

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA			
NOMBRE:	CANTO I		
MATERIA:	MÚSICA Y CANTO		
FORMACIÓN BÁSICA	OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD	X	OPTATIVA
ESPECIALIDAD/ES:	INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL		
CURSO: PRIMERO	ANUAL	X	SEMESTRAL
CRÉDITOS ECTS: 6	HP/S: 3	HNP/S: 2	
PRELACIÓN CON ASIGNATURAS:			
DATOS DEL PROFESORADO			
NOMBRE:			
DEPARTAMENTO:	VOZ Y LENGUAJE	E-MAIL:	
DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN			
1. DESCRIPTOR SEGÚN BOJA:			
Estudio y dominio de la voz cantada: elementos técnicos y expresivos. Aplicación de la técnica del canto a diversos géneros y estilos.			
2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN			
Canto I es una asignatura troncal y obligatoria en el primer curso de la Especialidad de Interpretación en el Musical. Su finalidad es proporcionar al alumnado los recursos vocales, musicales y cognitivo-emocionales que faciliten su formación artística, creadora, interpretativa y comunicadora en el contexto específico del teatro musical. La asignatura aborda los fundamentos técnicos, interpretativos y estilísticos del canto moderno, con especial atención a la respiración, la técnica de voz cubierta y abierta, y el repertorio del teatro musical posterior a 1960, tanto solístico como coral.			
Guarda relación directa con otras asignaturas de la especialidad: Técnica Vocal I, Música I, Interpretación, Danza y Expresión Corporal.			
COMPETENCIAS según Decreto 259/2011 de 26 de julio por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía.			
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE CANTO I:			
1. Investigar y conocer las características de diferentes estilos y técnicas de canto (voz cubierta y abierta), y tipos de clasificación vocal. (CT2, CT7, CT13, CG3, CE13)			
2. Investigar y conocer diferentes géneros de la música vocal escénica con especial atención al teatro musical, cine musical, zarzuela, cabaret, vodevil, revista, ópera y opereta. (CT2, CT7, CT13, CT17, CG3, CE13)			
3. Investigar, conocer y comprender los argumentos y características dramáticas de las partituras y obras que interpreten en esta asignatura. (CT2, CT7, CT13, CG3, CE13)			
4. Desarrollar una emisión vocal sana a través de los diferentes aspectos que intervienen en la técnica vocal: concienciación corporal y postural; respiración costo-diafragmática-abdominal y progresivo control del aire; correcta articulación y dicción; aprovechamiento de los resonadores (sensaciones propioceptivas y			

auditivas) y exploración de posibilidades tímbricas y expresivas de su voz. (CT2, CT6, CT13, CT15, CG3, CG5, CE11)

1. Desarrollar la afinación y entonación, así como los conocimientos musicales (ritmo, fraseo, dinámicas), aplicándolos a las partituras. (CT2, CT6, CT13, CT15, CG3, CG5, CE11)
2. Realizar un repertorio adecuado a sus características vocales individuales, donde pueda aplicar y trabajar diferentes aspectos técnicos y musicales propios del teatro musical. (CT6, CT13, CT15, CT17, CG5, CE12)
3. Aplicar los conocimientos vocales, musicales y dramáticos para interpretar su repertorio. (CT2, CT6, CT13, CT15, CG5)
4. Desarrollar la capacidad de concentración, memoria y control de sí mismo. (CT13, CG1, CE11)
5. Valorar la voz como instrumento único en cada persona, capaz de una gran versatilidad tímbrica y expresiva, que cualquier persona, orgánica y fisiológicamente sana, puede desarrollar adecuadamente. (CT13, CG3, CE11)
6. Afianzar los hábitos de higiene vocal y buen uso de su instrumento vocal. (CT13, CG3, CE11)
7. Fomentar la sensibilidad musical y el interés por los diferentes estilos y géneros de música vocal escénica. (CT17, CG1, CE13)

CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I: Técnica vocal

- Concienciación corporal y postural, relajación y concentración.
- Respiración costo-diafragmática-abdominal, progresivo control del aire y sensibilización del apoyo.
- Ataque del sonido, ampliación de la tesitura y conformación del registro vocal.
- Articulación, dicción y resonadores. Desarrollo de la proyección vocal y la versatilidad tímbrica.
- Técnica de canto cubierto (clásica) y abierto (moderna). Prácticas de escalas, arpeggios, agilidades y saltos.
- Trabajos teóricos sobre los tipos de clasificación vocal, técnicas de canto y profilaxis e higiene vocal.
- Vocalizaciones.
- Aplicación de conocimientos técnicos en su repertorio.

BLOQUE TEMÁTICO II: Lenguaje musical

- Ritmo y cuadratura.
- Aire o agógica.
- Afinación, entonación y empaste vocal.
- Repertorio coral a una y a varias voces: corales del teatro musical, zarzuela y repertorio histórico europeo.
- Repertorio solista de teatro musical de nivel inicial.
- Trabajo teórico sobre géneros musicales escénicos: compositores, obras.

BLOQUE TEMÁTICO III: Interpretación vocal, musical y dramática

- Expresión vocal.
- Fraseo y articulación musical.
- Matiz y dinámica.
- Carácter.
- Argumento de obras y características de personajes en su repertorio.
- Aplicación de conocimientos técnicos y expresivos para la interpretación.
- La adecuación del movimiento físico al canto.

REPERTORIO OBLIGADO:

- Corales del teatro y repertorio histórico europeo.
- 1 pieza coral de zarzuela.
- 1 pieza coral de repertorio de teatro musical de nivel inicial.
- 2 canciones individuales de repertorio de teatro musical de nivel inicial: la primera en idioma libre (1er cuatrimestre) y la segunda en español (2º cuatrimestre).

METODOLOGÍA

La metodología será abierta y flexible, activa y participativa. Se partirá de una evaluación inicial que permita garantizar que el aprendizaje se construya sobre los conocimientos previos del alumnado.

Para llevar a cabo los diferentes contenidos de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Principios generales:

- Favorecer la capacidad de aprender a aprender, el aprendizaje significativo y funcional.
- Carácter reflexivo: busca dejar patente la necesaria unión entre la teoría y la práctica.
- Integrar como recurso de aprendizaje al proceso de evaluación.
- Incorporar las nuevas tecnologías como recursos formativos.
- Propiciar un clima de afectividad, seguridad, interrelación, acogida personal y autoestima, que fomente la participación activa.
- Fomentar la motivación y el aprendizaje reflexivo.
- Realizar evaluación permanente.
- Interdisciplinariedad con otras asignaturas de la especialidad (Técnica Vocal I, Música I, Interpretación, Danza y Expresión Corporal).
- Impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable.

Formas de agrupación del alumnado:

- Grupo clase.
- Grupos reducidos.
- Por parejas.
- Individual.

Estructuración de las clases lectivas:

- 10-15 min. de ejercicios diversos (respiración, colocación, relajación...).
- 10-15 min. de ejercicios de vocalización.
- 60 min. de trabajo con repertorio.

ACTIVIDADES

-Dirigidas:

- Prácticas de aula. Ejemplificación y estudio de casos.
- Exposición de trabajos a público.
- Clases magistrales y expositivas.
- Trabajo de taller.

-Semi-dirigidas:

- Tutorías.
- Orientación de muestras y tareas de aula.
- Escucha de grabaciones del alumnado.

-Autónomas:

- Preparación de trabajos.
- Estudio personal.
- Realización de actividades prácticas.
- Práctica personal y grabación.
- Elaboración individual de un diario o memoria.
- Memorización musical y del texto.

RECURSOS

Material aportado por el profesorado, apuntes, fichas, vídeos, tutoriales.

BIBLIOGRAFÍA

- Alió, M. (2005). Reflexiones sobre la voz. Barcelona: Clivis.
- Bañó, F. (2003). La antitécnica. Madrid: Alpuerto.
- Blasco, V. (2006). Manual de Técnica vocal. Ejercicios prácticos. Guadalajara: Ñaque.
- Bustos Sánchez, I. (2003). La voz, la técnica y la expresión. Barcelona: Paidotribo.
- Cuart, F. (2000). La voz como instrumento: palabra y canto. Madrid: Real Musical.
- Ferrer Serra, J. (2001). Teoría y práctica del canto. Barcelona: Herder.
- García, L. (2010). Cantar. Madrid: Nuestras voces.
- Gelb, M. (1987). El cuerpo recobrado. Barcelona: Urano.
- Mansion, M. (1947). El estudio del canto. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- McCallion, M. (1998). El libro de la voz. Barcelona: Urano.
- Perelló, J. y Caballé, M. (1982). Canto-dicción (Foniatría estética). Barcelona: Científico-médica.
- Quiñones, C. (1997). El cuidado de la voz. Madrid: Escuela España.
- Reverter, A. (2008). El arte del canto. Madrid: Alianza Editorial.
- Rivas Torres, R. M. y Fiuza Asorey, M. J. (2002). La voz y las disfonías disfuncionales. Madrid: Psicología Pirámide.
- Tulón, C. (2005). Cantar y hablar. Barcelona: Paidotribo.
- Vaccai, N. (1985). Metodo Pratico di Canto Italiano. Frankfurt: Peters.
- Villalgar, I. (2017). Guía práctica para cantar. Madrid: Ma non troppo.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Concone, J. (1898). Thirty daily exercises. Milwaukee: G. Schirmer.
- Concone, J. (2011). 50 Lezioni, op. 9. Milán: Ricordi.
- Heizmann, K. (2011). 200 Ejercicios de Vocalización. Madrid: Schott Music.
- Navarro, K. (2014). Taller de Canto: El placer de cantar. Madrid: Alba Editorial.
- Panofka, H. (2013). 24 Vocalizzi. Milán: Ricordi.
- Peckham, A. (2005). Vocal Workout for the Contemporary Singer. Berklee: Berklee Press.
- VV. AA.: The big book of Broadway.

LINKS Y WEBS DE INTERÉS

www.todomusicales.com · www.todobroadway.com · www.broadwaymusicalhome.com · www.el-atril.com · www.lazarzuela.net

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS (Actividades evaluables)

Los procedimientos e instrumentos que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación serán los siguientes:

- Técnicas de observación (diario del profesorado, test o pruebas puntuales de la evaluación).
- Análisis de trabajos grabados en vídeo y audición de grabaciones orales realizadas por el alumnado.

- Técnicas de autoevaluación cualitativas (escalas y cuestionarios). Evaluación conjunta (entrevistas individuales y grupales).
- Prueba escrita. Las faltas de ortografía, a partir de 6 faltas, se penalizarán con un 10% sobre la nota final.
- Trabajos de investigación y exposiciones orales. Los trabajos deberán seguir los criterios formales y académicos de la guía de estilo de la ESAD. El plagio o el uso inadecuado de las aplicaciones IA será penalizado con un cero.
- Prácticas en el escenario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Criterios de evaluación de competencias específicas de la asignatura:

- Demuestra que investiga y conoce las características de diferentes estilos y técnicas de canto (cubierta y abierta) y tipos de clasificación vocal. CET1, CET2, CET3, CET4, CET11, CET12, CEG1, CEG5
- Demuestra que investiga y conoce diferentes géneros de la música vocal escénica (teatro musical, cine musical, opereta, ópera, zarzuela, revista, cabaret, vaudeville, etc.). CET1, CET2, CET3, CET4, CET11, CET12, CEG1, CEG5
- Demuestra que investiga, conoce y comprende los argumentos y características dramáticas de las partituras y obras que interpreta en esta asignatura. CET1, CET2, CET3, CET4, CET11, CET12, CEG1
- Demuestra una emisión vocal sana y un buen uso de los diferentes aspectos que intervienen en la técnica vocal: concienciación corporal; respiración costo-diafragmática-abdominal y progresivo control del aire; correcta articulación y dicción; aprovechamiento de los resonadores y exploración de posibilidades tímbricas y expresivas de su voz. CET9, CEG6, CEEI1
- Demuestra capacidad para la afinación y entonación, así como los conocimientos musicales (ritmo, fraseo, dinámicas), aplicándolos a las partituras. CET9, CEG6, CEEI1
- Demuestra que aplica diferentes aspectos técnicos y musicales en su repertorio de teatro musical. CET9, CEG6, CEEI1
- Demuestra que utiliza los conocimientos vocales, musicales y dramáticos para interpretar su repertorio. CET1, CET9, CET12, CEG6, CEEI1, CEEI2, CEEI3
- Demuestra capacidad de concentración, memoria y control de sí mismo. CET6, CET9, CEG1, CEEI1
- Muestra valoración por la voz como instrumento único en cada persona, capaz de una gran versatilidad tímbrica y expresiva. CET6, CET7, CET12, CEG4
- Afianza los hábitos de higiene vocal y buen uso de su instrumento vocal. CET6, CET7, CET12, CEG4
- Muestra sensibilidad musical e interés por los diferentes estilos y géneros de música vocal escénica. CET12, CET13, CET14, CEG3

b) Criterios de evaluación de competencias transversales y generales:

- Demuestra capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y relacionarla con los aprendizajes técnicos.
- Demuestra capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal.
- Demuestra capacidad de comunicar, mostrando capacidad de negociación y organización del trabajo en grupo.
- Demuestra responsabilidad, generosidad y sinceridad en el proceso creativo y su capacidad para asumir el riesgo, tolerar el fracaso y valorar de manera equilibrada el éxito.
- Demuestra capacidad de utilizar de manera eficaz la imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo, respondiendo a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.
- Demuestra perseguir la excelencia en las propuestas que trabaja.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA: 80%

- TEORÍA: 20% (Trabajos de investigación individual y en grupo, exposiciones orales). Será necesario haber obtenido una calificación mínima de 5 en cada uno de los trabajos de este apartado para poder aprobar el

mismo. En los trabajos teóricos será obligatorio seguir las normas establecidas en la Guía de estilo de la ESAD de Córdoba; el trabajo quedará anulado si existe plagio o uso inapropiado de la inteligencia artificial.

- **PRÁCTICA:** 60% (Vocalizaciones: 10%; Repertorio coral: 40%; Repertorio solista: 10%). Se deberá aprobar con un mínimo de 5 cada una de las canciones que componen el repertorio mínimo exigido, así como las pruebas de vocalización. El repertorio se realizará con acompañamiento instrumental (en directo o grabado) y deberá presentar una propuesta creativa escénica.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y GENERALES DE LA ASIGNATURA: 20%

Se valorarán en todos los trabajos individuales y en grupo que se realicen durante el curso.

Sólo se establecerá una nota global de los tres apartados anteriores cuando cada uno por separado haya alcanzado la puntuación mínima exigible. Estas puntuaciones mínimas serán:

- Aspectos relacionados con la habilidad práctica: 30%
- Aspectos relacionados con los conocimientos teóricos: 10%
- Transversales y generales: 10%

Al alumnado que no alcance el **80% de presencialidad** se le podrá exigir un examen final especial en la convocatoria de junio y septiembre que contenga todas las actividades, ejercicios y trabajos realizados durante el curso, además de cualquier contenido práctico y teórico incluido dentro de esta Guía Docente.

El porcentaje que corresponde a las competencias transversales y generales se aplicará en la medida en que el profesor tenga datos suficientes para hacerlo, por tratarse en su mayoría de competencias relacionadas con la actitud personal en el proceso de aprendizaje o en relación con el grupo, y para ser evaluadas requieren un alto nivel de presencia y vivencia del proceso.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA	80%	
Teoría	20%	1, 2, 3, 11
- Trabajos de investigación individual y en grupo - Exposiciones orales		
Práctica	60%	
Vocalizaciones	10%	4, 5, 8, 9, 10
Pruebas de técnica vocal: respiración, emisión, impostación, afinación y proyección.		
Repertorio coral	40%	2, 5, 6, 7, 11
- Corales históricos y de zarzuela (1er cuatrimestre) - Coral de teatro musical (2º cuatrimestre) - El repertorio se presentará con propuesta escénica		
Repertorio solista	10%	1, 4, 5, 6, 7, 8
- 2 canciones individuales de teatro musical: 1ª en idioma libre, 2ª en español - Presentación memorizada con acompañamiento instrumental		
COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y GENERALES	20%	CRITERIOS DE EVALUACIÓN **

Se valorarán en todos los trabajos individuales y en grupo realizados durante el curso (criterios b) de evaluación).

- Relaciona la información con aprendizajes técnicos.
- Persigue la excelencia en sus propuestas. Disciplina y concentración en la tarea.
- Generosidad y sinceridad en el proceso creativo; capacidad de autocrítica; flexibilidad para atender a los requisitos psicológicos del escenario.

ESTRATEGIAS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

1. Procedimiento Ordinario.

Individual: entrega, exposición y/o realización de las actividades teóricas y prácticas no presentadas o no superadas a lo largo del curso. Para el alumnado que no ha tenido una presencialidad regular (menos del 80%), véanse los epígrafes «Criterios de Evaluación y de Calificación».

2. Procedimiento extraordinario de febrero y ordinario de septiembre.

Recuperación de trabajos y pruebas evaluables no superadas durante el curso. Para el alumnado que no ha tenido una presencialidad regular (menos del 80%) se realizarán las siguientes pruebas:

- Trabajo teórico y exposición sobre clasificación vocal y técnicas de canto.
- Trabajo teórico y exposición de géneros musicales escénicos.
- Trabajo teórico y exposición sobre una de sus canciones individuales.
- Prueba de vocalizaciones diversas.
- Interpretación de una canción coral.
- Interpretación de dos canciones a dúo.
- Interpretación de dos canciones individuales.

El repertorio será determinado por el/la docente, teniendo en cuenta las dificultades técnicas exigidas. El repertorio deberá realizarse con acompañamiento instrumental, ya sea en directo o grabado. Además, deberá realizar una propuesta creativa escénica.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se realizará una adaptación no significativa, por no afectar a los componentes prescriptivos del currículo.

Se ajustará la demanda de actividades y los criterios de evaluación al periodo de estancia del alumnado.

***Nota: Esta programación sufrirá los cambios y mejoras que el profesor que la imparta considere necesarios para impartir la asignatura y definirá los tantos por ciento de la evaluación en relación a las actividades concretas propuestas.**