. **Savarese, Nicola.** *El gran teatro del mundo: del rito al teatro.*
(Buenos Aires: Atuel, 2002).
Recorre desde los orígenes rituales hasta el Barroco, con enfoque en lo espectacular.
10. **Innes, Christopher.** *El teatro del siglo XX.*
(Madrid: Akal, 2000).
Un repaso panorámico por los movimientos, estilos y figuras más influyentes del siglo pasado.

11.2. Bibliografía complementaria.

1. **Lehmann, Hans-Thies.** *Teatro posdramático.*
(Buenos Aires: Prometeo, 2013).
Texto clave para entender las formas escénicas que rompen con la dramaturgia tradicional desde los años 70.
2. **Ubersfeld, Anne.** *Leer el teatro.*
(Barcelona: Gedisa, 2002).
Manual esencial para el análisis teatral desde una perspectiva estructuralista y semiótica.
3. **Wolf, Stacy.** *Changed for Good: A Feminist History of the Broadway Musical.*
(Oxford University Press, 2011).
Revisión crítica del musical desde una perspectiva de género, muy útil para abordar la escena contemporánea.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
Dirección 2	
Dirección 3	

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
