

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESOR: KAREN MATUTE Y VICENTE RODADO

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN. ITINERARIO DE TEATRO MUSICAL

ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN DEL TEATRO MUSICAL II

Asignatura

Claves y convenciones escénicas de los distintos géneros y estilos del teatro musical. Diferenciaciones básicas de la forma: expresividad y verosimilitud, dualidad personaje-intérprete, relaciones identificación/distanciamiento, cuarta pared/teatro abierto. El teatro musical más representativo: el teatro musical americano, el teatro musical clásico alemán, el teatro musical clásico español. Investigación y análisis de las diferentes formas de teatro musical, así como de sus autores y figuras más representativas.

Materia

(R.D. 630/2010) **Sistemas de interpretación**

ECTS 6

Curso y semestre/s 3º curso 1º cuatrimestre

Tipología Práctica

Categoría Obligatoria del itinerario

Presencialidad

6 horas semanales

Requisitos previos Los establecidos con carácter general

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17	1, 2, 3, 4, 5.	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Participar activamente en procesos colectivos de estudio, e indagación personal y creativa, con disciplina actoral, apertura, escucha y espontaneidad. 2. Aplicar las herramientas corporales, vocales e interpretativas en el trabajo de la escena del teatro Musical. 3. Adquirir y ampliar elementos técnicos de la interpretación para la creación del personaje en un contexto de teatro musical (Solo y escena) 4. Ejercitarse en el entrenamiento actoral y de preparación física aplicado al musical, desarrollando, relacionando e integrando los recursos psicotécnicos y expresivos que hacen posible la actuación fluida y la experiencia creativa. 5. Utilizar los recursos ya asimilados en las nuevas pautas establecidas para abordar el género y estilo. 6. Dominar el análisis de la estructura dramática del texto hablado y cantado. 7. Manejar la terminología específica del teatro-musical con propiedad. 8. Conocer y aplicar métodos para el trabajo sobre el papel y la escena. 9. Conocer y experimentar las semejanzas, diferencias y adaptaciones técnicas del teatro musical clásico en España, Alemania y América. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

BLOQUE 1: El actor y el grupo de trabajo

1. Actitudes y aptitudes para el trabajo; cualidades individuales y versatilidad. Ética, técnica y disciplina.
2. Revisión de las bases del trabajo actoral: disposición, atención-concentración, observación, receptividad, imaginación, expresividad y organicidad.
3. Entrenamiento actoral aplicado al musical.

BLOQUE 2: Repaso de la técnica básica de interpretación en el musical

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia

1. Partitura de actor.
2. Análisis interpretativo.
2. Convenciones escénicas del teatro musical.

3. Preparación a la psicofísica del personaje en la escena y en el número musical

BLOQUE 3: Análisis de la estructura del texto y la partitura musical desde la perspectiva del actor musical.

- 3.1. El libreto o texto y su adaptación teatral y musical al grupo
- 3.2. Género y estilo del texto (Dramático, poético, lírico y narrativo)
- 3.3. Estudio de la estructura dramática: Tema, conflicto, personajes, situación, Temporalidad, espacio dramático, relaciones, etc.
- 3.4. Género y estilo del libreto musical
- 3.5. Análisis de la estructura musical en relación al personaje, la acción y la situación, recorrido dramático, etc.
- 3.6. Del texto hablado al texto cantado y bailado
- 3.7. Incidencia de la música en la función dramática de la estructura del personaje
- 3.8. Análisis musical, análisis dramático. Investigación, compilación y manejo de la información de la estructura dramática en general, análisis del carácter musical del personaje, tipos de textos hablados, cantados y bailados. Estructuras temporales y rítmicas.

BLOQUE 4: Los géneros en el teatro musical

- 4.1. Comedia
- 4.2. Drama.
- 4.3. La tragedia

BLOQUE 5: El teatro musical en:

- 5.1. Modelo español.
- 5.2. Modelos alemanes.
- 5.3. Modelos americanos.

BLOQUE 7: Análisis activo

- 7.1. Experimentación y búsqueda de las estructuras escénicas desde la perspectiva del actor en la composición del personaje desde la integración disciplinar de la escena musical
- 7.2. Análisis activo de la construcción del personaje a partir del libreto y la partitura musical
- 7.3. El tipo y el arquetipo en el Musical.
- 7.4. El Tempo-ritmo del personaje en relación con la atmósfera musical y las relaciones de los personajes
- 7.5. El personaje desde la estructura musical (Carácter y expresión)
- 7.6. Uso y manejo de los TIC

Esquema general del semestre:

Se comienza por el análisis de la estructura del texto y la partitura musical desde la perspectiva del actor musical a la vez que se realiza una evaluación inicial del grupo y de cada alumno.

El alumno investigará y seleccionará material de trabajo para el desarrollo de un Solo que servirá de base a su creación, composición y encarnación o representación del personaje en la primera parte y el abordaje de escenas seleccionadas en la segunda parte y final de semestre

Los contenidos se llevarán de una forma práctica en la que se aplicarán los conceptos teóricos y técnicos desarrollados y como se establece en los análisis activos de esta programación, con las cuestiones de diferenciación de géneros, estilo, así como las diferenciaciones entre el teatro musical clásico alemán, español y americano.

Los contenidos conceptuales y de carácter histórico se sincronizarán en lo posible con el tratamiento de diferentes canciones-escenas.

La entrega de los trabajos, fichas y el cuaderno de seguimiento del curso, se concretará por los profesores encargados de los diversos grupos.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales que suponen la presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados a la técnica y aprendizaje del actor.	Método expositivo. Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procedimientos cognitivos.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
AT. Lectura, recensión e incorporación al trabajo práctico de textos y documentos seleccionados en relación con la materia:	Desarrollo del aprendizaje de forma autónoma.	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas personalizadas de entrenamiento psicofísico.	Práctica mediante ejercicios.	1, 2, 3, 6, 9
AP. Ejercicios prácticos, individuales o en grupos, que permitan hacer un seguimiento de la adquisición de competencias técnicas y el desarrollo de las mismas:	Práctica mediante ejercicios. Ensayos y aprendizaje colaborativo. Resolución de problemas.	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9
AP. Trabajos de improvisación con diversos esquemas y propósitos.	Práctica mediante ejercicios. Aprendizaje colaborativo. Resolución de problemas.	1, 3, 4, 6, 7, 9
AP. Estudios y análisis activo relacionados con sus prácticas.	Estudios y análisis activo.	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
AT. Portafolio o cuaderno donde quedará reflejado el seguimiento del curso y la adquisición y desarrollo de las competencias:	Tutorías. Seguimiento de clase	1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
AE. Evaluación continua y final.	Tutorías. Seguimiento de clase	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Lectura, recensión e incorporación al trabajo práctico de textos y documentos seleccionados en relación con la materia que se evaluará también mediante pruebas orales y/o escritas.	10
Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas personalizadas de entrenamiento. Se evaluarán en continuidad y por su grado de aplicación en las tareas prácticas.	20
Ejercicios prácticos, individuales o en grupos, que permitan hacer un seguimiento de la adquisición de competencias técnicas y el desarrollo de las mismas. Evaluación continua en clase.	20
Trabajos de búsqueda de material, con diversos esquemas y propósitos. Trabajo sobre la partitura. Evaluación continua en clase.	10
Estudios y análisis activos relacionados con sus prácticas escénicas. Evaluación continua en clase. También en su concreción en las prácticas escénicas.	10
Portafolio o cuaderno donde quedará reflejado el seguimiento del curso y la adquisición y desarrollo de las competencias. Revisión periódica de evaluación.	10
Evaluación de exámenes teóricos y/o prácticos.	20
TOTAL (%)	100%

4.2. Criterios de evaluación

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Participar en las clases y demás actividades académicas de modo puntual, responsable, activo y sensible, favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y la relación interpersonal, como fundamento de la deseable disciplina artística y futuro rigor profesional.	CT: 1, 3, 6, 11, 12, 13, 15 CG: 1, 4 CE: 3 CA: 1, 2
2	Identificar correctamente y experimentar en la escena los diferentes géneros y estilos de la interpretación musical.	CT: 2, 4, 7, 8, 14 CG: 3, 5 CE: 3 CA: 3, 6, 9
3	Identificar la forma teatro-musical aplicada a cada trabajo escénico que se realice.	CT: 2, 4, 7, 8, 14 CG: 3, 5 CE: 3 CA: 3, 6, 7, 9
4	Dominar el trabajo de construcción de personaje en el musical: personaje individual y personaje coral, y su aplicación a la escena y la situación espacio-temporal.	CT: 9, 13 CG: 2, 4, 5 CE: 1, 2, 3 CA: 1, 3, 6, 9
5	Identificar y clasificar correctamente los diversos sistemas de trabajo aplicables a las diferentes formas de teatro musical abordadas en la asignatura: el teatro musical americano, el teatro musical alemán, teatro épico, cabaret y el teatro musical clásico español.	CT: 2, 4, 5, 7, 8, 14, 17 CG: 3, 5 CE: 3, 4 CA: 3, 4, 5, 8

4.3. Criterios de calificación

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.

- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- La evaluación continua, formativa, participativa y progresiva solo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita su evaluación, pues el profesor no tendría datos suficientes de observación directa para calificarlo.
- El Departamento de Interpretación establece que superado el 10% del total en faltas de asistencia, el profesor carecerá de elementos de juicio de observación directa, por lo que el alumno será calificado con una nota de 0 en aquellas partes que correspondan al seguimiento del proceso de trabajo, teniendo derecho a un único examen en las condiciones que se determinan en el apartado correspondiente.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es obligatoria la asistencia de los alumnos en aquellos momentos cuya presencia sea imprescindible para el buen desarrollo y finalización del trabajo de montaje (ensayos generales, técnicos, representaciones, etc.). De no haber una justificación documentada, el profesor podrá plantearse la posibilidad de interrumpir el proceso de trabajo y no permitir la representación.
- Con aquellos alumnos cuya asistencia sea continua y participativa, el profesor podrá determinar si el estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto, se aplicará la media aritmética final y si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.

Para la convocatoria extraordinaria se realizará un examen escrito de los contenidos teóricos o bien se presentarán los trabajos solicitados. Así mismo se realizará un examen práctico de las escenas y textos trabajados.

5. BIBLIOGRAFÍA

- BRECHT, Bertold. *El pequeño organón*, Granada: Ed. Universidad de Granada, 1993.
- HISCHAK, Thomas. *The Oxford companion to the american musical*. Oxford. Oxford University Press. 2008
- KNAPP, Raymond. *The american musical and the performance of personality identity*. Princeton. Princeton University Press, 2006
- KNEBEL, MARÍA. *El último Stanislavski.*, Madrid: Ed. Fundamentos. 1.996.
- LAYTON, William. *¿Por qué? El trampolín del actor*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1990.
- MAMET, David. *Una profesión de putas*, Madrid: Ed. Debate, 1995.
- McMILLIN, Scott. *The musical as drama*. Princeton. Princeton University Press. 2006
- MEISNER, Sanford & LONGWELL, Denis. *Sobre la actuación*, Madrid: Ed. Avispa, 2002.
- RICHARDSON, Don. *Interpretar sin dolor (alternativa al método)*, Madrid: ADE, 2.000.
- STANISLAWSKI, Constantin. *Mi vida en el arte*, Barcelona Alba Ed. 2013
- *El Trabajo del Actor sobre sí mismo (en el proceso creador de las vivencias)*, Escuela Superior de Arte Dramático Murcia 2000
- *El trabajo del actor sobre sí mismo (en el proceso creador de la encarnación)*, Barcelona Alba Ed. 2009