



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



Universidad  
Rey Juan Carlos

# *Música y canto II*

## GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS - INTERPRETACIÓN  
Curso 2023/2024

## *Identificación de la asignatura*

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	3 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música
<i>Equipo Docente</i>	Natalia Calderón; Sara Torres (responsable del Departamento de Interpretación)

## *Presentación de la asignatura*

Entrenamiento vocal, interpretativo y técnicas modernas de canto, enfocado en la postura del cantante, constricción versus retracción, función psicomotriz del sonido y coordinación consciente fono-respiratoria. Higiene y recursos para la conservación y cura del aparato fonador. Iniciación al teatro musical.

## *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 ex
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.
CG05	Solucionar problemas y generar dinámicas de trabajo en entornos multidisciplinares.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
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 Aplicar las herramientas de trabajo vocal con facilidad y competencia, comprendiendo la técnica requerida en cada caso.
- 02 Identificar el trabajo idóneo en cada momento, tomando las decisiones adecuadas al trabajo vocal propuesto.
- 03 Integrar todos los conocimientos adquiridos para desarrollar un trabajo práctico de canto de calidad suficiente.
- 04 Mostrar interés por la música y el canto en todas sus formas, apreciando su valor cultural y estético, aplicando sus conocimientos para interpretar cada estilo con solvencia y seguridad.
- 05 Integrarse en grupos de trabajo aportando sus conocimientos con seguridad y madurez.

## *Metodología docente*

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

## *Contenidos*

<i>Temario</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>01. RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA INTERCOSTAL. Inspirar y espirar en el canto. Diferencia Voz hablada y voz cantada.</li> <li>02. COORDINACIÓN FONORESPIRATORIA. Emisión y ataque del sonido. Apoyo/sostén de la voz.</li> <li>03. LA POSTURA DEL CANTANTE. Stretching. Anatomía y fisiología del sistema respiratorio.</li> <li>04. HIGIENE y RECURSOS PARA EL CUIDADO DEL APARATO FONADOR. Hidratación.. Estiramiento y relajación.</li> <li>05. LA LARINGE. Anatomía y fisiología aplicada. Constricción versus retracción. Registro vocal: El pasaje</li> <li>06. PROYECCIÓN DE LA VOZ Volumen. Voz de cabeza, voz de pecho y voz mixta.</li> <li>07. TÉCNICAS DE LA VOZ APLICADAS AL CANTO. Voice Craft y otras técnicas.</li> <li>08. CARACTERIZACIÓN CON LA VOZ Color, sonido y estados de ánimo.</li> <li>09. GESTO EN LA VOZ. Organicidad. Interpretación y emocionalidad en el canto.</li> <li>10. VARIACIONES EN GRUPOS DE CANTO Canto solista, trío vocal y coro</li> <li>11. INICIACIÓN A LA INTERPRETACIÓN EN TEATRO MUSICAL Repertorio específico de Teatro Musical. Improvisación escénico-musical.</li> </ol>
----------------	---

## Actividades Formativas

AF1	Clases teóricas y teórico-prácticas.	12 horas
AF2	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	9 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
AF7	Evaluación.	3 horas
AF8	Evaluación.	60 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 de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prueba de Canto solista (70%)</li> <li>• Prueba de Trío vocal (30%)</li> </ul>	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajos y tareas del curso (50%)</li> <li>• Prueba de Coro (50%)</li> </ul>	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	Trabajo sobre la evolución continua de las actividades realizadas en clase. Asimilación y práctica en casa de la materia impartida.	20%
SE5 Actitud y participación.	Comportamiento en clase, actitud con la profesora y el resto del grupo. Capacidad de adaptación e incorporación de las indicaciones dadas. Observación, escucha e integración propia del trabajo de compañeras y compañeros. Constancia, trabajo autónomo, autocrítica y capacidad de recibir feedback.	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

- Chun-Tao Cheng, S. (1993) *El Tao de la Voz*. Gaia Ediciones.  
 Kayes, G. (2015). *Singing and the Actor*. Taylor and Francis.  
 Mallet, T. (2000). *The Singing and Acting Handbook Games and Exercises for the Performer*, Routledge.  
 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.  
 Melton, J. (2007). *Singing in Musical Theatre: The Training of Singers and Actors*. Allworth.  
 Moore, T. (2008). *Acting the Song. Performance Skills for the Musical Theatre*. Allworth.  
 Oswald, D. (2005). *Acting for Singers: Creating Believable Singing Characters*. Oxford University Press.  
 Seven, A. (2019). *The Singer Acts, the Actor Sings. A Practical Workbook to Living Through Song, Vocally and Dramatically*. Zed Books.  
 Tulón i Arfelis, C., (2009). *Cantar y Hablar*. Paidotribo.  
 Tulón i Arfelis, C., (2009). *La Voz*. Paidotribo.

### FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

### SITIOS WEB DE INTERÉS

- Wikipedia: La Laringe, el Sistema Respiratorio, etc.  
 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>  
[www.voicecraft.com](http://www.voicecraft.com)  
*El Tao de La Voz*  
*Gospel Choirs en general: Georgia Mass choir, Mississippi Mass Choir, Inside Voices, Gospel Factory*  
 (youtube)

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Piano o teclado eléctrico o virtual.  
Metróno.omo.  
Diapasón.  
Grabadora.  
Ordenador (trabajo a entregar en Word).  
Ropa cómoda

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES