FITXA D'ASSIGNATURA

Història de les arts de l'espectacle 1

PLA DOCENT: Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic

ESPECIALITAT: Direcció escènica i Dramatúrgia

CURS: Primer

MATÈRIA: Història de les arts de l'espectacle

DADES GENERALS

CODI	0101	
NOM	HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE 1	
TIPUS	FORMACIÓ BÀSICA	
CURS I PERÍODE SEMESTRAL D'IMPARTICIÓ	PRIMER CURS – PRIMER SEMESTRE PRIMER CURS – SEGON SEMESTRE	
CRÈDITS ECTS I NOMBRE D'HORES	4 crèdits ECTS / 100 hores	
DESGLOSSAMENT	TOTAL	100 hores
	Treball pràctic presencial	76 hores
	Treball autònom	24 hores
PROFESSORAT	Consulteu la web del centre	
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ I ORIENTACIONS	No hi ha requisits previs de matriculació.	

COMPETÈNCIES

MATÈRIA: HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE										
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**									
	T-01	T-02	T-04	T-06	T-08	T-12	T-13	T-14	T-17	G-01
Història de les arts de l'espectacle 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Història de les arts de l'espectacle 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LLEGENDA COMPETÈNCIES

T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.

T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

T-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de l'informació i la comunicació.

T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.

T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els camins adequats de formació continuada.

T-13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

T-14 Dominar la metodologia d'investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables

T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

G-01 Fomentar l'autonomia i l'autoregulació en l'àmbit del coneixement, les emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida, anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en els processos creatius.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

MATÈRIA: HISTÒRIA DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE								
ASSIGNATURA	**APRENENTATGE**							
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
Història de les arts de l'espectacle 1	X	X	X	X	X	X	X	X
Història de les arts de l'espectacle 2	X	X	X	X	X	X	X	X

LLEGENDA APRENENTATGES

A-1 Coneixement estructurat de la història de les arts i les arts escèniques (música, arts plàstiques, literatura, teatre) en relació a l'estètica i la història del teatre des dels orígens de la humanitat (i les evidències paleoantropològiques) fins al temps present.

A-2 Capacitat de reconèixer les principals creacions en tots els camps (situant-los en l'època, el país, l'escola de la que formen part). En cada una de les assignatures l'objectiu se centra en el llenguatge específic a que fa referència l'assignatura.

A-3 Coneixement especialment acurat pel que fa als corrents estètics més pròxims al present pel fet de constituir aquests la base real de la creació contemporània.

A-4 Coneixement dels principals corrents filosòfics i estètics que han aportat elements de reflexió al voltant de la creació en tots els camps.

A-5 Coneixement dels principals corrents econòmics i socials que han modificat substancialment els plantejaments estètics d'una època a una altra.

A-6 Capacitat d'analitzar, des del punt de vista escènic, les característiques de qualsevol element musical, plàstic, literari o teatral.

A-7 Capacitat d'analitzar una obra de creació musical, plàstica, literària o teatral des de la teoria dels sentiments (pel fet de ser aquests un dels elements principals de manipulació del públic per part del creador escènic).

A-8 Capacitat de definir amb paraules precises encàrrecs concrets de músiques, creacions plàstiques, textos literaris i elements escènics o interpretatius a un hipotètics col·laborador en relació a determinades escenes dramàtiques.

BLOCS TEMÀTICS

L'assignatura d'**Història de les arts de l'espectacle 1** està estructurada en els següents blocs temàtics semestrals:

Primer semestre: *Història de la literatura relacionada amb les adaptacions i el teatre*.

1. Teories antropològiques respecte al naixement de la literatura en l'origen de la humanitat.
2. La literatura en les primeres cultures històriques -Egipte, Mesopotàmia, Índia, Xina-.
3. Grècia i Roma en l'origen de la cultura occidental.
4. El cristianisme i les conseqüències en la cultura i la música.
5. L'Edat Mitjana.
6. El Renaixement.
7. El Barroc.
8. El segle de la Il·lustració.
9. La Revolució Francesa i el desenvolupament de la cultura burgesa: conseqüències en la literatura.
10. La literatura en segles XIX i XX.
11. Les últimes tendències.
12. Bibliografia relacionada amb els diferents aspectes tractats de la història de la literatura.
13. Discografia, filmografia i assistència a espectacles d'especial valor literari.

Segon semestre: *Història de la direcció teatral i les escoles interpretatives, està estructurada en els següents blocs temàtics:*

1. Teories antropològiques respecte a la música en l'origen de la humanitat.
2. La música en les primeres cultures històriques.
3. Grècia i Roma en l'origen de la cultura occidental.
4. El cristianisme i les conseqüències en la cultura i la música
5. L'Edat Mitjana
6. El Renaixement
7. El Barroc
8. El segle de la Il·lustració
9. La Revolució Francesa i el desenvolupament de la cultura burgesa: conseqüències en la música
10. La música en segles XIX i XX
11. Les últimes tendències.
12. Bibliografia relacionada amb els diferents aspectes tractats de la història de la música.
13. Discografia, videografia i/ 0 assistència a espectacles musicals.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de l'assignatura. La teoria, però, no sols no exclou la pràctica sinó que només pot fonamentar-se sobre ella.

2. Lectures d'obres sobre història de la les arts plàstiques (pintura, escultura, arquitectura, fotografia, cinema), història de la cultura, estètica, filosofia, psicologia (sempre al voltant del fet musical).
3. Lectures d'obres sobre història de la música, història de la cultura, estètica, filosofia, psicologia (sempre al voltant del fet musical).
4. Visites a exposicions d'arts plàstiques i a espais arquitectònics de tots els períodes estudiats amb especial atenció a l'època contemporània.
5. Treball pràctic d'anàlisi visual i espacial de diferents obres especialment seleccionades.
6. Treball d'audició de músiques de tots els períodes estudiats amb especial atenció a l'època contemporània.
7. Treball pràctic d'anàlisi musical de diferents peces especialment seleccionades.
8. Anàlisi crític i valoratiu de la utilització dels elements plàstics en obres teatrals i cinematogràfiques.
9. Assistència a espectacles d'òpera, teatre musical i dansa i posterior anàlisi crític de l'espectacle des del punt de vista específicament musical. (En cas que la cartellera s'ajusti als continguts específics de l'assignatura durant el semestre).
10. Exercicis de selecció d'obres plàstiques i arquitectòniques per a il·lustrar escenes teatrals amb especial atenció al seu valor emocional.
11. Exercicis de selecció de músiques per a il·lustrar escenes teatrals amb especial atenció al seu valor emocional.
12. Realització de treballs.
13. Realització d'exàmens teòrics.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

Es valora el rendiment de l'alumne/a en el decurs de tots els treballs pràctics del semestre per part del professor. Així com la seva implicació en les classes i el seu nivell de responsabilitat i disciplina. I la seva capacitat per adquirir els conceptes tant pràctics com teòrics que formen part del procés d'aprenentatge.

Instruments específics d'avaluació que acaben oferint una nota mitja ponderada són:

1. Assistència i participació en els debats al voltant d'obres concretes que s'analitzin durant les classes.	10%
2. Realització i qualitat dels treballs entregats.	30%
3. Examen i/o treball a final del semestre que avaluï el domini adquirit sobre els conceptes de l'assignatura.	60%

La nota final s'obtindrà de la mitjana de les notes semestral corresponents a cada bloc temàtic (Art i Música) Sempre que siguin superiors a un 4; per sota d'aquesta xifra no es farà mitjana

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA

BIBLIOGRAFIA HISTÒRIA DE LA LITERATURA:

1. Anceschi, Luciano: La idea del Barroco: estudios sobre un problema estético. Tecnos. Madrid, 1991.
2. Angulo Íñiguez, Diego: Historia del Arte (2 vols.). Raycar. Madrid, 1984.
3. Baxandall, Michael: Las sombras y el Siglo de las Luces. Madrid. Visor. 1997
4. Burke, Peter: El Renacimiento Italiano. Alianza editorial. Madrid, 1986.
5. Calvo Serraller, Francisco: La Teoría de la Pintura del Siglo de Oro. Cátedra, Madrid, 1981.
6. Carbonell, Eduard, and Cassanelli, Roberto: El Mediterráneo y El Arte del Gótico al Inicio del Renacimiento. Lunwerg Editores. Barcelona, 2003.
7. Chipp, Herschel B.: Teorías del Arte Contemporáneo: fuentes artísticas y opiniones críticas. Akal. Madrid, 1995.
8. D'Angelo, Paolo: La estética del romanticismo. Visor. Madrid, 1999.

9. Duby, Georges, and Daval, Jean-Luc (editors): Sculpture from the Antiquity to the Present Day. Ed. Taschen. Cologne, 1991.
10. Duvignaud, Jean: Sociología del arte. Península. Barcelona, 1988.
11. Francastel, Pierre: Sociología del arte. Alianza. Madrid, 1981.
12. Francastel, Pierre: Arte y técnica en los siglos XIX-XX. Debate. Madrid, 1990.
13. Gombrich, Ernst H.: Textos escogidos sobre arte y cultura. Debate. Madrid, 1991.
14. Gombrich, Ernst. H.: La Historia del Arte. Debate. Madrid, 1997.
15. Hall, James: A History of Ideas and Images in Italian Art. John Murray Publishers Ltd. London, 1983.
16. Hernáiz, Juan Ignacio: Introducción a la sociología del arte. El autor, Madrid, 1985.
17. Kultermann, Udo; Historia de la historia del arte. Akal. Madrid, 1996.
18. Lambert, Rosemary: El siglo XX. Gustavo Gili. Barcelona, 1994.
19. Maravall, José Antonio: La cultura del Barroco. Alianza editorial. Barcelona, 2000.
20. Martín González: Juan José, Historia del Arte, (2 vols.). Gredos. Madrid, 1992.
21. Milicua, J. (dir.): Historia universal del Arte, (11 vols.). Planeta. Barcelona, 1993.
22. Calvo Serraller, Francisco: La Teoría de la Pintura del Siglo de Oro. Cátedra, Madrid, 1981.
23. Nochlin, Linda: El realismo. Alianza Forma. Madrid, 1991.
24. Paz, Alfredo de: La crítica social del arte. Gustavo Gili. Barcelona, 1979.
25. Panofsky, Erwin: Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Alianza. Madrid, 1993.
26. Panofsky, Erwin: El significado de las artes visuales. Alianza. Madrid, 1990.
27. Panofsky, Erwin: La perspectiva como forma simbólica. Tusquets. Barcelona, 1995.
28. Pijoan, J. (ed.): Historia del arte, (10 tomos). Salvat. Barcelona, 1973.
29. Plejanov, Jorge: Arte y vida social. Fontamara. Barcelona, 1974.
30. Read, Herbert: Arte y sociedad. Península. Barcelona, 1977.
31. Rosen, Charles, y Zerner, Henri: Romanticismo y realismo: Los mitos del arte del siglo XIX. Hermann Blume. Madrid, 1988.
32. Seznec, J.; Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y en el Renacimiento. Taurus. Madrid, 1987.
33. Toman, Rolf (editor): Neoclassicism and Romanticism. Könemann. Cologne, 2000.

BIBLIOGRAFIA ESCOLES INTERPRETATIVES I HISTÒRIA DE LA DIRECCIÓ:

1. ADKINS, PATRICIA. Las mujeres en la música. Madrid: Alianza 1995.
2. ALCOVER F./ LAFUENTE R. Historia de la música y del Arte de las culturas antiguas. Valencia: Rivera Mota, 2009.
3. BLANQUER, AMANDO. Análisis de la forma musical. Valencia: Piles, 1989
4. EINSTEIN, ALFRED. La música en la Época Romántica. Madrid: Alianza, 2004
5. FUBINI, ENRICO. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
6. GROUT, D.J / PALISCA C.V. Historia de la música occidental. 2 vols. Madrid: Alianza, 2001.
7. LARUE, JAN. Análisis del estilo musical. Barcelona: Labor, 1989.
8. MICHELS, ULRICH. Atlas de la música I y II. Madrid: Alianza Editorial, 1996.
9. MORGAN, ROBERT P. La música del siglo XX. Madrid: Akal, 1994.
10. PALISCA, CLAUDE V. La música del Barroco. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1983.
11. PARKER, ROGER. Historia ilustrada de la Ópera. Barcelona: Paidós, 1998.
12. REESE, Gustav. La música en el Renacimiento. 2 vols. Madrid: Alianza, 1988.
13. REESE, Gustav. La música en la Edad Media. Madrid: Alianza, 1989.
14. ROSEN, CHARLES. El estilo Clásico, Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
15. SADIE S./ TYRELL J. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 29 vols. London: Macmillan, 2001
16. SADIE, STANLEY. Diccionario Akal/Grove de la música. Madrid: Akal, 2000.
17. TOCH, ERNST. La Melodia. Barcelona: Labor, 1994.

eòlia centre superior d'art dramàtic

FITXA D'ASSIGNATURA

Història de les arts de l'espectacle 1

Última revisió: Novembre 2025