

Curso 2023-2024

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE ENTRENAMIENTO ACTORAL Y ESCENA APLICADOS A MONTAJES OPERÍSTICOS

Titulación

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL
ASIGNATURA: ENTRENAMIENTO ACTORAL Y ESCENA APLICADOS A MONTAJES OPERÍSTICOS

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación vocal
Materia	Repertorio
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023-junio 2024
Número de créditos	2 ECTS
Departamento	Interpretación
Prelación/ requisitos previos	-
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

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

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Gómez Rodríguez, Marta	martagomez@escuelareinasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias básicas
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
Competencias generales
Desarrollar una dimensión crítica y de síntesis de cada área de conocimientos que se le ofrece en el Máster, desde interpretativa hasta científica.
Comprensión de lo aprendido, su contexto y cómo aplicarlo en su vida profesional.
Tratar situaciones complejas de forma creativa, con juicio crítico y tomando decisiones.
Desarrollar habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo.
Comunicarse correctamente tanto oralmente como por escrito, utilizando lo aprendido.

Actuar de forma autónoma en la toma de decisiones.
Asumir funciones de liderazgo a la vez que saber integrarse en proyectos colectivos.
Desarrollar la creatividad a través del estudio de repertorios musicales, desde un enfoque original y fundamentado históricamente y musicalmente.
Valorar el papel cultural y social de la música, de tener en cuenta la importancia de esta rama de Humanidades en un mundo global.
Competencias específicas
Trabajar aspectos psicológicos que fortalezcan al intérprete para superar obstáculos y manejar su estrés o episodios negativos.
Analizar una interpretación dramática propia o ajena, ya sea a partir de la observación directa o mediante algún soporte audiovisual, aplicando una metodología clara y definida.
Adquirir la madurez interpretativa requerida para la actuación ante el público en cualquier escenario. Saber actuar en cualquier escenario y sacar el máximo rendimiento de su talento.
Controlar su cuerpo y emociones. Evitar lesiones físicas y controlar sus nervios, así como canalizar positivamente sus emociones en beneficio de su interpretación.
Desarrollarse profesionalmente como intérprete solista en todo tipo de circunstancias y escenarios.
Conocer los procesos y recursos propios del trabajo en conjunto dominando adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones de los otros intérpretes y capacidad de integración en el grupo.
Analizar y comentar todo tipo de textos dramáticos y guiones audiovisuales, identificando y valorando sus elementos narrativos y funciones expresivas para su posible traducción a un lenguaje escénico.
Comprender las principales herramientas de interpretación actoral y llevarlas a la práctica en diálogos y escenas de narrativa simple.
Utilizar la imaginación y desarrollar la creatividad destinados a la fructificación de proyectos escénicos actorales.
Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos.
Conocer y adentrarse en la improvisación como técnica para la creación del personaje dramático.
Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje dentro del rol operístico.
Competencias transversales
CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.
CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Preparación del cuerpo, la voz y las emociones de forma adecuada para la práctica de una actividad escénica.
- Utilización de la narrativa operística para la creación de personajes multifacéticos.
- Recreación de escenas de drama, literatura, poesía, zarzuela y ópera, para su aplicación en montajes y producciones con canto.
- Fortalecimiento de la memoria corporal, vocal y emotiva, fundamentales para la creación y la interpretación.

6. CONTENIDOS

- Análisis de obras dramático-musicales desde el punto de vista de escénico.
- Expresión escénica.
- Interpretación escénica del teatro musical y del teatro de texto.
- Voz hablada y voz cantada.
- Construcción del personaje.
- Principios de acción y de conflicto dramático.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades prácticas	a: 28 horas
Realización de pruebas	a: 2 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 30 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 60 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases magistrales. Presentación en el aula de los conceptos relacionados con la materia.
Actividades prácticas	Resolución de problemas y/o de casos en el aula. Presentación individual o en grupo del trabajo supervisadas por el profesor. Ejercicios físicos específicos teatrales y de conocimiento del espacio. Lectura de textos dramáticos de diferentes épocas.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Actividad autónoma del estudiante. Realización de trabajos y preparación individual de audiciones, recitales, trabajos, etc.

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

Actividades teóricas	Participación y actitud en clase.
Actividades prácticas	Ejercicios prácticos realizados en pequeños grupos o de forma individual. Intervenciones orales y participación en los coloquios. Ejercicios prácticos interpretativos en público. Escenas improvisadas y escenas de la literatura del arte dramático.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Actitud, trabajo preparatorio, aportación personal, rapidez y flexibilidad de respuesta a direcciones.
Actividades prácticas	Presentación de la evolución y resultado final interpretativo de las escenas.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Participación y actitud en las sesiones de clase	25%
Trabajo en clase en grupo de conceptos actorales	25%
Presentación y resultado dramático de las escenas en grupo	50%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico*	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen práctico*	100%
Total	100%

*El examen práctico por pérdida de evaluación continua y/o en convocatoria extraordinaria consistirá en:

1. Ejecución de ejercicios previos de concienciación del espacio (15 minutos);
2. Ejecución de ejercicios de escucha (15 minutos);
3. Presentación y defensa oral de dos escenas dramática (20-25 minutos).

Las escenas han de ser literatura naturalista, dentro del género de arte dramático de diez minutos de duración cada una. No pueden presentarse monólogos, y se hace necesaria la participación de otros actores que el estudiante ha de proporcionar por su propia cuenta.

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

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

Instrumentos	Ponderación
Participación y actitud en las sesiones de clase	25%
Trabajo en clase en grupo de conceptos actorales	25%
Presentación y resultado dramático de las escenas en grupo	50%
Total	100%

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

Debido al carácter personalizado del enfoque de la asignatura, la planificación definitiva de los contenidos será plasmada en un informe individual realizado para cada alumno al inicio de cada trimestre.

En cuanto a la planificación temporal de las distintas actividades recogidas en el apartado dedicado a la metodología, todas ellas se realizarán en todos los trimestres.

Por último, y al tratarse de evaluación continua, los criterios de calificación se aplicarán durante todo el curso.

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 suficiente espacio para moverse, caminar y mover el cuerpo con libertad, en una ratio de alumnado / profesor que no supere 10:1.
- Alfombra o alfombrillas de deporte.
- Pizarra.
- Piano acústico.
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector.
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar).
- Ordenador o tableta con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio.

11.1. Bibliografía general

ESTUDIOS Y MÉTODOS PROPUESTOS

Título	<i>Teoría Teatral</i>
Autor	Meyerhold, V.
Editorial	Fundamentos, 1986
Título	<i>¿Por qué? El trampolín del actor</i>
Autor	Layton, W.
Editorial	Fundamentos, 1999
Título	<i>Sobre la técnica de la actuación</i>
Autor	Chéjov, M.
Editorial	Alba editorial, 1999
Título	<i>El cuerpo poético</i>
Autor	Lecoq, J.
Editorial	Alba editorial, 2003
Título	<i>La construcción del personaje</i>
Autor	Staniskavski, C.
Editorial	Alianza Editorial, 1975

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>The actor and the target</i>
Autor	Connellan, D.
Editorial	Nick Hern Books, 2003
Título	<i>The actor and the text</i>
Autor	Berry, C.
Editorial	Virgin Books, 2000

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://www.youtube.com
Dirección 2	https://www.spotify.com
Dirección 3	https://www.oxfordmusiconline.org
Dirección 4	https://www.masterclass.com/
Dirección 5	https://stagemilkdramaschool.com/
Dirección 6	https://www.skillshare.com/es/?via=header