

Curso 2023-2024

SOM Academy

Centro autorizado superior de Arte Dramático

Centro privado Autorizado

GUÍA DOCENTE DE CANTO 1 (4 créditos)

Titulación
TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

(Decreto 32/2011 de 2 de junio)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/09/2023

TITULACIÓN: TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

ASIGNATURA: ORTOFONÍA 1

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	OE.ITM	
Carácter	TPT	
Especialidad/itinerario	Interpretación/Teatro Musical	
Materia	Música y Canto	
Número de créditos	4	
Número de horas	Totales: 100	Presenciales: 80%
Departamento	Canto, Música y Voz	
Prelación/requisitos previos	Sin requisitos previos	
Idioma/s en los que se imparte	Castellano	

2. PROFESOR RESPONSABLE

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Romero, María _ Profesora Titular	grado@somescuelademusicales.com

3. RELACIÓN DE COORDINADORES DE PRÁCTICAS Y GRUPOS ASIGNADOS

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
González, Verónica _ Jefa de estudios del área de Voz	canto@somescuelademusicales.com	1º único

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
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.
Liderar y gestionar grupos de trabajo.
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
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el

ejercicio profesional.

Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Competencias generales

Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos, mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo, asumiendo el riesgo y tolerando el fracaso.

Comunicar mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de nuevas tecnologías

Competencias específicas

Dominar los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación.

Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo.

Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las diferentes técnicas interpretativas.

Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical.

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1._Trabajar sobre los conceptos básicos del canto. Respiración, fonación, afinación, articulación, timbre, el ritmo y la vocalización.

2._“Resonadores” / “registros”: Entender a qué se refieren los conceptos de voz de pecho, voz mixta y voz de cabeza y aplicarlas profundizando en el primer nivel en la voz de cabeza o lírica.

6. CONTENIDOS

1.- Conocimiento técnico de la voz,

2.-Afinación en diferentes escalas.

3.- Conocimiento y aplicación de las figuras en Estill Voice Training . .

4.- Manejo correcto del aire.

5.- Conocimiento y manejo del “apoyo” en fraseo musical (entrenamiento de tiempos fonatorios, gestión inspiratoria y espiratoria, entrenamiento de las “respiraciones robadas”).

6.- Fonación y articulación de vocales.

7.-Interpretación de las partituras

- 8.- Realizar un calentamiento adecuado para el cuerpo-voz
- 9.- Conocimiento, entendimiento y práctica de la voz lírica y la voz mixta.
- 10.- Dominio del repertorio de teatro musical desde el s.XVIII (ópera/opereta) a comienzos de los 70.
11. La propiocepción.
12. Práctica de Armonía vocal.

Índice de Temas:

1. Anatomofisiología Vocal General: Anatomía de la voz (Aparato respiratorio, aparato fonador, aparato resonador). Propiocepción: postura, niveles de esfuerzo y “estados de atracción”. Técnicas de reeducación postural. Técnica de Alexander.
2. Funcionamiento vocal (I): La respiración. Anatomía específica del sistema respiratorio. Fundamentos teóricos de la respiración. Musculatura respiratoria y “tipos de respiración”. Manejo de presiones sub- y supraglótica. Entrenamiento vocal con ejercicios de Tracto Vocal Semi-ocluido. El “LAX VOX”. Práctica de tiempos fonatorios.
3. Funcionamiento vocal (II): Anatomía específica de la laringe y del tracto vocal. Figuras de Estill Voice Training: pliegues vocales verdaderos (inicios), pliegues vocales verdaderos (masa), pliegues vocales falsos (constricción y retracción), alturas de la laringe, el velo del paladar, el esfínter ariepiglótico (twang), el cartílago tiroides (inclinación), los anclajes (de cabeza-cuello y de torso).
4. Dicción y articulación a través de figuras de Estill Voice Training: la lengua, la mandíbula y los labios. Ecuilibración de vocales. Articulación de consonantes. El “mirening”.
5. Voz lírica. Reconocimiento de figuras de EVT en la voz lírica. La calidad vocal de ópera y el “legit singing”.
6. Voz Mixta. Reconocimiento de figuras de EVT en la voz mixta.
7. Higiene vocal. Hábitos adecuados para el cuidado de la voz. Auto masaje vocal aplicado a musculatura extrínseca de la laringe. Elaboración de un calentamiento vocal propio.
8. La historia del teatro musical de la opereta hasta comienzos de los años 70 a través del repertorio trabajado **(tema transversal a lo largo del curso)**.
 - 1 ó 2 Temas Corales (*My Fair Lady*, *La Ópera de los Cuatro Cuartos*, *Sonrisas y Lágrimas*, *Anything Goes*, *She loves me*).
 - 1 ó 2 Dúos (*The Beggar’s Opera*, *La ópera de los cuatro cuartos*, *Cantando bajo la Lluvia*, *The King And I*, *Oklahoma*, *un americano en Paris*, *Fifty Million Frenchmen*)
 - 4 Temas individuales. Por autores (Benjamin Britten, Kurt Weill, Irving Berlin, , Rodgers and Hammerstein, Bernstein, Lerner Loewe, Gilbert Sullivan, Gershwin y Cole Porter).
9. Entrenamiento vocal adaptado al tipo de repertorio **(tema transversal a lo largo del curso)**.
10. Interpretación de repertorio: de lo técnico a lo expresivo **(tema transversal a lo largo del curso)**.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 10 horas
Actividades prácticas	a: 65 horas
Realización de pruebas	a: 5 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 10 horas
Preparación prácticas	b: 10 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 100 horas

8. METODOLOGÍA Y PLAN DE SEGUIMIENTO

Actividades prácticas	<ol style="list-style-type: none">1. Ejercicios prácticos corales e individuales.2. Trabajo de Armonía vocal.3. Entrenamiento físico-vocal4. Prácticas corales e Individuales5. Exámenes teórico-prácticos6. Prácticas en público. Clases abiertas.
-----------------------	--

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<p>Registro del seguimiento del proceso de aprendizaje. Reflexiones verbales o escritas sobre la práctica en clase, exámenes escritos u orales, memorias sobre las pruebas prácticas.</p> <p>Trabajos de clase propuestos por la profesora.</p> <p>Trabajo final de curso: informe reflexivo del aprendizaje (oral y/o escrito).</p>
----------------------	--

Actividades prácticas	Registro de seguimiento del proceso de aprendizaje. “Pruebas” prácticas presentadas en tiempo y forma al final de cada bloque de contenidos planteados por el profesor
-----------------------	---

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas y prácticas	<p>Los procedimientos propios de la evaluación continua se basan en la frecuencia de la práctica en grupo.</p> <p>Se contemplan los siguientes aspectos para la evaluación tanto en las actividades teóricas como prácticas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Desarrollo de las capacidades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos prácticos pedagógicos.- Desarrollo de las capacidades relacionadas con la conceptualización y la comprensión de las herramientas trabajadas.- Desarrollo de las capacidades para asumir y valorar criterios de trabajo diferentes a los propios; en concreto los criterios de la asignatura que defina el profesor.- Trabajos prácticos y teóricos que los alumnos deben presentar a lo largo del curso. (Corrección ortográfica y de redacción).- Capacidad de análisis crítico, de reflexión y de objetivación de los conceptos básicos de la asignatura a través de ejercicios de conceptualización.-Claridad en las exposiciones orales.- Puesta en valor de una actitud personal de respeto frente al trabajo y al grupo.-Disciplina-Rendimiento: asimilación del trabajo realizado y progresión favorable a lo largo del periodo de aprendizaje.-Creatividad.-Memorización adecuada a la evolución del proceso.- Puesta en valor de la responsabilidad individual y grupal.- Puesta en valor de la participación constructiva
----------------------------------	--

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Seguimiento individualizado (Actitud y evolución)	40%
Examen artístico/técnico. Será necesario obtener una calificación mínima de un 5 sobre 10 en esta parte para poder hacer media.	40%
Examen teórico /Ejercicio de conceptualización. Será necesario obtener una calificación mínima de un 5 sobre 10 en esta parte para poder hacer media.	20%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Examen artístico /técnico	80%
Examen teórico *Será necesario obtener una calificación mínima de un 5 sobre 10 en esta parte para poder hacer media.	20%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen artístico/ técnico	80%
Examen teórico	20%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Esta ponderación, así como la correspondiente adaptación curricular en función del tipo de discapacidad del estudiante en cuestión, serán establecidas por la o el profesor-tutor correspondiente con la supervisión del Coordinador de Prácticas de la especialidad o itinerario.

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

CRONOGRAMA

Dado que cada estudiante elegirá la práctica según sus posibilidades e intereses personales no se puede establecer una cronología.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

A determinar en cada práctica concreta.

11.1. Bibliografía general

A determinar en cada práctica concreta.

SOM Academy

Centro autorizado superior de Arte Dramático