

NOMBRE ASIGNATURA	I	ANÁLISIS DEL TEATRO LÍRICO
--------------------------	----------	-----------------------------------

Identificación de la asignatura

Asignatura: ANÁLISIS DEL TEATRO LÍRICO		Código	
Materia: FORMACIÓN TEÓRICA DE LA ESPECIALIDAD		Departamento: CANTO e IDIOMAS	
ECTS: 2	Carácter de la asignatura: OBLIGATORIA		
Tipo asignatura: teórica		Duración: ANUAL	
Ubicación temporal: 1 ^{er} CURSO ITINERARIO DE CANTO/ ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN			
Horas lectivas: 30		Aulas: 0.02	
Profesor	Óscar Martínez Vila	@	oscar_musicadrama@hotmail.com

Introducción

ANÁLISIS DEL TEATRO LÍRICO es la asignatura teórica para el estudio de la teatralidad en la puesta en escena de Teatro Lírico, como contexto propio en el que se ubica el intérprete lírico-dramático.

La asignatura introduce al alumno en los antecedentes históricos y tiene como objetivo final ubicarlo en el contexto de la teatralidad mediante el estudio de la historia de la puesta en escena del teatro lírico, su desarrollo evolutivo histórico, sus manifestaciones, el estudio de los elementos operantes de la teatralidad así como otros elementos del esquema comunicativo escénico para tener sentido crítico en el desempeño de su labor interpretativa.

Contenidos

El programa se articula en un orden de contenidos que introduce el estudio de la puesta en escena a partir de sus fundamentos históricos y estéticos, sus materiales constitutivos y la interrelación artística multidisciplinar con dos objetivos funcionales:

- Conocer y analizar los elementos operantes del teatro lírico en relación con la interpretación vocal, musical y escénica.
- Ubicar con corrección y rigor fundados su desarrollo y labor interpretativa entre otros procesos de creación artísticos.

1. Historia de la puesta en escena

- 1.1- El siglo XIX y la necesidad de una nueva teatralidad.
- 1.2- La evolución escénica en el siglo XX.
- 1.3- El pensamiento de la teatralidad: la evolución de las concepciones escénicas desde Gordon Craig, Adolphe Appia, Konstantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Peter Brook.
- 1.4- La evolución del teatro lírico desde la manifestación teatral.
- 1.5- La dirección de escena como concepción integral de la teatralidad: Adolphe Appia, Max Reinhardt, Wieland Wagner, Walter Felsenstein, Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Peter Brook, Luca Ronconi, Patrice Chéreau, Robert Wilson, Hugo de Ana, Richard Jones, Robert Carsen.
- 1.6- El intérprete de teatro lírico: Callas y el siglo XX | Damrau y el siglo XXI.

2. La teatralidad

- 2.1- La naturaleza teatral. Códigos, convenciones y lenguajes.
- 2.2- Los signos operantes. Estructura, ubicación y emisores.
- 2.3- La comunicación y la substanciación de mensajes sobre la estructura de la teatralidad.

3. Pedagogía de la interpretación escénica para el teatro lírico

- 3.1- Análisis de textos significativos para la pedagogía del intérprete lírico-dramático:
 - 3.1.1. Richard Wagner
 - 3.1.2. Adolphe Appia
 - 3.1.3. Konstantin Stanislavski
 - 3.1.4. Emile Jaques Dalcroze
 - 3.1.5. Vsevolod Meyerhold
- 3.2- Una revisión crítica a modo de conclusión.

Competencias / Resultados del aprendizaje

COMPETENCIAS

- Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
- Construir una idea interpretativa coherente y propia.

- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
- 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.
- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.
- Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos.
- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.
- Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden dar en un proyecto musical colectivo.
- Comprender los procesos artísticos y técnicos vinculados con la puesta en escena del teatro lírico y fundamentar la relación con su función interpretativa.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Conocer la evolución del teatro lírico, su evolución y hechos significativos con capacidad para fundamentar su trabajo interpretativo.
- Ubicar con corrección la posición del intérprete en el organigrama de signos operantes de la teatralidad para asumir las funciones pertenecientes a su posición en el esquema comunicativo.
- Dotarse de conocimientos y herramientas para comprender, analizar y realizar los procesos creativos que tienen lugar en las realizaciones artísticas del teatro lírico.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	30	-	30
2	Lecturas	-	10	10
3	Trabajos	-	10	10
4	Estudio personal	-	10	10
TOTALES		30	30	60

La metodología se basa en la sesión magistral para la exposición de materiales en relación con los contenidos del programa, de materiales bibliográficos y visionado de trabajos escénicos audiovisuales, para el posterior análisis y debate sobre los materiales expuestos, así como definir estructura y contenidos de las propuestas dramáticas en el trabajo de puesta en escena de cada curso académico.

La provisión de materiales en documentos digitales, archivos multimedia y la naturaleza teórica de la asignatura posibilitan la docencia en modalidad presencial y online.

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Pruebas orales y participación en sesiones (individuales y colectivas, presentaciones)	10%
Trabajos y proyectos	60%
Portafolio	10%
Control del rendimiento en clase	10%
Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	10%
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

- Es obligatoria la asistencia a las sesiones lectivas. Dada la naturaleza teórica de la asignatura se permitirá un 30% de falta de asistencia no justificada, lo que no exime al alumno ausente de las sesiones de obtener los materiales didácticos, estudiarlos convenientemente y realizar los trabajos correspondientes.

Criterios de evaluación generales:

- Valoración del aprendizaje de conocimientos sobre la teatralidad en el teatro lírico.
 - Valoración del desarrollo de la capacidad crítica, analítica e intuitiva en relación con el estudio de la teatralidad y creativa en el plano dramático del teatro lírico.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

- El examen en la convocatoria extraordinaria consistirá en un examen escrito sobre todos los materiales estudiados durante el curso.

Calendario de las evaluaciones:

2º cuatrimestre

- Presentación de trabajo sobre materiales analizados y puestas en escena.

2º cuatrimestre

- Presentación de trabajo escrito sobre todos los materiales en relación con la teatralidad de su interpretación en prácticas escénicas.

Recursos

Audiovisuales

Visionado de puestas en escena en soporte audiovisual.

Bibliográficos

Historia Ilustrada de la ópera

Roger Parker, editor EDITORIAL

Diccionario de la ópera

Kurt Pahlen, EMECÉ EDITORES

La música y la puesta en escena

Adolphe Appia, PUBLICACIONES ASOCIACIÓN DIRECTORES DE ESCENA

El arte escénico

Konstantin Stanislavski, SIGLO VEINTIUNO EDITORES

Teoría Teatral

Vsevolod Meyerhold, EDITORIAL FUNDAMENTOS

Maravilla de la ópera

Jens Malte Fischer, EDITORIAL FUNDACIÓN SCHERZO

El humanismo de la ópera

Juan Ángel Vela del Campo, editor CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Sobre la ópera

Bernard Williams, ALIANZA MÚSICA

Cuando hayan pasado cinco años | Suponiendo que la ópera sea teatro

Patrice Chéreau, ALBA EDITORIAL Artes Escénicas

Más allá del espacio vacío

Peter Brook, ALBA EDITORIAL Artes Escénicas

Producción significativa y puesta en escena

Gianfranco Bettetini, EDITORIAL GUSTAVO GILI

Semiótica de la escena

María del Carmen Bobes Naves, ARCO/LIBROS -COLECCIÓN PERSPECTIVAS

El teatro como sistema

Jorge Urrutia, BIBLIOTECA NUEVA -ESTUDIOS CRÍTICOS DE LITERATURA

Estética de lo performativo

Erika Fischer-Lichte, ADABA EDICIONES

Curso 2020-2021