ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Herramientas vocales aplicadas a la interpretación audiovisual

GUÍA DOCENTE

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	1er semestre
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Reconocer la importancia de la voz como herramienta básica para la interpretación en cine y televisión. Estudio de la técnica vocal y de los elementos que interfieren en su dominio. La relación entre personaje y registro. Trabajo de acentos. Técnicas de expresión vocal fundamentales para la locución y el doblaje. Marcas y ritmo, volumen, tesitura de la voz y dicción.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CB10	Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser, en gran medida, auto-dirigido o autónomo.
CG01	Expresar una comprensión amplia y sistemática de las técnicas y los procesos interpretativos en las artes escénicas.
CE02	Dominar las técnicas interpretativas y ejercitarlas adecuadamente en situaciones de interpretación audiovisual.
CE03	Crear, entrenar y desarrollar personajes en televisión a partir del guion, la documentación y el trabajo individual, o a partir del trabajo con el/la realizador/a, con los demás intérpretes y con el resto del equipo.
CE04	Desarrollar la habilidad para interpretar adecuadamente los diversos personajes adaptándose a las condiciones de una grabación o locución.
CE07	Dominar las herramientas necesarias para poner en práctica soluciones a posibles problemas en el desarrollo de sus funciones como intérprete.
CE09	Desarrollar flexibilidad, musculatura y especificidad en la articulación del sonido para manejar las necesidades vocales de cualquier texto o escena.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Utilizar su voz con mayor riqueza de tonos y timbres.
02. Mostrar una dicción precisa y fluida.
03. Conectar sus impulsos y su voz en el trabajo interpretativo.

04. Aplicar el conocimiento de sus recursos vocales a las necesidades específicas del personaje.
05. Saber trabajar el castellano neutro.
06. Aprender a reproducir al menos un acento que no sea el propio.
07. Controlar los tres pilares básicos de la voz: relajación, dicción y el aire.
08. Ser consciente de cuándo una palabra está dicha con una dicción perfecta y cuándo está rozada.
09. Utilizar la voz como un auténtico instrumento de comunicación tomando conciencia y poder de esta.
010. Descubrir el amplio registro vocal del que disponemos cada uno/a.
011. Narrar con soltura textos largos, manteniendo la atención y el interés del/la oyente.
012. Pegarse a la interpretación del personaje original, captando sus matices
013. Dotar al estudiante de las capacidades fundamentales para la interpretación del sonido desde un punto de vista creativo.
014. Adquirir los conocimientos básicos de la tecnología del sonido, aplicada a la voz y su utilización en el sonido audiovisual.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

Código Competencia	*Código Resultado de aprendizaje*
CB10	RA05
CG01	RA02, RA04, RA05
CE02	RA04, RA06, RA07
CE03	RA02, RA03, RA05, RA06, RA07
CE04	RA03, RA05, RA06, RA07
CE07	RA03, RA04, RA06
CE09	RA01, RA04, RA05

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD6	Tutorías académicas.

Contenidos

Temario	La asignatura ofrece una concienciación real sobre cómo la voz es una herramienta básica en el *ACTING*, por lo que el/la profesional audiovisual (cinematográfico y televisivo) debe poseer un dominio técnico profuso de todos sus recursos vocales. Esta asignatura está enfocada al trabajo sobre:

	BLOQUE I: 1. CONSCIENCIA DE LA CINÉTICA RESPIRATORIA 2. LA VIBRACIÓN EN EL CUERPO. 3. LA APERTURA DEL CANAL DEL SONIDO 4. FLEXIBILIDAD Y EXPRESIVIDAD VOCAL 5. VARIEDAD LINGÜÍSTICA BLOQUE II: 1. CONCEPTOS TECNOLÓGICOS DEL SONIDO 2. EXPRESIÓN SONORA Y ANÁLISIS. 3. PROCESOS DEL SONIDO. SONIDO DIRECTO. 4. PRÁCTICAS DE CAPTACIÓN DE SONIDO DIRECTO Y ANÁLISIS. BLOQUE III: 1. LOCUCIÓN DOCUMENTAL 2. LOCUCIÓN PUBLICITARIA 3. LOCUCIÓN DE AUDIOLIBROS 4. REGISTROS DE VOZ 5. DOBLAJE DE VIDEOJUEGOS 6. DOBLAJE DE ANIMACIÓN Y FICCIÓN

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula	24 horas
AF6	Asistencia a tutorías presenciales y online	1,5 horas
AF7	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento	4,5 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas	102 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN
El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. X SÍ ☐ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos	Tarea Bloque I [Personaje] 25% Tarea Biopic [Acento] 25% Tarea Bloque II [Técnico] 30% Tarea Bloque III [Doblaje] [evaluable de forma independiente]	80%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Nivel de destreza adquirido en la materia de forma continua y a lo largo del curso.	10%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Elemento fundamental de la evaluación que marca el desarrollo de las sesiones. Actitud ante los propios problemas y desarrollo, los compañeros/as, el profesor/a, el aula, los elementos, etc,	10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría de Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Básica:

Alcoba, S. (2000). *La expresión oral*. Ariel.

Berry, C. (2006). *La voz y el actor.* Alba.
Bravo,E. (2018). Esas voces: más allá de la locución. Independently published
Calais-Germain, B. (2014). *Anatomía para la voz.* La liebre de marzo.
Linklater, K. (2006). *Freeing the natural voice.* Drama Publishers.
Linklater, K. (2009). *Freeing Shakespeare's voice.* Drama Publishers.
Meca, J.A. (2014). La sustancia de la voz. Aljibe
Navarro Tomás, T. (1991). *Manual de Pronunciación Española*, 25 edición. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ocampo Guzmán, A. (2010). *La libertad de la voz natural: el método Linklater.* Universidad Nacional Autónoma de México.
Quesada Pacheco, M.A. (2013). *El español de América*. Editorial Tecnológica.
Rodenburg, P. (2005). *The Actor Speaks. Voice and the Performer.* Methuen Publishing Limited
Sánchez Bustos, I. (2012). La voz: La técnica y la expresión. Paidotribo

Complementaria:

Adorno, T.W.& Eisler, H. (1976). *El cine y la música*. Fundamentos.
Aldeguer, S. (2017). *Anécdotakes*. Círculo Rojo.
Amyes, T. (1992). *Técnicas de postproducción de audio en video y film*. Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.
Boston, J. y otros (2017). *Breath in action. The Art of Breath in Vocal and Holistic Practice.* Jessica Kingsley Publishers.
Bridgmont, P. (2002). *La liberación del actor.* Ellago Ediciones, S. L.
Calais-Germain, B. (2006). A*natomía para el movimiento (Tomo IV): El gesto respiratorio.* La liebre de marzo.
Chion, M. (1993). *Audiovisión*. Paidós.
Chion, M. (1993). *Sonido*. Paidós.
Chion, M. (1997). *La música en el cine*. Paidós.

Chion, M. (2004). *La voz en el cine*. Cátedra.
Chion, M. (2001). *El arte de los sonidos fijados*. Centro de Creación Experimental.
Colón Perales, C. (1993). *Introducción a la música en el cine: la imagen visitada por la música*. Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla.
Colaianni, L. (1994). *The Joy of phonetic and accents.* Drama Book Publishers.
Damasio, A. (2008). *El error de Descartes.* Ed. Crítica.
Damasio, A. (2009). *En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos.* Destino.
Damasio, A. (2018). *La sensación de lo que ocurre: Cuerpo y emoción en la construcción de la conciencia.* Destino.
Feldenkrais, M. (1991). *La dificultad de ver lo obvio.* Paidós.
Guevara, Alejando. (2013). Locución, el entrenador personal. Iberoamericana Comunicación.
Gorina, V. & Padroll, J. (1986). *Música y cine.* Salvat.
Knèbel, M.O. (1998). *La palabra en la creación actoral.* Fundamentos.
Labonté, M.L. (2012). *Liberar las corazas: Método de liberación de corazas. Al corazón de nuestro cuerpo.* Luciérnaga SL.
Le Huche, Fr. (1999). *Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla.* Masson, S.A.
Murch, W. (2003). *En el instante del parpadeo.* Ocho y Medio.
Nieto, J. (1996). *Música para la imagen: la influencia secreta*. SGAE.
Ondaatje, M. & Murch, W. (2002). *The Conversations. Walter Murch and the Art of Editing Film*. Vintage Canada.
Rodríguez, A. (1998). *La dimensión sonora del lenguaje audiovisual*. Paidós.
Rumsey, F. & McCormick, T. (1994). *Introducción al sonido y la grabación.* Instituto Oficial de Radio y Televisión Española.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Hooper, T. (Director).(2010). *El discurso del Rey.* (*The King'sSpeech)* [Pelicula]. UK Film Council/The Weistein Co./Momentum Pictures/Aegis Film Fund/Molinare London/ Filmnation Entertainment.

Fabrizi, A. (Director). (2008). *Giving voice. La voce naturale [DVD]* Worldvideo Productions & Fourlab. EU:BlueFilm.

SITIOS WEB DE INTERÉS

cvc.cervantes.es/portada.htm
http://documentacionteatral.mcu.es
http://cdaem.mcu.es/
www.consultasfundeu.es
www.linklatervoice.com/
www.rae.es
www.thelinklatercenter.com/
www.eldoblaje.com

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda para trabajar, (se recomiendan varias capas según varíe la energía de los ejercicios); botella de agua; cuaderno para tomar notas y bolígrafo, rotulador…; el material, en papel, que se vaya entregando.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES