

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

ASIGNATURA / **COURSE TITLE**

Historia del teatro musical/History of musical theatre

1.1. Código / **Course number**

32626

1.2. Materia / **Content area**

Música y artes escénicas

1.3. Tipo / **Course type**

Optativa

1.4. Nivel / **Course level**

Master

1.5. Curso / **Year**

2014-2015

1.6. Semestre / **Semester**

Primero

1.7. Lengua de impartición/ **Languages**

Española

1.8. Requisitos previos / **Prerequisites**

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / **Minimum attendance requirement**

80%

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data

Coordinación:

Adela Presas
Despacho IV-210
adela.presas@uam.es

Equipo docente:

Germán Labrador
Despacho IV-203
german.labrador@uam.es

Begoña Lolo
Despacho IV-208
bego.lolo@uam.es

1.11. Objetivos del curso / Course objectives

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

- G1 Dominar las tradiciones históricas y los recursos metodológicos y conceptuales orientados hacia el análisis de las producciones artísticas, literarias y de la cultura.
- G2 Ser capaces de aplicar un enfoque comparatista e interdisciplinar para abordar el estudio de las formas del pensamiento y de la creatividad artística.
- G3 Reconocer e identificar los elementos relevantes que constituyen una producción artística y/o un objeto cultural atendiendo a los aspectos formales, conceptuales, epistemológicos y materiales que las integran.
- G4 Analizar cómo las prácticas artísticas y las producciones de la cultura producen o reproducen modelos sociales, formas de la subjetividad y valores éticos y estéticos.
- G5 Elaborar un análisis o una interpretación de acuerdo con unos presupuestos teóricos y metodológicos y con una hermenéutica claramente definidos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- T1 Seleccionar la metodología adecuada para definir problemas o propuestas innovadoras justificando su relevancia.
- T3 Ser capaces de organizar y planificar el trabajo de manera individual o colaborativa.

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

T5 Desarrollar la capacidad de apreciar y evaluar la propia cultura así como la cultura y tradiciones de países distintos a los del propio origen.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E3. Analizar e interpretar, a nivel avanzado, la dramaturgia de textos literarios y musicales en el contexto de las artes escénicas.

E11 Adquirir una capacidad crítica y analítica frente a las diferentes manifestaciones del teatro musical, que permita un acercamiento entendido a su recuperación y puesta en escena.

E4. Saber plantear proyectos de recuperación de patrimonio y realización o puesta en escena de los mismos.

E5. Analizar e interpretar, a nivel avanzado, las fuentes musicales, literarias, documentales, visuales y audiovisuales de la historia del arte y de la cultura

E10 Valorar las posibilidades de viabilidad y de éxito de un proyecto artístico o cultural vinculado al teatro musical.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Comprender la importancia de la música en la puesta en escena de las obras teatrales.
2. Reconocer las distintas funciones de la música escénica.
3. Describir la participación musical en la dramaturgia del texto teatral.
4. Conocer la especificidad de los distintos géneros de teatro musical y su desarrollo histórico.

1.12. Contenidos del programa / **Course contents**

1. Introducción: Teatro y música (historia y fundamentos)
2. Música para el teatro y teatro musical: Géneros *mayores* y géneros *menores*.
.-Práctica 1: el teatro espectacular del siglo XVIII (comedia de magia, auto sacramental...) y su puesta en escena
3. Los géneros teatrales y su acompañamiento musical y escénico.
4. Funciones de la música asociada a una representación.
.-Práctica 2: estudio de casos: pantomima, comedia y sainete
5. Funciones diegéticas de la música. Modalidades de participación del discurso musical: diégesis, falsa diégesis, extradiégesis, interdiégesis.

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

6. Interacción semiótica en el teatro musical: texto, gesto, música y escena.
.-Práctica 3: Teatro breve y convención escénica y musical

7. Dramaturgia musical I: el teatro musical enteramente cantado.

8. Dramaturgia musical II: el teatro musical cantado y declamado.

- Práctica 4: Estudio comparativo entre ópera y zarzuela.

Conferencia: El melólogo y el espacio metateatral

Seminario: Texto, danza, música y puesta en escena de una obra del barroco francés

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography

CARRILLO GUZMÁN, Mercedes del Carmen. *Introducción a la dramaturgia musical*. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2009.

CASARES, Emilio. *La ópera española*. Madrid: SGAE, 2007.

Concierto barroco. Estudios sobre música, dramaturgia e historia cultural. Juan José Carreras y Miguel Ángel Marín (eds.). Logroño: Universidad de La Rioja, 2004.

CORTIZO, Mª Encina. "La ópera romántica española hasta la apertura del Teatro Real (1800-1850)". En: *La ópera en España e Hispanoamérica*. Vol. II. Emilio Casares y Álvaro Torrente (eds.). Madrid: ICCMU, 2002, pp. 7-62.

DAHLHAUS, Carl. *Drammaturgia dell'opera italiana*. Torino: EDT, 2005.

Drammaturgia musicale. Lorenzo Bianconi (ed.). Bologna: Il Mulino, 1985.
ANDIOC, René. *Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII*. Madrid: Fundación Juan March-Editorial Castalia, 1976.

DELLA SETA, Fabrizio. "...non senza pazzia". *Prospettive sul teatro musicale*. Roma: Carocci editore S.p.A., 2008.

GARCÍA BARRIENTOS, José Luis. "Principios y utilidades de una teoría teatral del texto dramático". En: *Investigación Teatral*, n. 9/10 (2006), pp: 93-114.

GIES, David T.. "La nación a escena: el teatro entre 1737 y 1766 (consideraciones teóricas)". En: *Fénix de España. Modernidad y cultura propia en la España del siglo XVIII (1737-1766)*. Homenaje a Antonio Mestre Sanchís.

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

Pablo Fernández Albaladejo (ed.). Madrid: Marcial Pons Historia, 2006, pp. 237-247.

Historia de los espectáculos en España. Andrés Amorós y José María Díaz Borque (eds.). Madrid: Castalia, 1999.

Historia del teatro breve en España. Javier Huerta Calvo (ed.). Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2009.

KIMBELL, David. *Italian Opera*. Cambridge: University Press, 1995.

LABRADOR LÓPEZ DE AZCONA, Germán; LOLO, Begoña. *Antonio Rosales y la tonadilla escénica*. Madrid: Alpuerto, 2005.

MCCLELLAND, Lilian. *"Pathos" dramático en el teatro español de 1750 a 1808*. Liverpool: Liverpool University Press, 1998.

Musica in scena. Alberto Basso (dir.). Torino: Unione tipografico-editrice torinese, 1995-1997.

PALACIOS FERNÁNDEZ, Emilio. "La comedia sentimental. Dificultades en la definición teórica de un género dramático en el siglo XVIII". En: *Revista de Literatura*, Vol 55, nº 109 (1993), pp. 85-112.

PRINCIPE, Quirino. "Filosofía del teatro d'opera". En: *Per una fenomenología del melodramma*. Pietro D'Oriano (ed.). Macerata: Quod libet, 2006, pp. 212-219.

SALAÜN, Serge. "La zarzuela, híbrida y castiza". En: *La zarzuela en España e Hispanoamérica, 1800-1950. Cuadernos de Música Iberoamericana*, vols. 2 y 3 (1996-1997), pp. 235-255.

SUBIRÁ, José. *Historia de la música teatral en España*. Barcelona: Editorial Labor, 1945.

Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII. Joaquín Álvarez Barrientos y Begoña Lolo (eds.). Madrid: CSIC-Universidad Autónoma de Madrid, 2008.

2. Métodos docentes / Teaching methodology

Clases magistrales en el aula

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

Clases prácticas en el aula

Planificación de lecturas dirigidas o guiadas por el profesor

Realización de ejercicios de análisis o recensión.

Corrección progresiva de ejercicios y trabajos en sesiones de tutorías.

Actividades formativas: desarrollo de contenidos teórico-prácticos, seminarios, conferencias y debates, tutorías regladas, trabajo autónomo del alumno, actividades de formación.

3. Tiempo de trabajo del estudiante / **Student workload**

		Nº de horas	Porcentaje
Presencial	Clases teórico-prácticas	30 h	38 horas
	Tutorías programadas a lo largo del semestre	3 h	
	Seminarios, conferencias, debates	3 h	
	Actividades de evaluación	2 h	
No presencial	Trabajo autónomo del alumno (estudio, lecturas, búsqueda de materiales, etc.)	72 h	87 horas
	Preparación de ejercicios prácticos y elaboración de recensiones y trabajos	15 h	
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 5 ECTS		125 h	

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final / **Evaluation procedures and weight of components in the final grade**

Ejercicios prácticos (60%)

Participación activa en sesiones seminario y debate (10%)

Realización recensiones de lecturas (30%)

Asignatura: Historia del Teatro musical
Código: 32626
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura
Nivel: Posgrado
Tipo: Formación Optativa
Nº de créditos: 5 ETCS

5. Cronograma* / Course calendar

Semana Week	Contenido Contents	Horas presenciales Contact hours	Horas no presenciales Independent study time
1	Sesión 1	2'5h	5
2	Sesión 2	2'5 h	5
3	Prácticas 1	2'5 h	6
4	Sesión 3	2'5 h	5
5	Sesión 4	2'5 h	5
6	Prácticas 2	2'5 h	6
7	Sesión 5	2'5 h	5
8	Sesión 6	2'5 h	5
9	Prácticas 3	2'5 h	6
10	Sesión 7	2'5 h	5
11	Sesión 8	2'5 h	5
12	Prácticas 4	2'5 h	6
13	Seminarios	1,5	4
14	Seminarios	1,5	4