

Curso 2023-2024

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE ESCENA LÍRICA

Titulación

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música,
Especialidad interpretación
Itinerario D

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

ASIGNATURA: ESCENA LIRICA I-IV

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clase de enseñanza no instrumental
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerario D
Materia	Formación instrumental complementaria
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023-junio 2024
Número de créditos	I – 2 ECTS II – 4 ECTS III – 6 ECTS IV – 6 ECTS
Departamento	Opera y oratorio
Prelación/ requisitos previos	I - Haber superado la prueba de acceso II - Haber superado Escena lírica I III - Haber superado Escena lírica II IV - Haber superado Escena lírica III
Idioma/s en los que se imparte	Español e inglés

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Martínez Serrano, Rocio de la Luz	rociomartinez@escuelarenasofia.es

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Romero Mora, Alfonso	alfonsoromero@escuelarenasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
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.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
Competencias generales
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
Demstrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.
Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
Competencias específicas
Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional.
Ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.
Estudio y práctica del repertorio escénico habitual.
Desarrollo de las capacidades de la interpretación escénica y del proceso de creación del personaje.
Comprensión de los principios de acción y de conflicto dramático.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6. CONTENIDOS

PRIMER CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Análisis de obras dramático-musicales desde el punto de vista de escénico	Tema 1. "El contexto"
	Tema 2. "Introducción al análisis del personaje y la acción dramática"
II.- Expresión escénica	Tema 3. "Autocontrol, relajación y concentración"
	Tema 4. "Improvisación"
III.- Iniciación a la interpretación escénica del teatro musical y del teatro de texto	Tema 5. "Introducción a las técnicas de interpretación actoral"
	Tema 6. "Gesto y expresión corporal"

IV.- Dicción, emisión y uso de la voz hablada	Tema 7. "Dicción articulación y entonación"
---	---

SEGUNDO CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Análisis de obras dramático-musicales desde el punto de vista de escénico y de los personajes	Tema 1. "Contexto"
	Tema 2. "Análisis del personaje y la acción dramática"
II.- Expresión escénica	Tema 3. "Autocontrol, relajación y concentración"
	Tema 4. "Improvisación"
	Tema 5. "Observación, organicidad y verosimilitud"
III.- Interpretación escénica del teatro musical	Tema 6. "Línea de acción"
	Tema 7. "Gesto y expresión corporal"
	Tema 8. "Interpretación de unidades dramáticas de teatro musical"
IV.- Voz hablada y voz cantada	Tema 9. "Dicción articulación y entonación"
	Tema 10. "Colocación y proyección de la voz hablada"
	Tema 11. "Escenas habladas"
	Tema 12. "Recitativos"
V.- Introducción a la construcción del personaje	Tema 13. "Introducción a los recursos físicos para la construcción del personaje"

TERCER CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Análisis de obras dramático-musicales desde el punto de vista de escénico y de las relaciones entre los personajes	Tema 1. "El contexto"
	Tema 2. "Análisis del personaje a la acción dramática"
	Tema 3. "Tratados de interpretación y análisis de espectáculos"
II.- Expresión escénica	Tema 4. "Trabajo corporal"
	Tema 5. "Improvisación"
	Tema 6. "Los 4 puntos de atención"
	Tema 7. "Interpretación escénica para el canto"

III.- Interpretación escénica del teatro musical	Tema 8. "Línea de acciones y reacciones"
	Tema 9. "Gesto y expresión corporal"
	Tema 10. "Interpretación de unidades dramáticas de teatro musical"
IV.- Voz hablada y cantada	Tema 11. "Dicción, articulación, entonación, colocación y proyección de la voz hablada"
	Tema 12. "Escenas habladas"
	Tema 13. "Acentuación y fraseo del texto cantado: recitativos, arias y escenas de conjunto"
V.- Construcción del personaje	Tema 14. "Construcción del personaje por medio de la acción"
	Tema 15. "Construcción psicológica del personaje"
	Tema 16. "Construcción física del personaje"

CUARTO CURSO

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Análisis de obras dramático-musicales desde el punto de vista de escénico y de las relaciones entre los personajes	Tema 1. "El libreto" Análisis histórico, sociopolítico, ideológico, sintáctico y semántico
	Tema 2. "Bibliografía" Lectura y análisis de tratados de interpretación
II.- Interpretación escénica del teatro musical	Tema 3. "Montaje" Construcción escénica de unidades dramáticas completas, con especial atención a escenas de conjunto

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

PRIMER CURSO

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 36 horas
Realización de audiciones	a: 4 horas
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas	b: 16 horas
Preparación del alumno para realización de audiciones	b: 4 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 60 horas

SEGUNDO CURSO

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 72 horas
Realización de audiciones	a: 4 horas
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas	b: 36 horas
Preparación del alumno para realización de audiciones	b: 8 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 120 horas

TERCER Y CUARTO CURSO

Tipo de actividad	Total horas
Clases teórico-prácticas	a: 108 horas
Realización de audiciones	a: 6 horas
Preparación del alumno para clases teóricas-prácticas	b: 54 horas
Preparación del alumno para realización de audiciones	b: 12 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas	Clase magistral. Trabajo sobre piezas del repertorio del alumnado. Debates.
Clases prácticas	Ejercicios prácticos. Ensayo escénico.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de permitir que el alumnado que presente determinadas dificultades pueda alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario establecer medidas de atención a la diversidad. En el caso de los estudios que nos ocupan, estas dificultades pueden ser de varios tipos:

- discapacidad visual; discapacidad auditiva; discapacidad motora; altas capacidades.

Según el tipo de dificultad encontrada, habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el alumno o alumna que la presente pueda, en la medida de lo posible, cursar la asignatura con la mayor normalidad, de tal forma que dicha dificultad no menoscabe el derecho del alumnado a poder obtener los resultados de aprendizaje deseados. No obstante, cabe apuntar que, debido al carácter profesional y académico de las enseñanzas artísticas superiores, así como a su carácter no obligatorio, las adaptaciones curriculares implementadas no pueden ser, en ningún caso, significativas, de tal manera que tenemos dos tipos de medidas principales para el alumnado que pueda requerirlas:

1) adaptaciones de acceso para el alumnado con algún tipo de discapacidad que así lo requiera (el tipo de acceso concreto dependerá de cada alumno o alumna); y 2) actividades y contenidos de ampliación para el alumnado con altas capacidades.

En cualquiera de las dos posibilidades apuntadas, es necesario el estudio individual de cada caso, con el fin de proponer las medidas más adecuadas. El proceso para la implementación de las medidas de atención a la diversidad necesarias es el siguiente:

1. Detección de su necesidad (o informe previo por parte del alumno o alumna afectado).
2. Elección de los tipos de medidas necesarias (en colaboración con el alumnado implicado, así como las instituciones que puedan ser de ayuda –como, por ejemplo, la ONCE).
3. Implementación de las medidas, sea de forma puntual, sea de forma sostenida en el tiempo –según las necesidades.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas	Participación y actitud en clase.
Clases teórico-prácticas	Entrega de análisis o exposiciones orales.
Clases prácticas	Ejercicios prácticos en clase.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Clases teóricas	Participación y actitud en clase.
Clases teórico-prácticas	Resultado del análisis o la exposición oral. Resultado de ensayo de escena.
Clases prácticas	Actitud mostrada por el alumnado y trabajo de preparación previa. Asimilación de las técnicas.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Instrumentos	Ponderación
Participación en clase, actitud proactiva	30%
Preparación previa, progreso, rendimiento y resultado de ensayos de escena o piezas de repertorio	40%
Participación, rendimiento y resultado en debates, análisis y exposiciones	30%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Trabajo escrito sobre interpretación escénica operística ¹	40%
Defensa oral del trabajo escrito	20%
Interpretación de un fragmento dramático (ópera, zarzuela)	40%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Trabajo escrito sobre interpretación escénica operística ¹	40%
Defensa oral del trabajo escrito	20%
Interpretación de un fragmento dramático (ópera, zarzuela)	40%
Total	100%

- (1) El trabajo escrito seguirá las indicaciones de la Guía de Recitales y Trabajos de Fin de Curso vigente, así como el Manual de Estilo. El tema propuesto deberá ajustarse a los parámetros de:
- Pertinente para la interpretación vocal actual, en el estudio de roles, personajes, escenas o actos de ópera, o aproximaciones a libretto desde el punto de vista del intérprete.
  - Pertinente de manera directa con las artes vocales dramáticas (ópera, zarzuela, singspiel, opereta).
  - Tendrá una extensión de 9.000 palabras (variación del 15%) y propondrá un argumento con credibilidad y conclusiones de utilidad tanto al intérprete vocal como al público actual.

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Se considerarán los contextos y situaciones individuales de discapacidad para proponer alternativas, adaptaciones y correcciones a los instrumentos de evaluación para la evaluación continua.

Instrumentos	Ponderación
Participación en clase, actitud proactiva	30%
Preparación previa, progreso, rendimiento y resultado de ensayos de escena o piezas de repertorio	40%
Participación, rendimiento y resultado en debates, análisis y exposiciones	30%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

La asignatura de Escena Lírica se coordina temporalmente con las asignaturas de Canto y de Concertación de la cátedra de Canto de ESRMS.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario contar con ciertos recursos. Además de aquellos que aparecen en la bibliografía, habrá de contarse con lo siguiente:

- Aula con suficientes puestos para el alumnado.
- Pizarra pautada.
- Piano acústico.
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector.
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar).
- Ordenador o tablet con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio.

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Diccionario Akal de Literatura general y comparada</i>
Autor	Herbert Grenier-Mai
Editorial	Madrid Akal, 2006

Título	<i>Atlas histórico mundial</i>
Autor	Hermann Kinder
Editorial	Madrid Akal, 2007

Título	<i>Diccionario del mitología griega y romana</i>
Autor	Pierre Grimal
Editorial	Barcelona: Paidós, 1981

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>La commedia dell'Arte</i>
Autor	M ^a de la Luz Uribe
Editorial	Destino

Título	<i>El último Stanislavsky</i>
Autor	María Osipovna
Editorial	Madrid fundamentos, 1996

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://www.operaguide.com/es/
Dirección 2	https://www.atlantaopera.org/opera101/
Dirección 3	https://www.opera-arias.com/roles/
Dirección 4	https://play.acast.com/s/operaunbound/role-preparation-part-2-analyzing-the-text
Dirección 5	https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=honors

Dirección 6	https://www.masterclass.com/articles/stanislavski-method
Dirección 7	https://www.operalearningtracks.com/
Dirección 8	https://www.lucialucas.com/blog/efficiently-learning-a-role
Dirección 9	https://operaversity.com/performance/3-steps-role-prep-guide-learning-operatic-role
Dirección 10	https://www.gramilano.com/2017/10/top-opera-singers-discuss-how-they-choose-and-prepare-new-roles/