

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA:	Instrumento Principal III						
CURSO ACADÉMICO:	2022-2023	MATERIA:	Instrumento				
ESPECIALIDAD:	Interpretación. Itinerario: CANTO			TIPO:	Obligatoria de especialidad		
RATIO:	1/1	CURSO:	3º	CRÉDITOS ECTS:	20	HORARIO LECTIVO SEMANAL:	1:30 H
WEB / BLOG:	facebook CSMN Aula de Canto						

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO:	Canto y Agrupaciones
PROFESORADO:	Carmen Arbizu

DESCRIPTOR

Estudio de las competencias necesarias para el uso correcto de la voz cantada con el fin de conseguir unas capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar la interpretación del repertorio más representativo. Estudio del repertorio. Anatomía, fisiología, patología y acústica de la voz. Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas, que permitan abordar la interpretación del repertorio más representativo del instrumento.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria especialidad

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Tercer curso Instrumento Principal. CANTO

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Consolidación de la Técnica Vocal. Conocimiento, estudio e interpretación del Repertorio solista y de conjuntos. Conocimiento de la fisiología de la Voz y de la evolución histórica del Canto. Aporta una formación metodológica y humanística que ayuda a la creación y desarrollo del pensamiento musical.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- CA1.- Interiorizar y continuar con el desarrollo de la mecánica respiratoria conectada al apoyo de la voz.
- CA2.- Desarrollar la capacidad de expresión en el Canto, a partir del conocimiento y desarrollo de la técnica vocal.
- CA3.- Avanzar en el conocimiento y análisis de la partitura que se interpreta, tanto a nivel musical como técnico e interpretativo.
- CA4.- Conocer, investigar y elaborar un repertorio propio y adecuado a sus características vocales y personales.
- CA5.- Comprender, valorar y desarrollar las dimensiones humanas y sociales de la música para abordar la interpretación

de las obras de diferentes épocas y estilos.
CA6.- Aplicar la autocrítica en su desarrollo artístico.

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG1, CG2, CG3, CG7, CG11, CG17, CG24	CT1, CT5, CT6, CT15, CT16	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Domina los aspectos técnicos de la voz consiguiendo una buena conexión y equilibrio entre los mecanismos respiratorio y resonador.
2. Interpreta de memoria un repertorio variado en géneros, épocas y estilos adecuado a su tipo vocal, utilizando los recursos técnicos e interpretativos requeridos para su interpretación.
3. Posee conocimientos suficientes de las lenguas habituales en el Canto, para poder profundizar en el significado expresivo del texto, conociendo y aplicando los principios fonéticos para la correcta interpretación del repertorio.
4. Consigue el mayor grado posible de autocontrol en la actuación habituándose a la interpretación músico-escénica a través de la realización de audiciones públicas.
5. Obtiene una amplia cultura general y musical y una capacidad crítica como resultado de los conocimientos adquiridos: Musicales, técnicos, estéticos y didácticos
6. Posee un espíritu de superación continua con capacidad de autocrítica conociendo sus cualidades vocales, musicales, expresivas y comunicativas para poder transmitir una interpretación personal y convincente.

CONTENIDOS

- 1.- Conocimiento de la anatomía, fisiología y acústica de la voz.
- 2.- La clasificación de la voz. Métodos de clasificación. Patologías de la voz.
- 3.- El Apoyo de la Voz. La respiración, la columna de aire y su conexión con la emisión, dosificación y fiato de la voz
- 4.- Perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar la interpretación del repertorio más representativo.
- 5.- Articulación vocal, comprensión y pronunciación del texto: legato, dicción, fonética de los diferentes idiomas.
- 6.- Evolución de las características interpretativas en los diferentes repertorios.

PROGRAMA DE OBRAS

Tres arias de ópera, una al menos pertenecerá a una ópera del género romántico o posterior.

Dos romanza de zarzuela.

Cuatro canciones españolas o en cualquiera de las lenguas españolas.

Tres "Mélodies" francesas.

Tres "Lieder" alemanas

Dos números de Oratorio o Cantata.

Dos obras de libre elección

Las obras presentadas deberán ser de varias épocas y estilos musicales, en idiomas diferentes. El repertorio se interpretará de memoria, excepto el Oratorio. Alguna de las obras deberá ser un número en conjunto: dúo, terceto, etc..

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Clase individual con la profesora: 1, 30 Horas una vez por semana.

Se realizarán una o varias audiciones-examen durante el cuatrimestre.

La profesora realizará el papel de guía de una manera flexible, abierta y supeditada a la evolución personal de cada alumno en todo su proceso de aprendizaje.

Se trabajará la evolución y el aprendizaje a partir de ejercicios técnicos y la escucha e interpretación de un repertorio adecuado y personalizado. Se pondrá atención en la evolución personal e intelectual del alumno/a, ayudándole en su proceso.

El aprendizaje profesional implica, no sólo la adquisición de los conocimientos específicos y las técnicas adecuadas para el ejercicio profesional, sino también la internalización de valores, actitudes y formas de comportamiento que contribuyan a que el estudiante participe en la mejora de la sociedad. Se abordará la educación artística superior de manera que profesor y estudiante se potencien para generar aprendizaje, verdad, conocimiento de si mismo y de los demás. Realizando autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal y utilizando las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo, de tal modo que el proceso educativo propicie, además, el desarrollo de aptitudes y actitudes, resultado de la maduración de criterios y valores para lograr el crecimiento personal y el beneficio colectivo.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Ejercicios de respiración y vocalización, selección de obras de repertorio adecuadas a cada tipo vocal. Trabajos escritos. Asistencia y participación en conciertos, audiciones, conferencias, Masterclass y actividades relacionadas. Bibliografía y audiciones comparadas. Participación en los proyectos organizados por el Aula.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1.- Domina el control de la respiración y la emisión y utiliza el esfuerzo muscular, el apoyo y columna de aire, adecuados a las exigencias de la ejecución vocal. 20% CA1, CG2
- 2.- Demuestra sensibilidad auditiva en la afinación y desarrolla la calidad de la voz, sus posibilidades sonoras y belleza tímbrica. 20% CA2, CG2, CG3, CE7,
- 3.- Interpreta de memoria las obras del repertorio exigido de acuerdo con los criterios de estilo correspondientes. Demuestra rapidez en la corrección y autonomía en el aprendizaje. 15% CA3 CA4, CT1, CG1, CE2,
- 4.- Muestra criterio artístico en la interpretación de las obras, sin desligar los aspectos técnicos de los musicales: afinación, fiato, fraseo, articulación, estilo, dicción y fonética. 15% CA4 CA5, CG7, CE1,
- 5.- Presenta un programa adecuado a sus características vocales, al curso exigido y a su nivel técnico-interpretativo y lo interpreta mostrando seguridad, capacidad comunicativa, sensibilidad, calidad artística, control corporal y presencia escénica. 20% CA5, CT5, CT7, CT17, CG11, CG17, CE3, CE8, CE10
- 6.- Demuestra el progreso realizado no solamente a través de la voz sino también con musicalidad, inteligencia, memoria, autocrítica, voluntad, capacidad de trabajo y la actitud y receptividad adecuadas para la evolución en su aprendizaje. 10% CA6, CT6, CT11, CE4, CE5, CE6.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Se realizará un examen, que podrá ser público y ante tribunal, al final de cada cuatrimestre, interpretando de memoria las obras indicadas por la profesora con una duración aproximada de 30 minutos.
- Se otorgará una calificación numérica de 0 a 10 con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: Suspenso(SS), Aprobado(AP), Notable(NT), Sobresaliente(SB).
- Asimismo se evaluará mediante la interpretación de obras en audiciones y conciertos a lo largo del curso, y mediante pruebas escritas. Se valorará el progreso e interés en las clases y la participación en actividades.
- La evaluación tendrá lugar cuatrimestralmente,
 - La calificación del primer cuatrimestre será competencia del profesor.
 - La calificación del segundo cuatrimestre, calificación final del curso, se obtendrá de la siguiente manera:
La evaluación continua puntuará un 30%.
El concierto-examen, evaluado por un tribunal convocado a tal efecto, puntuará un 70%.
 - La calificación otorgada en el mes de mayo (segundo cuatrimestre) figurará en el acta de calificación de la evaluación final.
 - La convocatoria extraordinaria correspondiente al mes de junio será evaluada por un tribunal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

1. Muestra calidad en el timbre de la voz y en la técnica vocal.
 2. Controla el apoyo, la columna de aire y el legato, desarrollando un fraseo adecuado.
 3. Interpreta con la afinación correcta.
 4. Presenta un programa interesante acorde al curso de nivel superior.
 5. Pronuncia correctamente el texto: Dicción y fonética en los diversos idiomas
 6. Muestra capacidad musical e interpretativa. La expresión musical está bien trabajada y reflejada en las obras.
 7. Utiliza correctamente el control corporal durante la interpretación. Presencia escénica
 8. Conoce y domina con seguridad el programa presentado.
 9. Muestra actitud, interés, participación, implicación en el estudio y en el proceso de su aprendizaje
 10. Evoluciona y mejora en rendimiento como cantante.
- Se calificará con un punto cada criterio.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Estudio, aprendizaje e interpretación de memoria del repertorio acordado al comienzo del curso, alcanzando un nivel de corrección técnica e interpretativa suficiente.
- Demostrar interés y esfuerzo en el aprendizaje y en su crecimiento como cantante, intérprete y músico.

- Demostrar capacidad de concentración, creatividad y comunicación a la hora de interpretar el repertorio de memoria y en público.
- El alumno/a deberá presentarse a los exámenes programados en el curso, interpretar de memoria, el repertorio acordado con su profesora y obtener al menos 5 puntos de los criterios de calificación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

La evaluación continua del alumno en el desarrollo de las clases es fundamental, por tanto la falta de asistencia a la actividad lectiva anula la evaluación continua del alumno, optando a la convocatoria de junio con un examen final de toda la asignatura.

El número máximo permitido de ausencias a clase es de diez.

Si el alumno/a ha perdido la evaluación continua, deberá presentar un programa con un repertorio concretado previamente con su profesora y elegido del programa exigido en el curso.

Se interpretarán, de memoria, un mínimo de diez obras del programa presentado.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Se presentará todo el repertorio de obras exigidas en el curso. El repertorio será supervisado, orientado y aprobado por la profesora. Se interpretará, de memoria, un recital público de media hora de duración. Deberán interpretarse un mínimo de diez obras elegidas por el tribunal examinador.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

- ALARCOS, E. (1981). Fonología española. Madrid: Gredos.
- ALIER, R. (2001). Guía universal de la ópera. Barcelona: Ma non troppo.
- ALIÓ, Miriam. 1983. Reflexiones sobre la voz. Ed. Clivis, colección Neuma. Barcelona.
- ALIÓ, Miriam. 1995. Los espacios de la voz. Imprenta Badía. Barcelona
- ASSELINEAU, M. y VEREL, E. (1991). Audición y descubrimiento de la voz. Francia: J.M. Fureau S.A.
- ALONSO, CELSA (1995) La canción lírica española en el s. XIX. ICCMU. Madrid
- ARTHUR SAMUEL JOSEPH (1999) La voz, el sonido del alma. Un método para potenciar la voz y aumentar la autoestima. S. A., Barcelona.
- BARTHELEMY, Yva. 1984. La voix liberée. Ed. Robert Laffont. Paris
- BEDMAR, Luis. Monopoli coral. Madrid: Real Musical.
- BERNAC, P. (1970). La interpretación de la canción francesa. Praeger
- JACQUES BONHOMME (1998) la Voix Energie – Dangles
- BONNARDOT, Jacqueline-MANCINI, Roland. (1991). Repertoires pour le chant. Imprimerie graphique de l'Ouest. Le Poiré-sur-Vie.
- BOONE (1992) La voz y el tratamiento de sus alteraciones Panamericana.
- BURKHOLDER. GROUT. PALISCA. (2015) Historia de la música occidental. Alianza música.
- BUSTOS SÁNCHEZ, I. (1981). Reeducación de problemas de la voz. Madrid: Cepe.
- CALAIS-GERMAIN BLANDINE (2013) Anatomie pour la voix – Désiris.
- CALAIS-GERMAIN, BLANDINE (2005). Anatomía para el movimiento – La Respiración. Ed. LIEBRE DE MARZO
- CABALLERO, C. (1985). Cómo educar la voz hablada y cantada. Mexico: Edamex.
- CALLAS, Maria. (1991) Leçons de Chant à la Juilliard School. Transcritas por Jhon Ardoin. Ed. Fayard/Van de Velde. New York. (Versión francesa).
- CARDÓ A. (2017). El lied romántico alemán. Alianza Música
- CARMONA, JC.. (2006) Criterios de interpretación musical. Ed. Maestro. Málaga
- CHUN-TAO-CHENG, S. (1993). El Tao de la voz. Ed. Gaia. Madrid
- DAVIDS AND STEPHEN LA TOUR. (2012) Vocal Technique. Waveland. Illinois.
- D. FISHER-DIESKAU Hablan los sonidos, suenan las palabras –
- ELLIOT MARTA. (2006) National Schools of Singing English, French, German and Italian Technique of singing revisited. Yale University Press
- DIDIER ANZIEU (1987) – Les Enveloppes psychiques – Dunod
- FARIAS (2007) Ejercicios para restaurar la función vocal Akadia,
- FOUCARD CÉCILE (2007) – La voix chantée et ses canaux de communication – Non Verbal
- FRAGA, F. (1995). La Ópera. Madrid: Acento editorial.
- FRANÇOIS-SAPPEY ET CANTAGREL, (1994) Guide de la mélodie et du lied. Indispensables de la musique
- GARCÍA, Manuel (1990). Trattato completo dell'arte del Canto. 1841. Ricordi. Milán
- HERRERA DE LA MUELA J. (1985) La ópera. Taurus.
- JACOBS El libro de la ópera

- JOSEPH, ARTHUR SAMUEL. (1996) La voz, el sonido del alma. Un método para potenciar la voz y aumentar la autoestima. Integral. Barcelona
 - JUDERÍAS, A. Educación e higiene de la voz. Madrid: Atica.
 - KOBBE, G. (1999), Tout l'opéra : de Monteverdi à nos jours, Laffont, Bouquins
 - LANG P.H. (1983) La experiencia de la ópera. Alianza Música.
 - LAURI-VOLPI, Giacomo. (1994). Misterios de la voz humana. Ed. Laga. Bilbao. –
 - LAURI-VOLPI, G. Voces paralelas. (1974) E. Guadarrama. Madrid
 - LEMAITRE, Guide de la musique sacrée chorale, (2 vol.), Fayard, (Indispensables de la musique)
 - LIPS, H. (1997). Iniciación a la técnica vocal. Lérida: Orfeo Leidetá.
 - LODES, HILTRUD. (1990) Aprende a respirar. E. Integral. Barcelona -
 - MCCALLION MICHAEL. (1998) El libro de la voz Publicación: Ediciones Urano, S. A., Barcelona,
 - MCARTHY M. (2002) La naturaleza de la música. Paidós Barcelona.
 - MANSION, M. (1947) El estudio del canto. Buenos Aires: Ricordi.
 - MASSON. La voz 1. (2000) Anatomía y fisiología. LE HUCHE,
 - MASSON La voz 2. (2000) Patología vocal: semiología y disfonías. LE HUCHE,
 - MASSON La voz 3. (2000) Terapéutica de los trastornos vocales LE HUCHE,
 - MASSIN, BRIGITTE, Guide des opéras de Mozart, Fayard, (Indispensables de la musique)
 - MOLNER, A. (2005). Taller de voz. Recursos para evitar las afecciones vocales, mejorar la expresión y vencer el miedo a hablar en público. Alba Ed.
 - MONASTESSE FLEUR-LISE (2015) Au cœur du chant – Le souffle d'or.
 - MORRISON (1996) Tratamiento de los Trastornos de la voz Masson,
 - PERELLÓ, J. CABALLÉ. GUITART. (1975) Canto-dicción, foniatría estética. Barcelona: Edit. Médico-científica
 - PINHO PONTES (2008) Músculos intrínsecos da laringe e dinâmica vocal Revinter,
 - QUILIS, A. (1993). Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos.
 - QUIÑONES, C. (2000). El cuidado de la voz. Barcelona: Praxis Educación.
 - REGIDOR ARRIBAS, R. (1977). Temas del canto. La clasificación de las voces. Madrid: Real Musical.
 - RONDELEUX JACQUES (2004) – Trouver sa voix – Le Seuil
 - SCHAFFER, M. (1970). Cuando las palabras cantan. Buenos Aires: Ricordi.
 - SEGRE, R. La comunicación oral normal y patológica. Buenos Aires: Toray.
 - SEGRE NAIDICH (1993) Principios de Foniatria Editorial Medica Panamericana
 - SOPEÑA, FEDERICO. (1979) Nacionalismo y lied. Real musical.
 - STIVENS, DENIS (1990) Historia de la canción. Taurus Humanidades. Madrid
 - VACCAJ. Método práctico di canto italiano da cámara. Milán: Ricordi.
 - VALERO, J. J. Introducción a la didáctica del coro escolar. Milán: Ricordi
 - VARIOS A. (1994) Guide de la melodie et du lied. Fayard.
 - VARIOS A. (1992) Guide de la musique sacrée.
 - VARIOS A. (1995) Guide de la musique baroque
 - VOLPI, G.L. (1994) Misterios de la voz humana. Ediciones Laga
 - WAGNER, C. (1970). Cómo enseñar a cantar. Barcelona: Sucesores de Juan Gili.
 - WILFART, SERGE. (1999) Encuentra tu propia voz. La voz como instrumento para tu desarrollo personal. Urano. Barcelona.
 - WILLEMS, E. (1981). El valor humano de la educación musical. Barcelona: Paidós Studio
 - WILLEMS, E. (1984). Las bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires: Ed. Eudeba.
- www.operaactual.com
www.opera.com/community
www.canto-lirico.com
www.voceartistica.it
www.bach-cantatas.com
www.recmusic.org
www.imslp.org
www.kareol.es
www.weblaopera.com