

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: TALLER DE OPERA I	
CURSO ACADÉMICO: 2023/2024	MATERIA: Formación instrumental complementaria
ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN CANTO	TIPO: Obligatorio
RATIO: 1/15	CURSO: 3º
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1 HORA
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: CANTO Y AGRUPACIONES
PROFESORADO: MERCEDES CASTAÑO BELLÓN mcastanbel@educacion.navarra.es

DESCRIPTOR

Estudio del repertorio lírico-escénico habitual. Práctica de conjunto vocal, instrumental, musical y escénica en el repertorio de teatro lírico. Técnicas escénicas de interpretación lírico-dramática. Resolución de problemas técnicos y musicales. Interpretación del repertorio de ópera en sus diferentes estilos y épocas.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatorias de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Formación Instrumental complementaria

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Contribuye a la preparación del alumnado para ejercer una labor interpretativa de alto nivel de acuerdo con las características de su modalidad y especialización, tanto en el papel de solista como formando parte de un conjunto, así como, en su caso, en su condición de intérprete acompañante de música y de danza.

- 1) Contribuye a la consolidación de la técnica actoral.
- 2) Proporciona al alumnado la experiencia del trabajo escénico-musical. necesario como solista o miembro de coros profesionales de ópera.
- 3) Facilita el conocimiento de sus recursos expresivos y su aplicación en el estudio de nuevo repertorio.
- 4) Ayuda al alumnado a crear su propia idea sobre el hecho teatral y operístico.
- 5) Contribuye a la adquisición de herramientas para el ámbito laboral.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1.- Conocer e interpretar el repertorio lírico-escénico básico mediante la praxis con el propio instrumento. (G1, G11,G15,T13, EI1, EI5)

CA2. - Dotarse de recursos escénicos para la interpretación de los personajes dramáticos de teatro lírico simultáneamente a la interpretación vocal y musical. (G7, G8, G17, T7, T9, EI3, EI8)

CA3.- Combinar en el hecho interpretativo conjunto la ejecución vocal/musical del propio repertorio con la línea de acción del personaje dramático. (G1, G11,G15, G17, G21, T8, T13,EI1, EI4, EI5, EI6)

CA4.- Desarrollar la capacidad de una interpretación consciente y crítica. (G9, G21, G26, T6, T7, T8,T15, EI2, EI5)

CA5.- 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. (G7, G8, G11, G15, G17, G26, T1,T9, EI1, EI2, EI4, EI10)

COMPETENCIAS GENERALES:

CG1, CG3, CG7, CG8, CG9, CG11, CG15, CG17, CG21, CG26

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1,CT6, CT7, CT8, CT9,C T13 CT15

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEI1, CEI2,CEI3 CEI4, CEI5, CEI6, CEI8, CEI10

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar en grupo controlando la tensión corporal, la composición del personaje, la emisión y afinación.
- Escuchar de modo activo y controlarlas acciones físicas en relación con el resto.
- Desarrollar adecuadamente los caracteres físicos y psicológicos de los personajes en cada uno de los pasajes de las obras del repertorio montado
- Conocer debidamente el repertorio trabajado durante el curso
- Desarrollar la capacidad de estudio y aprendizaje adecuada para el repertorio propio de la especialidad
- Mostrar todas las cualidades escénicas en la actuación delante del público.

CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I

Análisis semántico de los números tanto solísticos como concertantes de cada uno de los papeles de la ópera (al menos cuatro fragmentos concertantes) o si fuera posible, una ópera completa con arias y coros.

Tema 1. Estudio, montaje, ensayo e interpretación vocal, musical y escénica de números del repertorio vocal, especialmente concertantes y escenas de óperas.

BLOQUE TEMÁTICO 2

Trabajo individual y de conjunto de los fragmentos de la ópera elegida.

Tema 2. El trabajo del intérprete sobre sí mismo y la interpretación vocal/musical. Presupuestos instrumentales básicos.

Tema 3. El Método de las Acciones Físicas hacia la construcción del personaje.

Tema 4. La concentración del intérprete en el tiempo y en el espacio.

Tema 5. La acción significativa y la producción de sentido escénico.

Tema 6. Imaginación. Visualización.

BLOQUE TEMÁTICO 3

Selección de números de conjunto e individuales del repertorio del alumnado para poner en escena en Concierto Público.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Las clases serán fundamentalmente prácticas. Se pondrá en escena, con vestuario y atrezzo escenas individuales y colectivas.
La práctica de las escenas de ópera, será tanto a nivel individual en recitativos y arias , como colectivo en los números de conjunto.

En cuanto al repertorio abarcará la mayor variedad de estilos teniendo en cuenta las capacidades vocales del alumno (y siempre en coordinación con el profesorado de canto y repertorio)

Recursos didácticos: selección de obras de repertorio adecuadas a cada tipo vocal, relacionados con los estilos que se van a trabajar durante el curso.

Recursos materiales: piano, grabaciones de audio/vídeo, elementos escénicos significativos (mobiliario, utilería, vestuario...).

TIPOS DE ACTIVIDADES:

La clase se estructurará siguiendo el orden del programa, que es el lógico en la preparación del intérprete dramático; los CONTENIDOS se expondrán en el orden que sus partes y puntos establecen; se empezará por los ejercicios técnicos de Relajación hasta llegar a los de Creatividad y desde el trabajo sobre sí mismo hasta la práctica escénica.
. Como parte esencial y básica 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.

Clases teóricas Explicación del análisis e introducción al lenguaje teatral (Clases magistrales)
Clases teórico-prácticas Análisis y aplicación de técnica teatral. Trabajo sobre piezas del repertorio del alumno.
Exposición oral/ escrito y trabajo práctico. Preparación, prácticas e interpretación.
Clases prácticas Ejercicios prácticos de desbloqueo y expresión escénica. Puesta en pie del repertorio. Fraseo y acentuación. Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Conoce e interpreta el repertorio lírico-escénico básico mediante la praxis con el propio instrumento. (G1, G11,G15,T13, E11, E15)
- Tiene recursos escénicos para la interpretación de los personajes dramáticos de teatro lírico simultáneamente a la interpretación vocal y musical. (G7, G8, G17, T7, T9, E13, E18)
- Es capaz de combinar en el hecho interpretativo conjunto la ejecución vocal/musical del propio repertorio con la línea de acción del personaje dramático. (G1, G11,G15, G17, G21, T8, T13,E11, E14, E15, E16)
- Tiene la capacidad de interpretar de forma consciente y crítica. (G9, G21, G26, T6, T7, T8,T15, E12, E15)
- Comienza adescubrir, ampliar y entrenar sus propios mecanismos escénicos para su explotación en la interpretación de personajes de teatro lírico y en contextos de comunicación artística. (G7, G8, G11, G15, G17, G26, T1,T9, E11, E12, E14, E110)
- Conoce e interpreta el repertorio lírico-escénico básico mediante la praxis con el propio instrumento. (G1, G11,G15,T13, E11, E15)
- Tiene recursos escénicos para la interpretación de los personajes dramáticos de teatro lírico simultáneamente a la interpretación vocal y musical. (G7, G8, G17, T7, T9, E13, E18)
- Es capaz de combinar en el hecho interpretativo conjunto la ejecución vocal/musical del propio repertorio con la línea de acción del personaje dramático. (G1, G11,G15, G17, G21, T8, T13,E11, E14, E15, E16)
- Tiene la capacidad de interpretar de forma consciente y crítica. (G9, G21, G26, T6, T7, T8,T15, E12, E15)
- Comienza adescubrir, ampliar y entrenar sus propios mecanismos escénicos para su explotación en la interpretación de

personajes de teatro lírico y en contextos de comunicación artística. (G7, G8, G11, G15, G17, G26, T1,T9, EI1, EI2, EI4, EI10)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- El alumno realizará un examen al final de cada cuatrimestre interpretando los números de repertorio.
- Asimismo se evaluará a los alumnos mediante la interpretación de los números a lo largo del curso, tanto en contexto escénico como en audiciones y conciertos.
- Se valorará el progreso en las clases semanales.

Instrumentos de evaluación:

- La EVALUACIÓN CONTÍNUA del alumno en el desarrollo de las clases y el desarrollo de sus habilidades escénicas.

1. Exámenes./ Análisis escrito; oral
2. Práctica escénica:
 - 2.1 - Actitud mostrada por el alumno
 - 2.2.- Trabajo de preparación en casa.
 - 2.3.- Asimilación de las técnicas
 - 2.4.- Resultado
- 3- Asistencia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Adquisición de contenidos y competencias metodológicas.	20%
-Aplicación de los conocimientos en clase y realización de trabajos sobre materia interpretativa.	20%
-Capacidades interpretativas en la confrontación con el público : creación y puesta en escena de los personajes.	60%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Estudio y memorización del repertorio propuesto y de la línea de acción escénica.

Obtener, al menos u cinco sobre diez, en las pruebas que se realicen a lo largo del curso. Una prueba por cuatrimestre que contará con una parte teórica y otra parte práctica , acordada entre el alumnado y el profesor.

Ética y autodisciplina.

Asistencia activa

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

La evaluación continua del alumno en el desarrollo de las clases es fundamental, por tanto la falta de asistencia a la actividad lectiva anula la evaluación continua del alumno, optando a la convocatoria de junio con un examen final de toda la asignatura.

Constará de prueba escrita, y prueba práctica.

El contenido de dicho examen deberá ser autorizado por el profesor correspondiente.

El número máximo permitido de ausencias a clase es de cinco por cuatrimestre

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Consiste en un examen que tendrá lugar en el mes de Junio, en el que el alumno deberá demostrar haber alcanzado los mínimos establecidos para aprobar la asignatura.

Estudio, montaje, ensayo e interpretación vocal, musical y escénica de números del repertorio vocal, acordados entre el profesor y el alumno, especialmente concertantes y escenas de óperas.(Examen práctico con puesta en escena, atrezzo y vestuario)

Exámen teórico de los contenidos de la asignatura

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

-I.BUSTOS: La voz, la técnica y la expresión EDITORIAL PAIDOTRIBO, Barcelona 2003

-J.LECOQ: El cuerpo poético ALBA EDITORIAL, Barcelona 2007.

-A. APPIA: La música y la puesta en escena PUBLICACIONES ASOCIACIÓN DIRECTORES DE ESCENA

- K, STANISLAVSKI: El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia EDITORIAL QUETZAL / ALBA EDITORIAL

El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación ALBA EDITORIAL, Barcelona 2009

La construcción del personaje ALIANZA EDITORIAL

- M. OSIPOVNA KNÉBEL El último Stanislavsky EDITORIAL FUNDAMENTOS

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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

. Historia Ilustrada de la Ópera de R. Parker

. El espíritu de la Ópera de M. F. Castarède

. Producción significativa y puesta en escena de G. Bettetini

. La música y la puesta en escena de A. Appia

. El arte escénico, Mi vida en el arte y El trabajo del actor sobre sí mismo de K. Stanislavsky

. Teoría teatral de V. Meyerhold

. Trabajar con Grotowsky sobre las acciones físicas de T. Richards

. Historia Ilustrada de la Ópera de R. Parker

. El espíritu de la Ópera de M. F. Castarède

El último Stanislavsky. María Osipovna Knébel Editorial Madrid, Fundamentos, 1996

- Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas .Thomas Richards Editorial Barcelona, Alba Editorial, 2005

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

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

El actor se prepara

Konstantin Stanislavski,

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 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

REPERTORIO
El impartido en tercer curso por el departamento de Canto

RECURSOS

AULA VACÍA
ESPEJO
ESCENOGRAFÍA
ATREZZO
VESTUARIO
FONOTECA
VIDEOTECA
Páginas web.
www.kareol.es
www.celcit.org
www.cervantesvirtual.es