

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Música y Canto I

GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS E INTERPRETACIÓN
AUDIOVISUAL
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo proporcionar al estudiante las bases necesarias para el desarrollo de habilidades vocales y musicales. Se abordarán aspectos anatómicos y fisiológicos de la voz, así como nociones básicas de teoría musical, lectura melódico-rítmica y afinación. Asimismo, se prestará especial atención a la adquisición de hábitos vocales saludables para lograr el máximo rendimiento vocal.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la interpretación escénica y audiovisual.
CG02	Generar conceptos artísticos propios y desarrollar la capacidad de expresarlos mediante herramientas y lenguajes propios de las artes escénicas y/o performativas.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica interpretativa individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CE06	Asimilar diferentes métodos de entrenamiento de la voz para mejorar la articulación y proyección vocal y desarrollar su potencial expresivo en la práctica actoral.
CE08	Conocer y poner en práctica las teorías musicales y las principales técnicas del canto y la danza necesarias para el trabajo creativo del actor.

Resultados de aprendizaje

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

01. Conocer los aspectos anatómicos y fisiológicos de su instrumento principal: la voz.
02. Tener destreza en el empleo de la voz cantada.
03. Establecer una nueva conciencia corporal y respiratoria.
04. Tener hábitos vocales saludables.
05. Poseer conocimientos musicales necesarios para desenvolverse con seguridad.
06. Comprender y seguir una partitura con solvencia.
07. Gestionar correctamente su capacidad auditiva, rítmica y de afinación.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>Forma y Ritmo</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Pulso, acento y compás. Escritura y lectura de ritmos: divisiones y subdivisiones rítmicas. 02. El Compás: compás simple y compuesto. 03. Análisis de formas simples. 04. Indicaciones de velocidad, articulación y dinámica.
	<p>Melodía y Armonía</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. El sistema tonal, semitono y tono. Concepto de escala. Intervalos y consonancias. 02. El arpeggio, construcción de acordes. Acordes diatónicos. Escala mayor y menor. Funciones de tónica, subdominante y dominante: las cadencias. Escalas pentatónicas. 03. Entonación desde un centro tonal. <i>Sight reading</i>.
	<p>Voz</p> <ol style="list-style-type: none"> 01. Reconducción postural general. 02. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. La respiración costodiafragmática con y sin apoyo. 03. La laringe. Anatomía y fisiología. Constricción versus retracción. 04. Higiene vocal. Pautas y consejos para el cuidado de la voz. El calentamiento vocal. 05. El registro vocal: pasaje. Conceptos clave: voz de pecho, voz de cabeza y voz mixta. 06. Coordinación fonorespiratoria consciente en voz hablada y voz cantada. 07. La voz y el gesto. 08. La entonación. 09. El canto coral.

	10. Aplicación práctica de las técnicas vocales y musicales de la asignatura con la interpretación de canción solista, dúo y coro.
--	--

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	3 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	120 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. 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.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas presenciales de conocimiento (orales y/o escritas)	<ul style="list-style-type: none"> • Examen parcial de música 10% • Examen final de música 15% • Prueba de canto grupal 10% • Prueba de canto individual 15% 	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de canto 15% • Trabajo de música 15% 	30%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	<ul style="list-style-type: none"> • Tareas de evaluación continua de Música 5% • Tareas de evaluación continua de Canto 5% 	10%
SE5 Actitud y participación.	<ul style="list-style-type: none"> • Música 5% • Canto 5% 	10%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría 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

MÚSICA

- Aguilar, María del Carmen. (2012). *Método para leer y escribir música a partir de la percepción*. Buenos Aires: Piscis. ref : ISBN: 9789872834203.
- Benward, Bruce and Marilyn Saker. (2009). *Music in Theory and Practice, Volume I, 8th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Benward, Bruce and Marilyn Saker. (2009). *Music in Theory and Practice, Volume II, 8th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Chamorro, Joan. (2001). *Lenguaje Musical*. Barcelona:Taller de Músics, Escola de Música S.L. ISBN84-88206-08-6
- Crespo, Néstor. (2008). *Lenguaje musical, cuaderno de trabajo*. Buenos Aires: Olaya 1177 Cap.
- Del Corral, Alfonso. (2011). *Lectura rítmica vol. 1, 2 y 3*. Valencia: Creative commons.
- Levine, M. (1995). *The jazz theory book*.
- Wedge, George A. (1978). *Ear-training and sight-singing*. G. Schirmer, inc., New York. ASIN: B00CCMFBGC.

CANTO

- Bunch Dayme, Meribeth. (2005). *The performer's Voice. Realizing your Vocal Potential*. W.W.Norton & Company, New York
- Calais-Germain, Blandine and François Germain. (2015). *Anatomy of Voice. How to enhance and project your best voice*. Healing Arts Press, Rochester.
- Chekhov, M. (1953). *On The Technique Of Acting*. Routledge.
- Chun-Tao Cheng, S. (1993). *El Tao de la Voz*. Gaia Ediciones.
- Curwen, J. (1880). *Musical theory*. London: Curwen.
- Karpf, Anne. (2007). *The Human Voice: The Story of a Remarkable Talent*, London: Bloomsbury.
- Kayes, G. (2017). *Singing and the actor*. Gillyanne Kayes.

- McDonald Klimek, M., Obert, K., Steinhauer, K. (2005). *The Estill Voice Training System. Level 1. Compulsory Figures for Voice Control*. Estill Voice Training Systems International.
- Riggs, S., & Carratello, J. D. (1992). *Singing for the stars: A complete program for training your voice*. Van Nuys: Alfred.
- Sadolin, C. (2013). *Complete vocal technique*. Copenhagen: Shout Publ.
- Tulón i Arfelis, C. (2005). *Cantar y Hablar*. Paidotribo.

SITIOS WEB DE INTERÉS

www.earmaster.com
www.teoría.com
www.musictheory.net
www.lightnote.co
www.x-minus.pro
www.vocalremover.org
<https://www.voicescienceworks.org/>

El ciclo vocal: <http://youtu.be/ldDFkxUTJ0>
El diafragma: <http://youtu.be/hp-gCvW8PRY?list=PL21CEBF37FF10C814>
El sistema respiratorio: <http://youtu.be/o2OcGgJbiUK?list=PL21CEBF37FF10C814>
Anatomía respiratoria: <http://youtu.be/DCVIEMNPe1E>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Piano o teclado eléctrico o virtual.
Diapasón.
Metronomo.
Grabadora.
Papel pautado.
Ordenador.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Las que se programen en TAI y tengan que ver con la asignatura.