

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Instrumento Principal IV	
CURSO ACADÉMICO: 2022-2023	MATERIA: Instrumento
ESPECIALIDAD: Interpretación. Itinerario CANTO	TIPO: Obligatoria de especialidad
RATIO: 1/1	CURSO: 4º
CRÉDITOS ECTS: 20	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1 H30''
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 de especialidad.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Instrumento Principal

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 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.- Dominar la mecánica respiratoria conectada al apoyo de la voz. Dominio de la técnica vocal en todos sus aspectos: emisión, fraseo, afinación, proyección.

CA2.- Desarrollar la capacidad de expresarse a través de la voz y el Canto, de manera fundamentada en el conocimiento y dominio de la técnica vocal y el control corporal.

CA3.-Comunicar como intérprete las estructuras, ideas y materias musicales con rigor, avanzando en el conocimiento de la partitura que se interpreta, en todos sus niveles tanto a nivel musical, como técnico e interpretativo.

CA4.- Elaborar una propuesta interpretativa adecuada a sus características vocales y personales basada en el conocimiento de los criterios estilísticos, del fraseo y la dicción, optimizando la capacidad expresiva y de comunicación, demostrando control corporal y presencia escénica.

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.

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 de control corporal y presencia escénica en la actuación, habituándose a la interpretación en público a través de la realización de audiciones y conciertos.
5. Posee un espíritu de superación continua con capacidad de autocrítica, conociendo sus cualidades vocales, musicales, expresivas y comunicativas buscando la excelencia en la interpretación personal.

CONTENIDOS

1. La mecánica respiratoria conectada al apoyo de la voz: emisión, afinación y articulación de la voz.
2. Descripción y análisis de la técnica vocal. Conocimiento de las características y posibilidades de la propia voz (extensión, timbre, expresividad) y de los mecanismos que intervienen en la fonación
3. La voz como medio de expresión. La técnica vocal como medio para adquirir un alto nivel interpretativo y expresivo.
4. Tratamiento vocal del texto. Articulación, dicción y pronunciación en los diferentes idiomas del canto como medio de expresión.
5. Los criterios interpretativos y la evolución estilística del repertorio. Su reflejo en cuestiones como articulación, fraseo, dinámica, agógica, características interpretativas.
6. Presencia escénica y control corporal, capacidad de conexión con el público.
- 7.- La búsqueda de la excelencia en la actuación como experiencia necesaria para transmitir emociones y y alcanzar mayor seguridad y madurez.

PROGRAMA DE OBRAS

- Cuatro arias de ópera: (clásica, barroca, romántica o posterior). (alguno de ellos podrá ser un número de conjunto: dúo, terceto, etc)
- Dos fragmentos de zarzuela. (una de ellas deberá ser una romanza)
- Cuatro canciones españolas en cualquiera de sus lenguas.
- Tres "Lieder".
- Tres "Melodies" .
- Dos número de oratorio o cantata.
- Dos obras de libre elección

Las obras presentadas deberán ser de diferentes épocas y estilos y en diferentes idiomas. Se interpretarán de memoria excepto el Oratorio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Está basada en la práctica a través de actividades que atiendan a procesos relacionados con la percepción (observación, análisis, ecucha y estudio de las obras), con la producción (expresión, exploración, experimentación, interpretación) y con la reflexión (lectura, búsqueda de la información, crítica y valoración). La profesora realizará el papel de guía a lo largo de todo este proceso de aprendizaje que adquirirá diferentes connotaciones en cada alumno.

Se orientará y estimulará la receptividad y la capacidad de respuesta del alumno ante el hecho artístico. En el desarrollo de su personalidad artística debe tener oportunidad para comprobar y aplicar los conocimientos adquiridos que a su vez, servirán como base para adquirir otros nuevos.

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

Se programará como mínimo, una audición pública y/o examen, por cada trimestre.

Se trabajará la evolución y el aprendizaje a partir de ejercicios técnicos y la escucha e interpretación del repertorio.

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:

Asistencia y participación en Masterclass, audiciones públicas, conciertos y actividades relacionadas. Participación en las actividades organizadas por el Aula de Canto. Selección y escucha de obras de repertorio adecuadas a cada tipo vocal. Trabajos escritos. Bibliografía y audiciones comparadas.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1.- Domina el control de la respiración y la emisión y utiliza el esfuerzo muscular, el apoyo y la conexión con la 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 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: legato, fraseo, afinación, 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 40 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. Timbre de la voz. Calidad vocal y sonora.
2. Extensión vocal y desarrollo técnico.
3. Afinación correcta durante toda la interpretación del programa

4. Interés y dificultad, acorde con el curso de nivel superior, del programa interpretado.
 5. Control de diversos aspectos técnicos: vibrato, legato, agilidades, fraseo, etc. calidad sonora en las obras presentadas
 6. Pronunciación correcta del texto. Dicción y fonética correcta en diversos idiomas
 7. La expresión musical esta bien trabajada y reflejada en las obras. . Capacidad musical e interpretativa.
 8. Correcto control corporal durante la interpretación. Presencia escénica
 9. Conocimiento, dominio y seguridad en el programa presentado.
 10. La actitud, interés, participación, implicación en el estudio y en el proceso de su aprendizaje
- 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). Répertoires 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 dinámica 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