

ARTES ESCÉNICAS

Bachillerato

Luna del Egido • Rafael Sánchez

Autores: Rafael Sánchez López y Luna del Egidio

Diseño de la cubierta: Gonzalo Romero

Maquetación: Gonzalo Romero

Imagen Cubierta: Foto Aguirre

Edita: Educàlia Editorial

Imprime: Publidisa

ISBN: 978-84-15161-54-7

Depósito Legal: SE-6307-2011

Printed in Spain/Impreso en España.

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de ninguna parte de este libro, ni de imágenes ni de texto, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico o de otro modo, tanto conocida como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni está permitido almacenarlo en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.

Alguna de las imágenes que incluye este libro son reproducciones que se han realizado acogiendo al derecho de cita que aparece en el artículo 32 de la Ley 22/18987, del 11 de noviembre, de la Propiedad intelectual. Educàlia Editorial agradece a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, citadas en estas páginas, su colaboración y pide disculpas por la posible omisión involuntaria de algunas de ellas.

Educàlia Editorial S.L.

Avda. de les Jacarandes nº 2 - loft 327 - 46100 Burjassot - València

Tel: 960 624 309 - 963 76 85 42 - 610 900 111

E-Mail: educaliaeditorial@e-ducalia.com

www.e-ducalia.com

PRESENTACIÓN

Primera propuesta sistemática de Artes Escénicas para Bachillerato

Este manual se ha gestado a partir de la necesidad de contar con materiales didácticos que cubrieran el programa de la materia de Artes Escénicas en Bachillerato, de un modo global y sistematizando todos los contenidos del decreto oficial. Se atiende a los principios establecidos en La Ley Orgánica 2/2006, de Educación y a los criterios generales formulados en el Real Decreto 1467/2007, por el que se establece el currículo del Bachillerato y sus enseñanzas mínimas. Así mismo, se han tenido en cuenta los diferentes Decretos de las Comunidades Autónomas que desarrollan los currículos en sus respectivos ámbitos de aplicación, incluyendo aquellos contenidos que ampliaban el decreto ministerial.

Para desarrollar capacidades comunicativas, analíticas y creativas

Dado que la materia se orienta a la formación integral del individuo, se ha planteado el estudio de los contenidos a través del intercambio de información y el debate de ideas para impulsar el potencial expresivo y creativo del alumnado. Estimamos que es el modo más idóneo de formar personas autónomas, tolerantes, participativas, solidarias y con una sólida cultura artística. Para ello se ofrecen textos ensayísticos que sirven de punto de partida para la reflexión y el intercambio de opiniones. De esta manera se introducen los materiales teóricos sobre arte escénico, que desarrollan conocimientos humanos, históricos y técnicos, sometidos de inmediato a un análisis común. Además, se ofrece la posibilidad de llevar a cabo juegos teatrales, creaciones dramáticas, ejercicios de interpretación y puestas en escena, donde se pondrán en práctica las técnicas aprendidas en el desarrollo del tema.

Fomentando una metodología activa y participativa

Estimamos que el alumnado en su aprendizaje debe enfrentarse a desafíos reales desde el punto de vista técnico, tanto teóricos como prácticos. Por ello se incluyen múltiples actividades, unas relacionadas con textos: lectura, comprensión, análisis, profundización y debate en torno a temas y enfoques, así como el desarrollo dramático de historias y personajes; y otras tantas de ejecución física o de prácticas sobre el escenario: creación de personajes, interpretación y puesta en escena, donde pueden desempeñar diferentes roles pertenecientes al ámbito teatral, desde la regiduría, la iluminación o la escenografía, hasta la dramaturgia o la dirección de escena. En esa diversidad de actividades, cada uno debe encontrar aquellas ocupaciones que más interés le despierten o en las que encuentre mayor afinidad.

Y tratando contenidos que favorecen el aprendizaje

En su elaboración hemos cuidado la selección y ordenación de los contenidos para intentar racionalizar el aprendizaje de una disciplina que apenas tiene reflejo en los niveles educativos previos. Hemos tratado de evitar que la falta de base hiciera peligrar la adquisición de unos conocimientos que, aunque nuevos, no deben presentar especial dificultad para el alumnado. Se trata de cubrir las exigencias teóricas de este nivel académico y satisfacer la necesidad de actividades prácticas para la clase. Todo ello, con el fin de garantizar la dedicación del alumnado y fomentar su madurez y responsabilidad como estudiantes de bachillerato, que aspiran a continuar sus estudios en niveles superiores.

Los autores

ÍNDICE

	A debate		Escena viva	
Unidad 1	<i>La creación artística</i> <i>Otros textos</i>	8	Las Artes Escénicas 1. Las artes escénicas en el contexto educativo 2. Concepto de Artes Escénicas 3. Dramaticidad y teatralidad. Componentes esenciales 4. Tipología de las Artes Escénicas: El teatro. La música. La danza. El circo. Otras formas de representación escénica: Performance, happening, video-teatro y teatro-danza. 5. Códigos de significación escénica Actividades de mesa	10
Unidad 2	<i>Consideraciones sobre el gesto</i> <i>Otros textos</i>	30	Los instrumentos del intérprete I: Las formas de expresión 1. La expresión corporal 2. La expresión gestual 3. La expresión oral 4. La expresión rítmico-musical El sonido. El ritmo. La melodía. La armonía. Actividades de mesa	32
Unidad 3	<i>La impostación de la voz</i> <i>Otros textos</i>	54	Los instrumentos del intérprete II: El cuerpo y la voz 1. El cuerpo El aparato locomotor, el movimiento, la coreografía escénica... 2. La voz El aparato fonador y resonador, respiración y proyección, la palabra... 3. Habilidades del intérprete Desinhibición, observación, escucha, imaginación... Actividades de mesa	56
Unidad 4	<i>La complejidad de la emoción</i> <i>Otros textos</i>	82	Elementos Dramáticos 1. El personaje 2. La situación 3. La acción 4. El conflicto 5. Otros elementos: El emoción. Las relaciones sociales y emocionales. La urgencia. Actividades de mesa	84
Unidad 5	<i>La improvisación</i> <i>Otros textos</i>	106	Procesos y técnicas de creación Los procesos dramáticos 1. El análisis Estilos y géneros teatrales. 2. La construcción de la obra Las técnicas teatrales 1. El juego dramático 2. La dramatización 3. La improvisación y sus reglas 4. La creación colectiva Actividades de mesa	108
Unidad 6	<i>El espacio escénico</i> <i>Otros textos</i>	132	La escena y sus recursos 1. La escena Espacio físico. Evolución histórica. Espacio significativo. 2. Recursos literarios y otros materiales 3. Recursos plásticos Escenografía. Vestuario. Maquillaje y peluquería. Iluminación. Maquinaria y tramoya. 4. Recursos sonoros La música. El sonido. Actividades de mesa	134

Prácticas de sala		Historia de la escena	Textos dramáticos
Prácticas de expresión	20	Orígenes del arte escénico 21 1. Los primeros pasos 2. El aspecto religioso 3. Fenómeno común a todas las culturas 4. El arte escénico en las distintas culturas Actividades del tema	<i>Prometeo Encadenado</i> 25 <i>El Cantar de los Cantares</i> <i>Popol Vuh</i> <i>* Pequeño órganon para el teatro (Brecht)</i>
Prácticas de expresión	41	El teatro griego 43 1. Orígenes del teatro en Grecia 2. Relevancia social del teatro 3. Géneros dramáticos: La tragedia. El drama satírico. La comedia. 4. Componentes escénicos de la representación 5. El lugar de representación 6. Dramaturgos: Esquilo. Sófocles. Eurípides. Aristófanes. Actividades del tema	<i>Antígona</i> 49 <i>Medea</i> <i>Lisístrata</i> <i>* Poética (Aristóteles)</i>
Prácticas de trabajo corporal y vocal Ejercicios de habilidades interpretativas	68	El teatro romano. El teatro medieval 73 1. El teatro en Roma Desarrollo del teatro en Roma: tragedias y comedias. El mimo y la pantomima en Roma. Dramaturgos romanos: Plauto. Terencio. Séneca. Locales y representación. 2. El teatro en la Edad Media Actividades del tema	<i>El Eunuco</i> 77 <i>Asinaria</i> <i>Tragicomedia de Calisto y Melibea</i> <i>* El teatro medieval castellano (Poza Diéguez)</i>
Ejercicios de los elementos dramáticos	93	El teatro renacentista 95 1. El teatro renacentista en Italia Autores y obras. Commedia dell'Arte. El nacimiento de la ópera. 2. El teatro renacentista en España 3. El teatro renacentista inglés. El teatro isabelino Autores y obras. William Shakespeare. Actividades del tema	<i>La tierra de Jauja</i> 101 <i>Los siete infantes de Lara</i> <i>Monólogos de W. Shakespeare</i> <i>* Hamlet/La Mandrágora</i>
Ejercicios de creación	118	El Siglo de Oro español 121 1. La comedia española 2. El Auto sacramental 3. El teatro breve. El entremés. 4. El teatro cortesano o palaciego. El origen de la Zarzuela. 5. Autores y obras Lope de Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca. Actividades del tema	<i>La vida es sueño</i> 127 <i>El perro del hortelano</i> <i>El burlador de Sevilla</i> <i>* El Arte nuevo de hacer comedias (Lope de Vega)</i>
Prácticas de expresión y creación Ejercicios de habilidades	147	El siglo XVII francés 149 1. El teatro clásico francés La tragedia clásica francesa. Corneille y Racine. La comedia clásica francesa. Molière. 2. El nacimiento del ballet 3. El desarrollo de la ópera Actividades del tema	<i>El Cid</i> 155 <i>Fedra</i> <i>Tartufo</i> <i>* Arte Poética (Boileau)</i>

	A debate	Escena viva
Unidad 7	<i>La primera prueba</i> <i>Otros textos</i> 160	La interpretación y el intérprete 162 1. La interpretación escénica 2. Los intérpretes. El oficio del actor 3. La técnica 4. Las teorías de la interpretación. Ejes de debate 5. Principales teóricos y corrientes Los primeros teóricos. El inicio del psicologismo. El sistema de Stanislavski y su repercusión. Las corrientes antinaturalistas o la «reteatralización». Actividades de mesa
Unidad 8	<i>El personaje teatral</i> <i>Otros textos</i> 186	El personaje I: 188 Estudio y análisis del personaje 1. Concepto y características La individualidad del personaje. 2. Tipologías de personaje 3. El personaje en las diferentes poéticas y contextos escénicos El personaje trágico y el personaje cómico. 4. El personaje en sus relaciones 5. Análisis del personaje Actividades de mesa
Unidad 9	<i>Modelos de personaje</i> <i>Otros textos</i> 208	El personaje II: 210 Construcción y ejecución del personaje 1. La construcción del personaje Concepto y características. Procedimientos. 2. Elementos o «ejes» de construcción La psicología. El cuerpo. La voz. La apariencia exterior. 3. Recursos prácticos de construcción Animales. Colores. Elementos. 4. Ejecución de la partitura interpretativa Actividades de mesa
Unidad 10	<i>Los sentimientos del actor</i> <i>Otros textos</i> 234	La representación teatral I: 236 El espectáculo escénico 1. El espectáculo escénico 2. Tipologías básicas del espectáculo escénico teatral 3. Especialidades teatrales De tipo textual. De tipo gestual-corporal. De tipo objetual. De tipo musical. Actividades de mesa
Unidad 11	<i>Espectáculos inacabados</i> <i>Otros textos</i> 262	La representación teatral II: 264 La puesta en escena 1. La operación de puesta en escena 2. Tipos de creaciones escénicas 3. Equipos y áreas de trabajo Equipo artístico. Equipo técnico. Equipo administrativo. 4. Fases del proyecto El proyecto. El montaje. La representación. El fin de obra. Actividades de mesa
Unidad 12	<i>La mirada antropológica</i> <i>Otros textos</i> 286	La recepción del espectáculo escénico: 288 El público y la crítica 1. El público 2. Tipologías de público escénico 3. Aspectos básicos del proceso de recepción 4. La crítica escénica 5. Análisis crítico de un espectáculo escénico Actividades de mesa

Prácticas de sala	Historia de la escena	Textos dramáticos
Juegos interpretativos 174 Ejercicios de técnica y de creación	El siglo XVIII: Neoclasicismo 175 1. Evolución teatral en Francia 2. Evolución teatral en Italia 3. El teatro dieciochesco en otros países 4. El teatro del XVIII en España La tendencia tardobarroca El teatro neoclásico español: Características. La tragedia. La comedia. El teatro prerromántico. Actividades del tema	<i>El sí de las niñas</i> 181 <i>La duda satisfecha</i> <i>La Posadera</i> * <i>La Poética (Luzán)</i>
Ejercicios de personaje 197 Ejercicios de habilidades	El siglo XIX: Romanticismo 199 1. Características generales del Romanticismo 2. El teatro romántico en Europa Características. El melodrama y otras formas populares. El teatro romántico en Alemania. El teatro romántico en Francia. 3. El teatro romántico en España Autores y obras. Actividades del tema	<i>Don Álvaro o la fuerza del sino</i> 203 <i>Don Juan Tenorio</i> <i>Guillermo Tell</i> * «Prefacio» a <i>Crowmell</i> (<i>Víctor Hugo</i>)
Ejercicios para la construcción de personajes 220 Recursos prácticos de caracterización	Realismo y Naturalismo. El Simbolismo 223 1. El teatro realista y naturalista 2. Los Meiningen y la «Escena libre» en Alemania 3. Los dramaturgos del realismo psicológico Stanislavski y el círculo del realismo ruso. 4. Los realistas británicos 5. El teatro realista español 6. El teatro simbolista Actividades del tema	<i>Casa de muñecas</i> 229 <i>Electra</i> <i>La intrusa</i> * <i>El naturalismo en el teatro</i> (<i>Zola</i>)
Ejercicios de representación teatral 247	El teatro en la primera mitad del siglo XX 251 1. La reacción contra el Naturalismo Las Vanguardias históricas. Artaud. 2. La evolución realista El teatro político. Piscator. Brech. El realismo estadounidense. 3. El teatro español en la primera mitad del S. XX Los innovadores. Valle-Inclán. La generación del 27. García Lorca. Actividades del tema	<i>Luces de Bohemia</i> 257 <i>La casa de Bernarda Alba</i> <i>Muerte de un viajante</i> * <i>El teatro y su doble (Artaud)</i>
Ejercicios de habilidades 274	El teatro en la segunda mitad del siglo XX 275 1. Teatro existencialista 2. Teatro del absurdo 3. Continuidad realista. Los «jóvenes airados» ingleses 4. El teatro experimental 5. Últimas tendencias 6. El teatro español en la segunda mitad del XX Actividades del tema	<i>Esperando a Godot</i> 281 <i>El legado de Caín</i> <i>La Fundación</i> * <i>Hacia un teatro pobre</i> (<i>Grotowsky</i>)
Miscelánea de ejercicios 299 Ejercicios de habilidades	La escena en otras culturas 301 1. El teatro oriental El teatro japonés. El teatro en India y el sureste asiático. El teatro chino. 2. El arte escénico africano 3. El desarrollo del arte escénico en América Actividades del tema	<i>Funabenkei</i> 308 <i>Ollantay</i> <i>El reconocimiento de Sakuntala</i> * <i>La dramaturgia del actor</i> (<i>Buenaventura</i>)

UNIDAD 1

CONTENIDOS

A debate

La creación artística

Escena viva

Las Artes Escénicas

Actividades de mesa

Prácticas de sala

Historia de la escena

Orígenes del arte escénico

Actividades del tema

Textos dramáticos

Prometeo Encadenado

El Cantar de los Cantares

Popol Vuh

** Pequeño órgano para el teatro (Brecht)*

Cuestionario sobre el contenido del texto

1. ¿Qué elementos comunes tienen los juegos infantiles y la creación artística?
2. ¿Qué hacemos con el espacio y el tiempo al tratarlos en el teatro?
3. ¿Qué fenómeno se produce en las personas que trabajan en teatro?
4. ¿Qué finalidad se persigue con esos cambios que se producen al hacer teatro?
5. ¿Qué posibilidades se les abre a los espectadores que asisten al teatro?
6. ¿Por qué crees que los espectadores teatrales pueden aprender y enriquecerse como personas?
7. Enumera componentes fantásticos e imaginativos que recuerdes de obras teatrales que hayas visto.
8. ¿Qué quiere decir el autor al afirmar que la realidad que se presenta en escena «rompe lo cotidiano»?
9. ¿Crees que realmente el teatro reúne circunstancias más interesantes y ricas que la vida cotidiana? Razónalo.
10. Valora la siguiente afirmación «El escenario es un laboratorio humano» y explica qué aspectos lo convierten en tal.
11. ¿Cómo se muestra «lo real» a los espectadores en el teatro, según el autor? Razónalo.

Otros textos

«En Marrakech, en una plaza salpicada de círculos multicolores, actúan y rezan curanderos, vendedores de lagartos, narradores de cuentos y payasos. En una aldea de Brasil, un titiritero comparte con sus “cien niños” un mundo de cuentos tradicionales. En un bar abarrotado de Inglaterra, una cuadrilla de comediantes dibuja un círculo con una escoba y sorprende a los parroquianos con una interpretación tradicional de muerte y resurrección. El dinero se recoge en una sartén que trae prosperidad a los artistas y buena suerte al público.

Por todo el mundo, los artistas de calle animan al público, continuando una tradición milenaria que ha llegado hasta hoy mismo. Muchas de sus técnicas tienen su origen en ceremoniales paganos. Curanderos y chamanes empleaban esos rituales para sanar enfermos y evitar catástrofes, creando un sentimiento de unidad entre la tribu y las fuerzas de la Naturaleza.»

KEVIN BROOKING, en *Kaskade*. Cit. por José Luis García

La característica fundamental de las artes escénicas es la presencia del cuerpo de quien está en escena; sólo la danza y el teatro trabajan sobre la relación directa entre intérprete, ejecutante, actor, bailarín o performer y quien lo observa, quien comparte el espacio físico en tiempo sincrónico. Aunque las ciencias sociales han utilizado el lenguaje escénico para desarrollar análisis y teorías en torno al comportamiento humano, se suele desconocer una condición fundamental que está implícita en todos los conceptos del arte del escenario y que altera los conceptos y categorías que se utilizan: todo lo que sucede en escena es ficción, aceptada de común acuerdo entre escenario y auditorio, previamente elaborada, densa en formas y significados. Nada de lo que aparece en un escenario es accidental, mientras en la realidad cotidiana los elementos inesperados y las respuestas incomprensibles son parte constitutiva del desarrollo mismo de la vida.

JUAN M. COMBARIZA, *Artes escénicas y prácticas cotidianas*