

TALLER DE ÓPERA y ESCENA I

Identificación de la asignatura

Asignatura: TALLER DE ÓPERA y ESCENA I		Código	
Materia: INSTRUMENTO PRINCIPAL/VOZ		Departamento: CANTO e IDIOMAS	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: OBLIGATORIA		
Tipo asignatura: TEÓRICO-PRÁCTICA		Duración: ANUAL	
Ubicación temporal: 1er. CURSO ITINERARIO DE CANTO/ ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN			
Horas lectivas: 60	Aula: 0.02	Auditorio	
Profesor	Óscar Martínez Vila	@	omartinezv@educa.jcyl.es

Introducción

TALLER DE ÓPERA Y ESCENA es la asignatura de formación escénica para desarrollar los mecanismos interpretativos dramáticos del alumno en el itinerario de canto, que son ejecutados de manera simultánea a la interpretación de su repertorio y desarrollados independientemente de su formación vocal-musical.

Esta asignatura de formación dramática para la ESCENA LÍRICA tiene como objetivo entrenar al alumno en la interpretación dramática escénica de personajes del repertorio de Teatro Lírico, en una secuenciación progresiva que comprende desde la puesta en escena de recitativos, arias y números concertantes hasta la interpretación de personajes lírico-dramáticos completos.

La asignatura TALLER DE ÓPERA Y ESCENA I basa el aprendizaje de los mecanismos actorales internos y externos en el trabajo sobre el personaje de teatro lírico, con la introducción de los mismos en la línea de acción del personaje y como primera aproximación a la interpretación dramática simultánea a la acción interpretativa vocal y musical.

El alumno del itinerario de canto en la especialidad de interpretación desarrollará su entrenamiento dirigido a interpretar escénicamente su personaje en las actividades de praxis escénica, en el contexto de las audiciones, conciertos o recitales, así como en plataformas que brinden las tecnologías audiovisuales.

Contenidos

El programa se articula en un orden de contenidos, que de manera simultánea forman parte de la sustancia interpretativa, con una realización teórico-práctica y dos objetivos funcionales:

- Capacitar al alumno en el aprendizaje y desarrollo de los mecanismos internos y externos interpretativos escénicos, para que pueda hacer frente al proceso de creación de personaje.
- Conectar al alumno con sus propios medios expresivos. Enfrentarlo a sí mismo para que aprenda a mostrarse, descubriendo así sus reflejos, su energía, su sensibilidad y su imaginación, con sus circuitos de sentimiento, recepción, reacción y expresión abiertos al máximo.

EL TRABAJO DEL INTÉRPRETE ESCÉNICO SOBRE SÍ MISMO

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PREPARACIÓN DEL INTÉRPRETE DRAMÁTICO.

1 RELAJACIÓN Y ENERGÍA

- 1.1. No resistencia física. Consciencia del cuerpo y del peso.
- 1.2. Libertad de movimientos.
- 1.3. Confianza y relajación psicofísica.
- 1.4. Grado de tensión y distensión.
- 1.5. La energía como dinámica y presupuesto básico de la acción escénica.
- 1.6. La presencia y el espacio escénicos.

2 PERCEPCIÓN Y MEMORIA SENSORIAL

- 2.1. Los sentidos como elemento motriz.
- 2.2. Las sensaciones.

3 CONCENTRACIÓN

- 3.1. Observación. Atención voluntaria y espontánea.
- 3.2. Mirar y ver.
- 3.3. Concentración en objetos reales e imaginarios.
- 3.4. Contacto con el compañero.
- 3.5. Puntos y áreas de concentración.
- 3.6. Consciencia del espacio escénico.

4 IMAGINACIÓN Y ACCIÓN

- 4.1. Estimular la imaginación.
- 4.2. Entrar en contacto para entrar en acción.

- 4.3. Las acciones significativas.
- 4.4. ASOCIACIONES Estímulos /Impulsos / Reacciones.

5 LA ACCIÓN RÍTMICA

- 5.1. Tempo, ritmo y acción.
- 5.2. La pantomima.

Competencias / Resultados del aprendizaje

COMPETENCIAS

- Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.
- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- 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.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- Construir una idea interpretativa coherente y propia.
- Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas.
- Dotarse de recursos escénicos para la interpretación de los personajes dramáticos de teatro lírico simultáneamente a la interpretación vocal y musical.

- Combinar en el hecho interpretativo conjunto la ejecución vocal/musical del propio repertorio con la línea de acción del personaje dramático.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Iniciar el proceso metodológico para descubrir, ampliar y entrenar sus propios mecanismos escénicos para su explotación en la interpretación de personajes de teatro lírico y en contextos de comunicación artística.
- Desarrollar sus mecanismos interpretativos con conciencia y dominio técnico de sus recursos instrumentales escénicos.
- Conjuntar la interpretación vocal y musical con la interpretación dramática del personaje lírico-dramático y la puesta en escena.

Metodología y actividades formativas

Metodología	Horas estimadas de dedicación		
	Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1 Clases teórico – prácticas	60	-	60
2 Ensayos para prácticas escénicas	60	10	70
3 Interpretación en audiciones y prácticas escénicas	4	-	4
4 Estudio personal	-	40	40
5 Tutoría	1	-	1
6 Lecturas de libretos, fuentes literarias, materiales bibliográficos	-	5	5
TOTALES	125	55	180

La pedagogía del arte escénico en su vertiente práctica se basa más en la experiencia práctica que en la exposición de conocimientos teóricos. La carga lectiva de la materia dispuesta en la Enseñanza Superior de Música condiciona la actividad formativa escénica a crear escenas para aplicar simultáneamente los principios técnicos correspondientes a las habilidades escénicas y abordar el trabajo sobre los personajes de un modo directo.

La materia de formación escénica se organiza en torno a los números de repertorio seleccionados para la puesta en escena pedagógica y su entrenamiento.

El método lógico es la exposición y realización de ejercicios y la creación de acciones escénicas para su ejecución por el alumno.

La creación de acciones para el trabajo de creación de personaje atiende a un doble objetivo:

- trabajar el desarrollo escénico en la puesta en escena en público y
- ser objeto de aplicación del entrenamiento técnico del intérprete en la práctica escénica.

Los contenidos del trabajo del intérprete sobre sí mismo se trabajan con una organización de ejercicios que conforman en **ENTRENAMIENTO PSICOFÍSICO ESCÉNICO** del alumno. Para conocer y dominar el proceso interpretativo escénico, el alumno utilizará el **ENTRENAMIENTO** resultante de la práctica del programa que contiene los elementos básicos de la preparación del intérprete escénico y que marcan el camino para entrar en acción, facilitando la disponibilidad para confrontarse con el personaje y poner orden y disciplina en el proceso de creación.

Se registrará el trabajo en soporte audiovisual con el uso de herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). En circunstancias en las que se dificulte o impida la exhibición escénica, se hará uso de las TIC para la exhibición de los trabajos escénicos en plataformas online.

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Control del desarrollo y la progresión de habilidades escénicas en clase	40%
Prácticas Escénicas (presenciales y en soporte audiovisual)	40%
Utilización de habilidades escénicas en audiciones y conciertos a lo largo del curso	5%
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	10%
Portafolio	5%
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

- Dada la naturaleza teórico-práctica y presencial de la asignatura, es obligatoria e indispensable la asistencia a clase. El porcentaje máximo permitido de no asistencia justificada es del 20%.

Criterios de evaluación generales:

- Asimilación y realización de los contenidos, el desarrollo y la progresión de las habilidades escénicas del alumno en las sesiones y ensayos.

- Valoración del desarrollo de la sensibilidad escénica.
- Adquisición de competencias metodológicas.

Desarrollo de las capacidades creativas y organizativas para asumir la creación y el trabajo de personajes en el futuro.

- Ética y Autodisciplina.

Superar consideraciones erróneas sobre interpretación y práctica escénicas. Garantizar la continuidad en el sostenimiento y aprendizaje de las habilidades escénicas asimiladas.

- Valoración de la praxis escénica.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

- El examen en la convocatoria extraordinaria contendrá un **entrenamiento psicofísico escénico** que incluya ejercicios correspondientes al desarrollo de los contenidos de la asignatura, el entrenamiento y ejecución de las líneas de acción de los personajes propios del repertorio vocal del alumno, culminará con la **interpretación escénica de tres números/escenas** pertenecientes a personajes lírico-dramáticos trabajados en el curso (recitativo-aria y/o números con más personajes) y la presentación del portafolio y registro audiovisual de todas sus actividades escénicas en la asignatura.

La presentación incluirá todos los elementos que integren la puesta en escena y la producción correrá a cargo del alumnado que se presenta a la convocatoria extraordinaria.

Calendario de las evaluaciones:

1º cuatrimestre

- Prácticas escénicas de enero

2º cuatrimestre

- Prácticas escénicas de mayo
- Audiciones

Recursos

Bibliográficos

Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas

Thomas Richards, ALBA EDITORIAL Artes Escénicas

La música y la puesta en escena

Adolphe Appia, PUBLICACIONES ASOCIACIÓN DIRECTORES DE ESCENA

El trabajo del actor sobre sí mismo

Konstantin Stanislavski, EDITORIAL QUETZAL

La construcción del personaje

Konstantin Stanislavski, ALIANZA EDITORIAL

El último Stanislavsky

María Ósipovna Knébel, EDITORIAL FUNDAMENTOS