

**Curso
2018-2019**

ESCUELA SUPERIOR DE
CANTO

Centro Público

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO 2018

GUÍA DOCENTE DE Escena lírica IV

Titulación Superior
Interpretación. Canto

TITULACIÓN: Estudios Superiores Interpretación Canto

ASIGNATURA: Escena Lírica IV

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Especialidad: Interpretación. Itinerario: Canto
Materia	Formación instrumental complementaria
Periodo de impartición	Anual
Número de créditos	6
Departamento	Ópera y oratorio
Prelación/ requisitos previos	Escena lírica III
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Arbeloa Santaquiteria, Raúl Jorge	raul.arbeloa@escm.es
Carvajal Alcaraz, Diego	diegocarvajal@escm.es
Esteban Borrajo, Gregorio	gregorio.esteban@escm.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Arbeloa Santaquiteria, Raúl Jorge	raul.arbeloa@escm.es	
Carvajal Alcaraz, Diego	diegocarvajal@escm.es	
Esteban Borrajo, Gregorio	gregorio.esteban@escm.es	
Alonso Mirón, Miguel Angel	miguelangel.miron@escm.es	
De Miguel González, Elena	elena.demiguel@escm.es	
Fernández-Cabrera Marín, Carmen	carmen.fernandez-cabrera@escm.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T12, T13, T14, T15, T17
Competencias generales
G1, G2, G4, G5, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20 G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27
Competencias específicas
Además de las publicadas en el Real Decreto 631/2010 de 14 de mayo: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13 y las del decreto 36/2010 de 2 de junio de 2011 de la CAM para la asignatura, poseerá las siguientes competencias específicas:
E14 Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional.
E15 Ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.
E16 Estudiar y practicar el repertorio escénico habitual.
E17 Desarrollar las capacidades de la interpretación escénica y del proceso de creación del personaje.
E18 Comprender los principios de acción y de conflicto dramático.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-El alumno será capaz de hacer un análisis histórico, sociopolítico, ideológico y estético de la/s pieza/s a interpretar del repertorio del alumno.
-El alumno será capaz de hacer un análisis sintáctico y semántico del texto y de los aspectos escénicos que revela.
-El alumno desarrollará el análisis físico y psicológico del personaje. Que quiere el personaje y que hace para conseguirlo. Relaciones entre los personajes. Acción-reacción.
-El alumno manejará la bibliografía: lectura y análisis de tratados de interpretación escénica. Análisis de espectáculos y puestas en escena
-El alumno profundizará en la relajación, la concentración y el control corporal como punto de partida para la interpretación escénica. Detección de problemas individuales.
-El alumno profundizará en las técnicas de improvisación y su aplicación a la construcción escénica. Desarrollo de la imaginación y la creatividad.
-El alumno será capaz de trabajar las acciones físicas individuales y la acción reacción con el compañero de escena.
-El alumno profundizará en los cuatro puntos de atención: Con uno mismo, con el compañero, con el director, con el músico.
-El alumno profundizará en los recursos interpretativos: acción, subtexto, imagen, etc.
-El alumno será capaz de construir la línea de acciones en función de la partitura.
-El alumno profundizará en la expresión física de la acción del personaje, la emoción y su expresión escénica.
-El alumno profundizará en la construcción escénica de unidades dramáticas completas, con especial atención a escenas de conjunto.
-El alumno desarrollará las capacidades de dicción, articulación y locución necesarias para el trabajo del cantante con el texto hablado.
-El alumno desarrollará las técnicas de impostación y proyección de la voz hablada.
-El alumno desarrollará el trabajo de interpretación actoral sobre escenas de texto hablado.

- El alumno desarrollará el sentido del texto, acentuación, fraseo y acción en el recitativo, las arias y las escenas de conjunto. Estilos.
- El alumno desarrollará la construcción del personaje por medio de la acción: **el personaje es lo que hace**
- El alumno será capaz de construir psicológicamente el personaje: motivación, deseo y acción.
- El alumno será capaz de construir físicamente el personaje: peso, ritmo(externo e interno) y dirección.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Análisis de obras dramático-musicales desde el punto de vista de escénico y de los personajes	Tema 1. "El contexto"
	Tema 2. "Análisis del texto y la música desde el punto de vista escénico"
	Tema 3. "Análisis del personaje y la acción dramática"
	Tema 4. "Tratados de interpretación y análisis de espectáculos"
II.- Expresión escénica	Tema 1. " Autocontrol, relajación y concentración"
	Tema 2. "Improvisación"
	Tema 3. "Observación, organicidad y verosimilitud"
	Tema 4. "Los 4 puntos de atención"
III.- Interpretación escénica del teatro musical	Tema 1. "Interpretación escénica para el canto"
	Tema 2. "Línea de acciones y reacciones"
	Tema 3. "Gesto y expresión corporal"
	Tema 4. "Interpretación de unidades dramáticas de teatro musical"
IV.- "Voz hablada y voz cantada"	Tema 1. "Dicción articulación, entonación, colocación y proyección de la voz hablada"
	Tema 2. "Escenas habladas"
	Tema 3. "Acentuación y fraseo del texto cantado: recitativos, arias y escenas de conjunto"
V.- "Construcción del personaje"	Tema 1. "Construcción del personaje por medio de la acción"
	Tema 2. "Construcción psicológica del personaje"
	Tema 3. "Construcción física del personaje"

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	a: 12 horas
Clases teórico-prácticas	a: 21 horas
Clases prácticas	a: 69 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 6 horas
Horas de estudio del estudiante	b: 21 horas
Preparación prácticas	b: 51 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teóricas	Ampliación del análisis y del lenguaje teatral .Bibliografía y video. Clases magistrales
Clases teórico-prácticas	Aplicación del análisis y las técnicas de interpretación al canto lírico y a escenas de texto. Estilos. Trabajo sobre pieza/s del repertorio del alumno que constituyen el examen fin de carrera. Trabajo práctico y clases magistrales.
Clases prácticas	Ejercicios prácticos del desbloqueo y expresión escénica. Puesta en pie del repertorio de conjunto. Construcción del personaje. Fraseo y acentuación. Interpretación de escenas cantadas y habladas.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Muestra, clase abierta, acto escolar o asistencia y análisis de representaciones. Preparación y realización.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS

Clases teóricas	Entrega de análisis semántico-musical por escrito.
Clases teórico-prácticas	Exposición oral del resultado de estos análisis por alumno.
Clases prácticas	Ejercicios prácticos en clase.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Preparación y realización de muestras, clases abiertas, actos escolares, videos, asistencia y análisis de representaciones.

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A.- Análisis escrito/oral

A1.- Análisis y comprensión.

A2.-Exposición.

B.- Trabajo frente al público.

C.- Prácticas:

C1.- Actitud mostrada por el alumno

C2.- Trabajo de preparación en casa.

C3.- Asimilación de las técnicas

C4.- Resultado

D.- Asistencia

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistemas de evaluación y convocatorias:

Los sistemas de evaluación empleados deben tender a una adaptación plena al modelo de la evaluación continua.

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.

En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua realizará un examen final que podrá constar de aquellas partes que se estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía.

En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente explicitado en esta guía.

11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Con un porcentaje de asistencia del 80%

Instrumentos	Ponderación
A.- Pruebas escritas-orales (A1: 10% + A2: 5%)	15%
B.-Trabajo frente al público	5%
C.- Pruebas prácticas: C1 (10%) + C2 (10%) + C3 (20%) + C4 (20%)	60%
D.-Asistencia	20%
Total	100%

11.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

El alumno que no apruebe la evaluación continua tendrá solo la opción de la extraordinaria de julio.

11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

El alumno entregará a los profesores las obras del examen, al menos, con una semana de antelación

Instrumentos	Ponderación
A.- Pruebas escritas y orales (A1: 10% + A2: 5%)	15%
C.- Pruebas prácticas (El profesor elegirá las pertinentes de entre las presentadas): C2 25%) + C3 (30%) + C4 (30%)	85%
Total	100%

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

Tomando las medidas oportunas, el Departamento de Escena considerará cada discapacidad y seguirá las decisiones adoptadas en el COA.

Instrumentos	Ponderación
A.- Pruebas escritas-oraales (A1: 5% + A2: 5%)	10%
C.- Pruebas prácticas: C1 (20%) + C2 (10%) + C3 (10%)	40%
D.- Asistencia	30%
E.- Otros trabajos escritos	20%
Total	100%

12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS¹

12.1. Bibliografía general

Título	Diccionario Akal de Literatura general y comparada
Autor	Herbert Greiner-Mai (ed.)
Editorial	Madrid, Akal, 2006

Título	Atlas histórico mundial
Autor	Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Manfred Hergt
Editorial	Madrid, Akal, 2007

Título	Diccionario de mitología griega y romana
Autor	Pierre Grimal
Editorial	Barcelona, Paidós, 1981

Título	Diccionario de Mitos
Autor	Carlos García Gual
Editorial	Siglo XXI

Título	Historia de la ópera
Autor	Roger Allier
Editorial	Barcelona, Robinbook, 2002

12.2. Bibliografía complementaria

Título	La Commedia dell'Arte
Autor	M ^a de la Luz Uribe
Editorial	Destino

Título	El último Stanislavsky
Autor	María Osípovna Knébel
Editorial	Madrid, Fundamentos, 1996

¹ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Título	Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas
Autor	Thomas Richards
Editorial	Barcelona, Alba Editorial, 2005

Título	Verdadero y falso
Autor	David Mamet
Editorial	Barcelona, Alba Editorial, 2011

Título	El actor y la diana
Autor	Declan Donnellan
Editorial	Madrid, Fundamentos 2004

12.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	Kareol (para traducciones)
Dirección 2	
Dirección 3	

12.4 Otros materiales y recursos didácticos

	Aula con mobiliario y elementos de utilería teatral
	Videoteca con producciones de ópera en dvd
	Sala de video
	Biblioteca. Fonoteca