

GUÍA DOCENTE

NUTRICION, KINESIOLOGIA Y RENDIMIENTO DE LA DANZA (Extinción examen y tutorías)

GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA (Menciones)

CURSO 2026-27

I.-Identificación de la Asignatura

Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	1 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	3
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

La asignatura Historia de las Artes Escénicas propone un **recorrido crítico y transversal** por las formas de representación escénica desde sus orígenes rituales hasta las configuraciones híbridas contemporáneas, integrando la **danza, el teatro y las artes circenses** en un **entramado histórico, filosófico y cultural**. Su estudio no se limita a la mera cronología de estilos o autores, sino que se orienta hacia una comprensión profunda de los dispositivos simbólicos, visuales y políticos que han modelado el pensamiento escénico a lo largo de los siglos.

Desde una **perspectiva interdisciplinar**, se analiza cómo los lenguajes escénicos han sido contruidos en diálogo con las condiciones materiales, los imaginarios sociales y las transformaciones epistemológicas de cada época. Se presta especial atención a la relación entre el cuerpo y el espacio, la imagen y el mito, la dramaturgia y la visualidad, articulando estas dimensiones mediante metodologías comparativas e iconográficas. Las **formas escénicas** son abordadas no solo como productos culturales sino como matrices de sentido que organizan la experiencia colectiva, la memoria y la imaginación. La asignatura favorece el pensamiento crítico y la reflexión estética del alumnado a través del estudio de fuentes primarias, imágenes, tratados y vestigios escénicos, incorporando además metodologías como la iconología de Panofsky, la mitocrítica de Durand, o el pensamiento simbólico de Warburg y Bachelard. Esta aproximación permite una lectura de las artes escénicas como campos de conocimiento sensible que desbordan las taxonomías tradicionales, situándolas en el cruce entre arte, política, técnica y filosofía.

Los contenidos se estructuran en **bloques históricos y temáticos** que van desde las ceremonias dionisiacas y la tragedia griega hasta las prácticas escénicas posdramáticas del siglo XXI, pasando por el teatro alegórico barroco, las utopías escenográficas del Renacimiento, las vanguardias del siglo XX, el circo como arte total, y la emergencia de nuevas dramaturgias visuales y tecnológicas. Este recorrido se acompaña de **análisis críticos** sobre la evolución de los roles de género en escena, las transformaciones del intérprete y la influencia de las culturas visuales en la configuración del espectáculo escénico moderno.

Asimismo, se integra la **reflexión sobre las artes escénicas en su relación con los medios de comunicación**, las **nuevas tecnologías**, la **globalización cultural** y los **retos contemporáneos de sostenibilidad**, memoria y decolonialidad. El estudiante es invitado a investigar activamente, establecer conexiones entre distintas épocas y formatos escénicos, y desarrollar su propia mirada interpretativa sobre las formas escénicas, desde una perspectiva humanista, crítica y contemporánea.

ODS vinculados al enfoque a la asignatura

ODS 4: Educación de calidad

Promoción de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con énfasis en el pensamiento crítico, la creatividad y la apreciación de la diversidad cultural.

Claves: formación humanista, interdisciplinariedad, análisis crítico.

ODS 5: Igualdad de género

Fomento de la igualdad y el cuestionamiento de las representaciones de género en las artes escénicas.

Claves: iconografía crítica del cuerpo femenino, perspectiva de género en la dramaturgia.

ODS 10: Reducción de las desigualdades

Análisis de las tensiones culturales, coloniales y sociales en la historia del teatro y la escena contemporánea.

Claves: revisión de los cánones, decolonialidad, acceso a la representación cultural.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Revalorización del patrimonio escénico y la memoria cultural en contextos urbanos y comunitarios.

Claves: sostenibilidad cultural, escenografía efímera, reutilización de espacios.

ODS 12: Producción y consumo responsables

Reflexión sobre modelos sostenibles en la creación escénica, uso de materiales, tecnologías y dispositivos de bajo impacto.

Claves: escena sostenible, nuevas tecnologías, reciclaje escenográfico.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Promoción de la cultura como herramienta para construir sociedades inclusivas y fomentar el pensamiento democrático.

Claves: teatro político, escena crítica, participación ciudadana.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Trabajo colaborativo entre disciplinas, territorios y generaciones.

Claves: creación interdisciplinar, comunidad artística, investigación compartida.

II.B-Presentación en inglés

The History of the Performing Arts course proposes a critical and transversal exploration of theatrical representation from its ritual origins to contemporary hybrid configurations, integrating dance, theater, and circus arts into a historical, philosophical, and cultural framework. Its study is not limited to the mere chronology of styles or authors, but rather is oriented toward a deep understanding of the symbolic, visual, and political devices that have shaped performance thought throughout the centuries. From an interdisciplinary perspective, the course analyzes how performance languages have been constructed in dialogue with the material conditions, social imaginaries, and epistemological transformations of each era. Special attention is paid to the relationship between body and space, image and myth, dramaturgy and visibility, articulating these dimensions through comparative and iconographic methodologies. Performance forms are approached not only as cultural products but as matrices of meaning that organize collective experience, memory, and imagination. SDGs linked to the subject approach SDG 4: Quality Education Promotion of inclusive, equitable, and quality education, with an emphasis on critical thinking, creativity, and appreciation of cultural diversity. Key points: humanistic education, interdisciplinarity, critical analysis. SDG 5: Gender Equality Promotion of equality and questioning of gender representations in the performing arts. Key points: critical iconography of the female body, gender perspective in dramaturgy. SDG 10: Reduction of Inequalities Analysis of cultural, colonial, and social tensions in the history of theater and contemporary theater. Key points: review of canons, decoloniality, access to cultural representation. SDG 11: Sustainable Cities and Communities Revaluation of performing arts heritage and cultural memory in urban and community contexts. Key points: cultural sustainability, ephemeral stage design, reuse of space

III.-Resultados de Aprendizaje

- CG01. Actitud de aprendizaje y mejora continua
- CG02. Desarrollar el trabajo en equipo
- CG03. Aptitud emprendedora y creativa
- CG04. Desarrollo de una actitud asertiva en base a un comportamiento de acercamiento procurando establecer conexión con las necesidades y planteamientos de los otros.
- CG05. Desarrollo de la autonomía profesional
- CG06. Desarrollo de la constancia y la tenacidad, aun a pesar de las dificultades, procurando mantener un esfuerzo constante para lograr los objetivos
- CG07. Creatividad e innovación para ser capaz de hacer planteamientos no habituales
- CG08. Curiosidad e imaginación en el desarrollo de su profesión
- CG09. Ser un individuo dialogante y negociador estableciendo acuerdos y mecanismos para ganar
- CG10. Generador de un clima de confianza y seguridad siendo capaz de transmitir y enseñar en un ambiente cálido
- CG12. Realizar su trabajo con conocimiento, procedimiento y sistema
- CG13. Desarrollar un espíritu de superación estableciéndose a sí mismo siempre nuevos retos
- CG14. Orientación a resultados manifestando una clara orientación al logro de los objetivos
- CG15. Capacidad de asumir compromisos y responsabilidades
- CG16. Desarrollar capacidad para planificar y definir objetivos
- CG17. Ser un individuo capaz de potenciar y difundir los principios fundamentales de igualdad y libertad dentro de una cultura que defienda la paz y los valores democráticos.
- CE01. Conocer las tendencias culturales modernas y su función dentro de la sociedad actual, y su relación con los factores sociales, políticos y culturales para la interpretación y creación artística en el mundo moderno dentro del contexto mundial.
- CE03. Capacidad creadora e interpretativa
- CE04. Desarrollar capacidad investigadora y autodidacta para el entendimiento de estudios futuros utilizando adecuadamente las técnicas de presentación e investigación en las Artes Escénicas y Visuales
- CE05. Desarrollar conocimientos y habilidades en la teoría y la práctica de las Artes Escénicas y Visuales en un ambiente interdisciplinario de apoyo
- CE06. Tener un conocimiento de las Artes Escénicas y Visuales en general, incluyendo las bases técnicas, teóricas y métodos creativos y educativos.
- CE07. Tener una apreciación adecuada de las Artes Escénicas y Visuales en la cultura y la sociedad contemporánea haciendo hincapié en la multidisciplinariedad que se desarrolla en la actualidad en el espectáculo escénico y visual.
- CE09. Aprender la relación de las Artes Escénicas y Visuales con los medios de comunicación.
- CE12. Conocer el papel de las Artes Escénicas y Visuales en la nueva economía globalizada.
- CE14. Conocer la responsabilidad del artista europeo en la conservación de las tradiciones y la historia de las Artes Escénicas y Visuales desde la perspectiva contemporánea.
- CE17. Conocer los mecanismos de gestión, producción, creación y distribución referidos a las Artes Escénicas y Visuales.
- CE20. Desarrollar labores de investigación en el campo de las Artes Escénicas y Visuales.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Bloque 1: Fundamentos rituales y cosmovisión escénica. Normativa dramática y dispositivos escénicos

Teatro y danza en la Antigüedad

Ritual dionisiaco, danza colectiva y origen de la mimesis trágica. Cuerpo como mediación entre lo humano y lo sagrado.

Nacimiento de la escena como acto simbólico, poético y político.

Tragedia griega y teoría clásica

La poética de Aristóteles como primer tratado teatrológico occidental. Definición de la tragedia. El concepto de dramaturgia y representación. Espacio de poder y de placer. Iconografía de Ménades y Bacantes. El Combate en la Danza de los héroes.

Apolo y las Musas. Orígenes del Drama.

Normativa dramática y recepción ritual

Catarsis como purificación emocional y fundamento antropológico del espectáculo. Unidad de acción y verosimilitud como principios normativos. Función formativa, ética y política del teatro en la polis.

Teatro romano: monumentalidad y visualidad

Naumaquias, pantomimas, gladiadores y escenografía hidráulica. Escena como dispositivo de control imperial y fascinación colectiva. Reducción de la poética a mecánica del espectáculo.

Circo y mito escénico ancestral

Ceremonial ecuestre, danza armada y coreografías del poder. El circo como matriz visual de teatralidad simbólica. Del sacrificio al juego escénico, del rito solar al espectáculo itinerante.

Bloque 2: Humanismo, escenografía y poder

Escena medieval y alegoría teológica

Teatro sacro y profano como mediación visual del dogma. La representación escénica en la Edad Media. Danza y teatro en la representación de la muerte, de las alegorías. Los espacios simbólicos de las cortes. Los Torneos y el amor cortesano.

Torneos, corte y ceremonial simbólico

Jardines, carros triunfales y maquinarias efímeras como dispositivos de magnificencia. Representación del poder a través de la escenografía cinética. Dramaturgia del gesto y la distancia cortesana.

Renacimiento y tratados escenográficos

Redefinición del espacio escénico desde la óptica lineal y la perspectiva matemática. Serlio, Vitruvio y Sabbatini como arquitectos de la mirada. Escena como proyección utópica de la ciudad ideal.

Carros alegóricos y pensamiento humanista

Síntesis de mito clásico, pedagogía visual y política festiva. Procesiones como coreografías de símbolos y textos móviles. El arte efímero como escritura escénica del orden cósmico y social.

Intermezzi y obra de arte total renacentista

Interacción entre danza, música, arquitectura y pintura en una escena integrada. Escenografía como campo especulativo y retórico. De la fiesta de corte a la gestación del espectáculo moderno.

Bloque 3: Barroco, Ilustración y teatralidad

Poética barroca y comedia nueva

Arte nuevo de hacer comedias como manifiesto fundacional del teatro moderno español. Ruptura con el canon aristotélico y fusión de lo trágico y lo cómico. Emergencia de la dramaturgia nacional popular.

La escuela de Lope y Calderón

Consolidación de un sistema teatral dinámico, versificado y estructurado por jornadas. Lope, Tirso, Rojas Zorrilla, Calderón como arquitectos del barroco escénico. Repertorios teatrales insertos en la cultura cortesana y urbana.

Representación y espectáculo barroco

Corral de comedias, autos sacramentales y espacios efímeros. Escenografía como aparato simbólico y mecánico. Maquinaria visual, tramoyas y teatro como espectáculo total del absolutismo. Commedia dell' arte y máscaras teatrales.

Naturaleza, jardín y escenografía simbólica

El jardín como teatro acuático y espacio filosófico. Representación de lo sublime, lo pintoresco y lo natural en la escena.

Herencia del paisaje barroco en la configuración de la mirada escénica.

Bloque 4: Romanticismo, simbolismo y el cuerpo imaginario

Pintoresquismo, lo sublime y lo siniestro

Estéticas del paisaje emocional, lo espectral y lo grotesco. Configuración simbólica del sujeto romántico. Transformación de la

visualidad teatral como espacio introspectivo.

Dramaturgia romántica y ruptura del clasicismo

Fragmentación de las unidades dramáticas, exaltación del héroe trágico y lo lírico. Fusión de géneros escénicos. Emergencia del drama como síntesis emocional y poética. La música en el periodo romántico.

Noverre, Wagner y la concepción del arte total

Integración escénica de música, imagen, palabra y movimiento. Ballet de acción y sinestesia dramática.

Simbolismo y renovación del texto dramático

Dominio del símbolo, el silencio y la atmósfera. Poética de lo intangible y lo alegórico. Música y poesía. Teatro como paisaje del alma y signo metafísico; Maeterlinck, Jarry, Lugné-Poe

El cuerpo femenino y el personaje escénico

Relectura del cuerpo como signo de emancipación, mística y ruptura estética. Iconografía crítica de lo femenino. Espiritualidad, abstracción y deseo en la escena moderna; Fuller, Ruth St. Denis, Duncan, Dulac, Casares, Bausch, Liddell.

5. Bloque 5: Vanguardias, tecnologías y dramaturgias del siglo XX y XXI

Revolución escénica del espacio: Appia y Craig

Adolphe Appia y Edward Gordon Craig como fundadores de la escenografía moderna. Desmaterialización del decorado pintado, espacialización rítmica de la luz y la arquitectura escénica. Escena como composición plástica, símbolo y partitura.

Bauhaus, constructivismo y cuerpo técnico

Experimentación interdisciplinar entre danza, diseño, tipografía y arquitectura. Oskar Schlemmer y el Ballet triádico como laboratorio corporal. Escenografía como estructura mecánica y abstracción visual al servicio del movimiento.

De Artaud a Brecht. Del manifiesto del teatro de la crueldad al teatro épico.

6. Iconografía de la Mujer en las Artes Escénicas. Artes escénicas e hibridación contemporánea. La revisión histórica de los clásicos. Teoría de las artes escénicas en el siglo XXI. De la semiótica escénica, al concepto de teatro posdramático de Lehmann. Teatología y mirada crítica.

IV.B.-Actividades Formativas

Las actividades formativas de esta asignatura se adecúan al proceso de extinción de la titulación. El personal docente facilitará los materiales y/o bibliografía a través de Aula Virtual y programará (en Teams o presencialmente) las tutorías académicas grupales necesarias para resolución de problemas y dudas, prácticas y/o aclaración de contenidos que estime oportunas.

El personal docente puede programar otras actividades formativas auxiliares, si así lo estima oportuno, siguiendo las indicaciones dadas por los centros, si las hubiera. De ello se informa al alumnado a través de Aula Virtual al inicio del cuatrimestre.

V.- Metodología

Las metodologías docentes se adecúan al proceso de extinción de la asignatura:

1. El personal docente programará (en Teams o presencialmente) tutorías académicas grupales necesarias para resolución de problemas y dudas, prácticas y/o aclaración de contenidos que estime oportunas.
2. El personal docente puede emplear otras metodologías docentes auxiliares, si así lo estima oportuno, siguiendo las indicaciones dadas por los centros, si las hubiera. De ello se informa al alumnado a través de Aula Virtual al inicio del cuatrimestre.

VI.- Método de evaluación

Los sistemas de evaluación se adecúan al proceso de extinción de la asignatura. Las actividades de evaluación mediante las que se desarrollan los sistemas de evaluación previstos en la memoria verificada del título se aplicarán de modo que el alumnado pueda atenderlas adecuadamente. Esta adecuación es la misma para todas las convocatorias de evaluación. Por tanto, las actividades de evaluación podrán programarse durante las convocatorias oficiales (ordinaria, extraordinaria y adelantada).

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación de la asignatura salvo que el profesor lo indique de forma explícita en el enunciado o en el material de esta. En caso de que esté permitido, se darán indicaciones precisas de qué usos están permitidos y cuáles no.

V.A.B.- Descripción de la metodología de las actividades de evaluación y su ponderación

Los sistemas de evaluación aplicados en esta asignatura son los siguientes:

Id	Denominación	Ponderación Mínima (%)	Ponderación Máxima (%)
E1	Asistencia activa y participación en clase (debates, puestas en común)	10.0	10.0
E2	Examen escrito sobre contenidos históricos, teóricos y visuales	40.0	40.0
E4	Trabajo escrito: análisis escénico o investigación vinculada al seminario	30.0	30.0
E8	Lecturas dirigidas y recensiones críticas.	20.0	20.0

V.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

V.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

V.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, pero debe utilizarse de forma ética, legal, honesta y transparente. Por este motivo, deben seguirse las recomendaciones de uso adecuado indicadas por los docentes de la asignatura.

VI.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

Cornago, Ó. (2014). Acabar con el juicio de la historia: Cuatro hipótesis lógicas para pensar las relaciones entre artes escénicas y política. *Artilugio*, (1), 60–75.

Blázquez Mateos, E. (2016). *Iconografía de lugar en la danza y en el cine*. Madrid: Ediciones Cumbres.

Merino Peral, E. (2005). *El reino de la ilusión: Breve historia y tipos de espectáculo. El arte efímero y los orígenes de la escenografía* (1.ª ed.). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. (Monografías UAH. Arquitectura, 1).

González Cid, L. (2019). *Historia del Teatro en 105 Argumentos*. Madrid: Ediciones Cumbres.

García-Pascual, R. (2018). Óscar Cornago Bernal, *Ensayos de teoría escénica. Anales de la Literatura Española Contemporánea*, 43(2), 239–243.

Oliva, C., & Torres Monreal, F. (2014). *Historia básica del arte escénico* (13.ª ed.). Madrid: Cátedra.

Sánchez, J. A. (Ed.). (1999). *La escena moderna: Manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias*. Tres Cantos: Akal. (Fuentes de Arte, 15).

Blázquez Mateos, E. (2017). *Claves de la escenografía: Ut pictura poesis a escena* (1.ª ed.). Madrid: OMPRESS. (OMMPRESS Artes Escénicas, 7).

Bibliografía complementaria

Fernández, D., & Jacome, D. (2018). *Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la historia a la ficción dramática*. Madrid: Cumbres.

Aristóteles (2013) *Poética*. Alianza

Romera Castillo, J. (Ed.). (2006). *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI: Actas del XV Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías* (con la colaboración de F. Gutiérrez Carbajo & I. Aragón González). Madrid: Visor. (Biblioteca Filológica Hispánica, 91).

Masud Barría, A. (2021). Fernando de Toro y Alfonso de Toro Alberto Kurapel: Teatro-performance, alteridad y memoria. *Aisthesis: Revista Chilena de Investigaciones Estéticas*, 69, 477–489.

Pavis, P. (2008). *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós. (Colección Paidós Comunicación, 10).

Servos, N., Vanden Abeele, M. (fot.), & Pablos Martín, I. de (trad.). (2018). *Pina Bausch: Danza-teatro* (4.ª ed.). Madrid: Ediciones Cumbres.

Crosas, F. (2021). González Subías, José Luis. *Literatura y escena. Una historia del teatro español. Cuadernos para investigación de la literatura hispánica*, (46), 317–320.

Cid, L., & Nieto, R. (1998). *Técnica y representación teatrales*. Acento Editorial.

UCM - Mnemosine. *Atlas escenográfico*. (s. f.). Merino, P. <https://www.ucm.es/mnemosineatlasescenografico/album/>

VII.-Profesorado

