

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: TECNICAS DE ESCENA I

CURSO ACADÉMICO: 2024/2025 **MATERIA:** Formación instrumental complementaria

ESPECIALIDAD: NTERPRETACION: CANTO **TIPO:** OBLIGATORIA

RATIO: 1/15 **CURSO:** 1º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1 HORA

WEB / BLOG:

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: CANTO Y AGRUPACIONES

PROFESORADO: Mercedes Castaño Bellón Mcastanbel@educación.navarra.es

DESCRIPTOR

Técnicas de relajación y movimiento, y de control del miedo escénico. Acercamiento a los principios de acción y de conflicto dramático.

Técnicas de escena: la oratoria y la interpretación. Desarrollo de las capacidades necesarias para el intérprete lírico-dramático, así como de sus posibilidades expresivas y creativas en relación con la interpretación escénica. Proceso de creación del personaje. Técnicas de relajación y movimiento, y de control del miedo escénico.

Acercamiento a los principios de acción y de conflicto dramático.

Técnicas de escena: la oratoria y la interpretación. Desarrollo de las capacidades necesarias para el intérprete lírico-dramático, así como de sus posibilidades expresivas y creativas en relación con la interpretación escénica. Proceso de creación del personaje.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatorias de especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

FORMACION INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIA.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

La escena lírica 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.

Contribuciones específicas de la asignatura al perfil profesional de la titulación:

- 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:

Con el fin de promover la accesibilidad y la atención a la diversidad, y en cumplimiento de la Disposición adicional primera del REAL DECRETO 631/2010, de 14 de mayo, y asimismo de la de la ORDEN FORAL 34/2014, de 24 de abril, en el caso de que un/a alumno/a con discapacidad reconocida curse esta asignatura, se adoptarán las medidas oportunas para su adaptación a las necesidades educativas detectadas, respetando, en todo caso, el desarrollo de las competencias previstas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- CA1. Capacitar al alumno en el aprendizaje de los mecanismos internos y externos interpretativos escénicos, para que pueda hacer frente al proceso de creación de personaje.
- CA2. Conectar al alumno con sus propios medios expresivos. Enfrentarlo a sí mismo para que aprenda a mostrarse, descubriendo así sus reflejos, energía, sensibilidad y su imaginación, con sus circuitos de sentimiento, recepción, reacción y expresión abiertos al máximo.
- CA3. Establecer los requisitos mínimos necesarios para la correcta ocupación del espacio escénico y sus desarrollos ulteriores.
- CA4. Eliminar las conductas corporales estereotipadas.
- CA5. Enriquecer la conducta psicomotriz del alumno.
- CA6. Crear en el alumno nuevos reflejos que permitan el máximo rendimiento de las posibilidades expresivas de su cuerpo.
- CA7. Potenciar la imaginación en el proceso creativo y artístico.
- CA8. Integrar al alumno en el proceso creativo de confrontación y encuentro con el personaje para hacer frente a sus asociaciones personales y desarrollar al máximo las posibilidades de su personalidad, su imaginación y su creatividad.

COMPETENCIAS GENERALES:

CG1,CG2,CG3,CG4,CG17,CG19,C
G20,CG22,CG23,CG24,
CG25,CG26,CG27

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1, CT6, CT7, CT8, CT9,C T11,
CT12, T13, T15, T16, T17

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEI1,CEI2,CEI3,CEI4,CEI5,CEI6,C
EI8,CEI9,CEI10

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- El alumnado se iniciará en la puesta en el lenguaje escénico
- El alumnado se iniciará en el concepto de subtexto.(análisis histórico, sociopolítico, ideológico y estético de la/s pieza/s a interpretar del repertorio y de hacer un análisis sintáctico y semántico del texto)
- EL alumnado se iniciará en técnicas de relajación, concentración y control corporal que le ayudaran en su proyección para la correcta interpretación escénica.
- El alumnado se iniciará en los principios de la acción dramática.
- El alumnado desarrollará el trabajo de articulación, dicción y locución del texto hablado.
- El alumnado se iniciará en las técnicas de improvisación escénica.
- El alumnado se iniciará en la lógica del espacio escénico y en la lógica del gesto.

CONTENIDOS

- BLOQUE TEMÁTICO I
EL TRABAJO DEL INTÉRPRETE SOBRE SÍ MISMO.
. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PREPARACIÓN DEL INTÉRPRETE DRAMÁTICO
. RELAJACIÓN Y ENERGÍA
. PERCEPCIÓN Y MEMORIA SENSORIAL
. CONCENTRACIÓN

- . IMAGINACION Y ACCION
- . LA ACCIÓN RÍTMICA

BLOQUE TEMÁTICO II

EL TRABAJO DEL INTÉRPRETE SOBRE EL PERSONAJE

- . CONFRONTACIÓN Y ENCUENTRO INTÉRPRETE – PERSONAJE
- . SELECCIÓN, ORDENACIÓN Y SIGNIFICACIÓN EN EL PROCESO
- . DETECCIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS RESISTENCIAS Y OBSTÁCULOS INTERPRETATIVOS

EI TRABAJO DEL INTÉRPRETE SOBRE SI MISMO

Tema 1. "Actitud, relajación y concentración" claves de la presencia escénica.

Tema 2. "Improvisación"

Tema 3. "Introducción a las técnicas de interpretación actoral".

Tema 4. "Gesto y expresión corporal"

Tema 5. "Dicción, articulación y entonación de la voz hablada"

Tema 6. " El encuentro con el objeto"

EL TRABAJO DEL INTÉRPRETE SOBRE EL PERSONAJE

Tema 1. "Ritmo interno y externo del personaje"

Tema 2. " Introducción lenguaje teatral y de la puesta en escena "

Tema 3. "Análisis de obras dramático musicales desde el punto de vista de escénico, (Contexto y texto)

Tema 4. " Introducción a la estética de las obras"

Tema 5. "Introducción a las nociones de ritmo interno y externo de un personaje

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La materia escénica se organiza en torno a los números de repertorio seleccionados para la puesta en escena pedagógica. Se trabajará la parte escénica del repertorio de la asignatura troncal , es decir, de Canto.

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

. La pedagogía del arte escénico es ante todo, procedimental. La carga lectiva de la materia escénica en el Grado Superior de Música de Navarra 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 del repertorio correspondientes a la especificidad vocal de cada alumno.

. La creación de escenas para el trabajo de Técnicas de Escena atiende a un doble objetivo:

- a) trabajar el repertorio escénico del alumno de la especialidad de canto
- b) ser objeto de aplicación del entrenamiento del intérprete en escena. Las propuestas escénicas correspondientes a los números de repertorio de cada alumno, atendiendo a su especificidad vocal, se trabajarán individualmente.

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:

Hacer frente al proceso de creación de personaje. CG24, CT1, CT2, CE16

Conocer sus propios medios expresivos y descubrir así sus reflejos y energía y mejorar la presencia escénica, CG25

Conocer los elementos del espacio escénico. CG26, CT4, CE18
Eliminar las conductas corporales estereotipadas. CG2, CT7

Mejorar la conducta psicomotriz del alumno, eliminando las conductas corporales estereotipadas y aumentar su capacidad expresiva CG 24, CT3, CT6, CE10

Utilizar la imaginación, bien sea por la experiencia propia o por el archivo cultural, en el proceso creativo y artístico. CG23, CT7, CE15

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

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:

Criterios de calificación:

- Desarrollo de las capacidades interpretativas : creación y puesta en escena de los personajes. 50%
- Adquisición de contenidos y competencias metodológicas. 30%
- Aplicación de los conocimientos en clase y realización de trabajos sobre materia interpretativa. 20%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

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 la esta guía.

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

La especificidad de la materia escénica evidencia la importancia de lo presencial como método de aprendizaje. La pérdida de la evaluación continua obliga a la realización de una prueba teórica y una prueba que incluya:

1. Presentación de dossier con análisis y documentación de todas las líneas de subtexto seguidas para la interpretación escénica de las obras para la elección del tipo de interpretación. 30%
2. Interpretación escénica de tres números musicales del repertorio del curso y un monólogo teatral de mínimo 3 minutos de duración. 50%

3. Exámen oral o escrito sobre el temario de la asignatura " 20%

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El dossier con los análisis y la documentación deberá entregarse una semana antes de la convocatoria extraordinaria.

1. Presentación de dossier con análisis y documentación de todas las líneas de subtexto seguidas para la interpretación escénica de las obras para la elección del tipo de interpretación. 20%
2. Interpretación escénica de tres números musicales del repertorio del curso y un monólogo teatral de mínimo 3 minutos de duración. 70%
3. Exámen oral o escrito sobre el temario de la asignatura " 10%

RECURSOS

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

- .El actor se prepara. K.Stalislavsky.
- . 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
- . Más allá del espacio vacío de P. Brook
- . Historia Ilustrada de la Ópera de R. Parker
- . El espíritu de la Ópera de M. F. Castarède

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- El último Stanislavsky. María Osípovna 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

REPERTORIO

- El impartido en primer curso por el departamento de Canto
- Monólogos y escenas de Shakespeare y Federico García Lorca

RECURSOS Y MATERIALES

AULA VACÍA

ESPEJO

ESCENOGRAFÍA

ATREZZO

VESTUARIO

Páginas web.

www.kareol.es

www.celcit.org

www.cervantesvirtual.es