

TALLER DE ÓPERA y ESCENA IV

Identificación de la asignatura

Asignatura: TALLER DE ÓPERA y ESCENA IV		Código	
Materia: INSTRUMENTO PRINCIPAL/VOZ		Departamento: CANTO e IDIOMAS	
ECTS: 6	Carácter de la asignatura: OBLIGATORIA		
Tipo asignatura: TEÓRICO-PRÁCTICA		Duración: ANUAL	
Ubicación temporal: 4º CURSO ITINERARIO DE CANTO/ ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN			
Horas lectivas: 60		Aula: 0.02 Auditorio	
Profesor	Óscar Martínez Vila	@	oscar_musicadrama@hotmail.com

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 IV congrega simultáneamente todos los contenidos de la formación interpretativa escénica en las fases de la actividad de conjunto encaminada hacia la puesta en escena de la totalidad del personaje.

El alumno de canto simultaneará el trabajo escénico sobre sí mismo y su entrenamiento, la construcción del personaje en su totalidad y la creación de las escenas en relación con el resto de los signos operantes de la teatralidad en puestas en escena de teatro lírico, prácticas escénicas y el ejercicio escénico en el contexto de las audiciones, el concierto, el recital o en la creación de formatos audiovisuales.

Requisitos previos de formación

Haber superado la asignatura TALLER DE ÓPERA y ESCENA III

Contenidos

El programa se articula en un orden de contenidos, que de manera simultánea forman parte de la sustancia interpretativa, con realización teórico-práctica y el siguiente objetivo funcional:

- Crear personajes dramáticos de la escena lírica recapitulando todo el aprendizaje de contenidos de los cursos anteriores, desde la simultaneidad y la ordenación lógica de los programas y el desarrollo de los mismos, de forma sistemática y estructurada, en cada creación de personaje.

LA PUESTA EN ESCENA DE TEATRO LÍRICO

1. APROXIMACIÓN A LA ESTÉTICA DEL ESPECTÁCULO LÍRICO-TEATRAL

- 1.1. La semiótica en la puesta en escena
- 1.1. Análisis de la obra; diseño del proyecto
- 1.2. La cuota creativa de la escena
- 1.3. *Ex novo*

2. LA PRAXIS ESCÉNICA

- 2.1. Recursos humanos
- 2.2. Las artes del Tiempo
- 2.3. Las artes del Espacio
- 2.4. Los signos operantes de la teatralidad

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.
- Integrar en el hecho interpretativo multidisciplinar del teatro lírico la ejecución vocal/musical con la interpretación del personaje dramático para la praxis escénica en el contexto amplio de la teatralidad.
- Relacionar la función interpretativa con el resto de las disciplinas creativas, técnicas y organizativas del organigrama artístico del teatro lírico.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Poner en escena la totalidad del personaje de teatro lírico en una estructura organizada, pedagógica, práctica y escénica en su sentido más amplio con el objetivo de simultanear, ordenar y proyectar el aprendizaje hacia la experiencia profesional futura.
- Tener capacidad y autonomía para realizar procesos de creación de acciones de naturaleza escénica para la puesta en escena de teatro lírico o formas menores del intérprete lírico-musical.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	60	-	60
2	Ensayos: prácticas escénicas	60	10	70
3	Interpretación en audiciones y prácticas escénicas	4	-	4
4	Estudio personal	-	40	40
5	Tutoría	1	-	1
6	Lectura 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 en el Grado 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 en el Grado Superior de Música se organiza en torno a los números de repertorio seleccionados para la puesta en escena pedagógica.

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 hacia la puesta en escena 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.

Los ejercicios y acciones se trabajarán colectivamente y se expondrán y explicarán individualmente en relación al repertorio escénico de cada alumno.

Los ejercicios de Relajación y Energía, Concentración, Imaginación y Acción para sostener la acción escénica se trabajarán por cada alumno o en conjuntos, según las necesidades organizativas en torno a la puesta en escena del repertorio escénico.

Para conocer y dominar el proceso interpretativo escénico, el alumno utilizará el **ENTRENAMIENTO PSICOFÍSICO ESCÉNICO** 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, progresión, desarrollo y realización de habilidades escénicas en las sesiones de trabajo y ensayos conjuntos.

- Valoración del desarrollo de la sensibilidad escénica, el progreso interpretativo y la creatividad teatral.

- Adquisición de competencias metodológicas.

Desarrollo de las capacidades organizativas y creativas 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 contenga los ejercicios correspondientes al desarrollo de los contenidos de la asignatura, incluyendo el entrenamiento de las líneas de acción de los personajes propios del repertorio vocal del alumno, culminará con la **interpretación y puesta en escena en pequeño formato de un título de teatro lírico** y la presentación del portafolios con toda la documentación sobre el personaje, la propuesta escénica y la dramaturgia.

Calendario de las evaluaciones:

1er cuatrimestre

- Prácticas escénicas del 1er cuatrimestre enero

2° cuatrimestre

- Prácticas escénicas del 2° cuatrimestre
- Audiciones

Recursos

Bibliográficos

El arte escénico

Konstantin Stanislavski, SIGLO VEINTIUNO EDITORES

Konstantin Stanislavski, EDITORIAL QUETZAL, DIÁSPORA, EDICIONES SIGLO XX

Producción significativa y puesta en escena

Gianfranco Bettetini, EDITORIAL GUSTAVO GILI

La música y la puesta en escena

Adolphe Appia, PUBLICACIONES ASOCIACIÓN DIRECTORES DE ESCENA

Más allá del espacio vacío

Peter Brook, ALBA EDITORIAL Artes Escénicas

Semiótica de la escena

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

Estética de lo performativo

Erika Fischer-Lichte, ADABA EDITORES