Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE CIENCIA,
UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN
Comunidad de Madrid

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE PIANISTA ACOMPAÑANTE Y REPERTORISTA

GUÍA DOCENTE DE PRESENCIA ESCÉNICA

CURSO 2019-2020

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Núm. ECTS: 3

Núm. horas lectivas: 90 (15 presenciales + 75 de trabajo autónomo)

Idioma en que se imparte: Español

Breve descriptor:

El conocimiento integral del intérprete (cuerpo-mente) en el espacio escénico, la comunicación con el público y el desarrollo de la creatividad en proyectos artísticos interdisciplinares.

2. PROFESOR/A RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Nombre y apellidos: María Perpetua Caja Martínez

Correo electrónico: maria.caja@rcsmm.eu

Breve currículo:

Doctora en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias (UAM). Máster Universitario en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura (UAM). Licenciada en Psicología (UAM). Licenciada en Antropología Social y Cultural (UNED). CAP (UCM). C. Superior en el Idioma Inglés (EOI), Profesora Titulada de Técnica Alexander (CTC de Londres)…Becada por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para perfeccionamiento de estudios en el extranjero. Experiencia profesional escénica en el Teatro Español de Madrid, Centro Dramático Nacional, BBC, TVE…Participación coral en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Profesora de Técnica Alexander en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid desde 1996 a 2013. Profesora de Técnica Alexander en el RCSMM desde el año 2005, donde también imparte Técnicas del Movimiento y Aplicaciones Prácticas, Presencia Escénica en el MPAyR y en el MIeIPME, y coordina el Servicio de Apoyo al Estudiante.

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE

Esta asignatura contribuye a conseguir las siguientes competencias:
Generales: CG1, CG2, CG4, CG6
Específicas: CE1, CE3, CE4, CE6,
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT8

Competencias de la Asignatura (CA):
CA1. Adquirir las herramientas físicas y psicológicas necesarias para el manejo de la ansiedad escénica.
CA2. Reconocer y dominar el espacio escénico.
CA3. Conocer el papel del cuerpo en la interpretación musical: en la ejecución, en la escena y en los hábitos saludables de la profesión.

CA4.Ser consciente del necesario proceso de autoconocimiento del intérprete para favorecer el desarrollo de la creatividad y la personalidad artística.
CA5. Desarrollar las habilidades comunicativas con el público.
CA6. Ser capaz de potenciar las actitudes que amplifican la presencia escénica.
CA7.Gestionar una actuación en público integrando los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales necesarios para una interpretación musical de excelencia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

El alumno/a que cursa la asignatura de Presencia Escénica

1.1. Conoce técnicas de relajación y herramientas psicólogicas que ayudan al manejo del
estrés escénico.
1.2. Reconoce y lucha con las barreras defensivas (físicas y psicológicas) que haya ido adquiriendo a lo largo de su proceso de aprendizaje.
1.3 Pierde el miedo a la experimentación de emociónes, miedos, complejos, etc., gracias al
ambiente de seguridad y empatía del grupo.
2.1. Es capaz de reconocer el espacio escénico.
3.1.Toma conciencia del papel del cuerpo para el rendimiento óptimo con el instrumento,
para su presentación en la escena así como para evitar lesiones de índole profesional.
4.1. Incrementa su autoconocimiento como vía de creatividad y desarrollo de su personalidad artística.
5.1. Es capaz de experimentar y potenciar la relación bi-direccional con el público.
6.1. Posee una Presencia escénica amplificada y más consciente en el escenario.
6.2. Es capaz de adoptar actitudes favorables a la autorrealización profesional.
7.1. Gestiona los conocimientos teóricos y prácticos para emprender proyectos musicales
individuales o de grupo.
7.2 .Muestra la actitud y las habilidades sociales para el trabajo en equipo.
7.3 .Posee una ética profesional que le permite interactuar adecuadamente con su medio
laboral.

4. CONTENIDOS

Contenidos teóricos:

- El cuerpo en la ejecución musical.
- El autoconcepto. La autoestima y la autoconfianza en el intérprete musical.
- La música y la emoción.
- La comunicación. El intérprete y el público.
- El concierto, nuevos formatos.
- El rol del intérprete: dimensión social, ética y profesional.

Contenidos prácticos:

Ejercicios de sensibilización, dentro y fuera de la escena, con y sin el instrumento, que buscan principalmente el aprendizaje y cambio en los procesos interpersonales e intrapersonales. Los ejercicios están ligados directamente con los contenidos teóricos de manera que lo experimentado vivencialmente se verbaliza para sacar conclusiones que ayuden a la compresión y fijación de lo aprendido. Se incluyen ejercicios de tocar el repertorio de obras de la asignatura de instrumento en la escena.

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

METODOLOGÍA

Explicaciones. Realización de trabajos individuales y grupales. Presentaciones en el aula.

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. Registro de la asistencia.
2. Desarrollo escrito de temas tratados en las sesiones presenciales.
3. Participación activa en trabajos individuales y grupales propuestos durante el desarrollo de las clases.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Pruebas teórico-prácticas	20%
Asistencia a clase, actitud y participación	50%
Presentación de trabajos	30%
Total	100%

8. RECURSOS Y MATERIALES

Aula amplia con focos.
Equipo audiovisual.
Conexión a internet.
Piano.
Instrumentos musicales del alumnado.
Colchonetas.
Objetos.

9.BIBLIOGRAFÍA

BACHELARD, Gaston: *La poética del espacio*. S.L. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 1965.

CALAIS-GERMAN, Blandine: *Anatomía para el movimiento*. Los libros de la liebre de marzo. Barcelona, 1988.

DALIA CIRUJEDA, Guillermo & POZO LÓPEZ, Ángel: *El músico. Una introducción a la psicología de la interpretación musical*. Mundimúsica, Madrid, 2018.

DIMON, Theodore: *Anatomy of the moving body. A basic Course in Bones, Muscles and Joints* North Atlantic Books, Berkeley, 2008.

FISCHER-LICHTE, Erika: *La estética de lo performativo.* Abada, Madrid, 2011.

HAGBERG, Karen: *Stage Presence from Head to Toe: A Manual for Musicians*. Scarecrow Press, Lanham, 2003.

LAYTON, William: *¿Por qué? Trampolín del actor*. Fundamentos, Madrid, 1990.

LÓPEZ DE LA LLAVE, Andrés & PÉREZ-LLANTADA, Mª Carmen: *Psicología para intérpretes*. S.A. Ediciones Paraninfo, Madrid, 2006.

MEISNER, Sanford y LONGWELL, Dennis: *Sobre la actuación.* La avispa, Madrid, 2003.

PARNCUTT, Richard and MCPHERSON, Gary: *The S*cience and Psychology of Music Performance. Oxford University Press, 2002.

SCHINCA, Marta: *Expresión Corporal (Técnica y Expresión del Movimiento)*, Wolters Kluwer España, Madrid, 2010.