FITXA D'ASSIGNATURA

Tècniques de Coneixement Vocal

PLA DOCENT: Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic

ESPECIALITAT: Interpretació

CURS: Primer

MATÈRIA: MÚSICA I ESCENA

DADES GENERALS

CODI	0108	
NOM	TÈCNIQUES DE CONEIXEMENT VOCAL	
TIPUS	OBLIGATÒRIA	
CURS I PERÍODE SEMESTRAL D'IMPARTICIÓ	PRIMER CURS – PRIMER SEMESTRE PRIMER CURS – SEGON SEMESTRE	
CRÈDITS ECTS I NOMBRE D'HORES	5 crèdits ECTS / 125 hores	
DESGLOSSAMENT	TOTAL	125 hores
	Treball presencial	84 hores
	Memòries i treballs	21 hores
	Treball autònom pràctic	20 hores
PROFESSORAT	Consulteu la web del centre	
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ I ORIENTACIONS	No hi ha requisits previs de matriculació. Davant qualsevol dubte sobre la salut vocal de l'alumnat (disfonia freqüent o altres patologies vocals) es demanarà fer una revisió foniàtrica per evitar qualsevol lesió i/o complicacions al seu instrument. Idealment abans de començar el curs o bé durant les primeres setmanes.	

eòlia centre superior d'art dramàtic

FITXA D'ASSIGNATURA

Tècniques de Coneixement Vocal

COMPETÈNCIES

MATÈRIA: MÚSICA I ESCENA												
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**											
	T-02	T-03	T-06	T-07	T-08	T-15	G-01	G-02	G-03	G-05	E.I.-01	E.I.-04
Llenguatge musical 1	X	X	X	X	X	X			X	X		
Tècniques de coneixement vocal	X	X	X	X	X	X			X		X	X
Laboratori de cant	X	X	X	X	X			X		X		
Cant escènic 1			X		X	X	X			X	X	X

LLEGENDA COMPETÈNCIES

T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.

T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional

G-01 Fomentar l'autonomia i l'autorregulació en l'àmbit del coneixement, les emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida, anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en els processos creatius.

G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides, situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.

G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.

G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de manera equilibrada l'èxit social.

E.I-01 Investigar els recursos tècnics, expressius i creatius necessaris per a la maduració constant de l'instrument de l'intèrpret i el de desenvolupament holístic de les seves habilitats per a la interpretació escènica.

E.I-04 Domini en l'aplicació dels recursos tècnics, expressius i creatius en la veu de l'intèrpret, en el desenvolupament i la creació globals de la partitura escènica, amb la finalitat d'interpretar una partitura musical en un ventall divers d'estètiques de repertori.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

MATÈRIA: MÚSICA I ESCENA																			
ASSIGNATURA	**APRENENTATGE**																		
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
Llenguatge musical 1	X	X	X	X	X														
Tècniques de coneixement vocal						X	X	X	X	X	X	X			X				
Laboratori de cant							X						X	X					
Cant escènic 1							X	X					X		X	X			

FITXA D'ASSIGNATURA

Tècniques de Coneixement Vocal

LLEGENDA APRENENTATGES

A-1 Dotar als alumnes dels recursos elementals per a la lectura i la comprensió dels textos musicals.
A-2 Aprendre a utilitzar correctament els símbols bàsics de l'escriptura musical.
A-3 Desenvolupar la percepció auditiva i la reflexió sobre el fet sonor.
A-4 Desenvolupar un grau bàsic de coordinació i independència de moviments que permetin dominar els elements rítmics més bàsics.
A-5 Domini pràctic elemental de l'habilitat de llegir una partitura musical.
A-6 Coneixement global de l'instrument vocal a partir de l'estudi fisiològic i anatòmic.
A-7 Consciència de la relació directa entre veu i cos, i interiorització de pautes corporals que potenciïn la pròpia veu.
A-8 Domini pràctic de la respiració i les seves diferents qualitats i resultats.
A-9 Aprendre a reconèixer mals hàbits vocals adquirits (tensió, sobreesforç).
A-10 Domini pràctic de la tècnica articular per apropiar l'activitat muscular a la correcta articulació.
A-11 Domini pràctic de la veu cantada en una qualitat ampla i sana (Legitimate Voice o Veu Lírica)
A-12 Assolir la coordinació entre veu i cos mitjançant pràctiques amb textos i cançons.
A-13 Domini dels mecanismes que permeten regular la pròpia afinació.
A-14 Capacitat d'integrar-se amb el propi instrument vocal al treball en grup, en diferents estils.
A-15 Control de la tècnica bàsica de la veu cantada relacionada amb el text i la interpretació.
A-16 Fomentar el coneixement del repertori de Teatre Musical coherent amb el programa d'estudis de llenguatge musical.
A-17 Control de la tècnica avançada de la veu cantada relacionada amb el text i la interpretació.
A-18 Ampliació de la tessitura.
A-19 Desenvolupar-se i cantar amb naturalitat utilitzant la tècnica apresa.

BLOCS TEMÀTICS

Aquest curs ofereix un estudi global de l'instrument vocal. A finals d'any l'alumne haurà adquirit coneixements que li permetran entendre com funciona la veu humana i tenir una bona base per tal de treballar per desenvolupar la flexibilitat i el joc amb la veu.

1. Què és la veu: el concepte abstracte i el concepte físic.
2. Anatomia i fisiologia del so i la veu.
3. La veu creativa vs la veu física. La fisiologia en relació a l'expressió artística.
4. La relació cos-respiració-veu.
5. Percepció de tensions corporals i bloquejos. Bloqueig corporal i bloqueig vocal.
6. Concepte de "deixar anar" i "afluixar". Alliberar la veu natural.
7. Els ressonadors: la vibració del so.
8. La presència escènica i la presència vocal.
9. Introducció a la connexió entre cos-veu-emoció en un text interpretatiu.
10. La columna vertebral, els peus i el centre en l'ús de la veu.
11. Fitzmaurice Voicework: Destructuring i restructuring.
12. Sistema nerviós Autonòmic i sistema nerviós central.
13. La reestructuració: l'ús de la respiració intercostal i el transvers. La veu parlada i la veu cantada.
14. La construcció de síl·labes, paraules i frases en connexió amb la veu i la respiració.
15. La paraula amb intenció: observació de patrons de bloqueig vocal.
16. Introducció de la connexió d'imaginari, respiració, veu i text.
17. La direccionalitat de la veu i la projecció vocal a l'escenari.
18. Experimentació amb sons a través del joc: aguts i greus, ràpids i lents, fort i fluix i colors de veu diferents.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

Les classes de tècniques del coneixement vocal tenen una mirada molt transversal. Tot i que tracten un contingut molt tècnic i específic en l'ús de l'instrument, la mirada pedagògica que s'ofereix, inclou una constant relació amb la interpretació i amb el procés holístic de l'estudiant. Es posa èmfasi constant en la importància dels continguts en relació a la feina de l'actor i l'actriu, així com en el treball de text de la pròpia assignatura i de l'assignatura de Sistemes d'Interpretació. En cap moment s'abordaran les classes des d'una perspectiva tècnicament aïllada.
Les classes seran pràctiques i en grup, inclouran, també, classes magistrals de continguts específics, i tutories individuals. Es fomentaran exercicis de descobriment a través de la pròpia experiència individual amb una posterior anàlisi, reflexió i construcció individual del coneixement. La metodologia inclourà una mirada individualitzada i adaptada a les necessitats individuals, en cap cas és un treball categòric i extern sino de descobriment individual.

Es fomentarà el treball d'investigació autònom del propi instrument dins i fora de l'aula tant a nivell pràctic com a nivell teòric i, els continguts s'aniran acumulant de forma progressiva. No es tractaran els temes de forma aïllada sinó que se sumarà el coneixement.

1. L'assignatura s'iniciarà amb exercicis de consciència corporal i relació cos/respiració/veu. Es practicarà també relaxació corporal activa i passiva. Es fomentaran exercicis lúdics i experimentals per observar la relació de la veu amb el pes i la gravetat, la idea "d'afluixar-se" i la constant presa de consciència respecte els propis patrons respiratoris i corporals.
2. Es practicaran exercicis específics de manipulacions en parelles o en grup i d'altres de caire individual focalitzant-se en el desbloqueig dels patrons de resistència per l'alliberament de la veu.
3. Es treballaran textos senzills conjuntament amb els exercicis de desbloqueig corporal i reestructuració per entrenar la tècnica a la interpretació.
4. Es posarà èmfasi en la importància de la salut vocal.
5. El centre de treball serà el text i l'aplicació de la tècnica al text. Ja siguin monòlegs individuals com peces grupals. No es pretén, encara, en aquest punt dels estudis que puguin rebre direccions específiques sino que explorin amb la veu i la intenció de forma més lliure i menys dirigida.
6. Exercicis interpretatius que posin el focus en la imaginació per permetre el joc amb la veu i ampliar registres i descobrir sonoritats menys conegudes. Exploració de personatges, ambients, textures, situacions específiques del so.
7. Treball final on s'encoratja l'alumne a fer servir les eines apreses durant l'assignatura.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

L'avaluació és anual. El progrés de l'alumne s'avalua de forma continuada tant del procés com del resultat. Cada semestre té una nota resultant de la mitjana dels diferents conceptes avaluats però la nota del primer semestre és orientativa i la nota del segon semestre és la definitiva.

L'avaluació final consistirà en un treball teòric i pràctic on s'avalua l'adquisició dels coneixements i la integració del treball en la pròpia pràctica. Sent una assignatura de primer curs, es donarà molta prioritat al procés i l'evolució de cada alumne (avaluació continuada) i menys a l'adquisició tècnica, considerant que els continguts que s'imparteixen necessiten temps per integrar-se en el propi sistema.
Les assignatures de veu són absolutament presencials. Es considera la possibilitat de recuperació mitjançant examen pràctic en els casos de suspesos. En el cas de suspens per faltes d'assistència no justificades no hi haurà possibilitat de recuperació.

El nombre de faltes d'assistència no justificades al llarg de cada curs no pot superar el 10% del total de classes. Això implica que a partir de 4 faltes no justificades l'alumne es considerarà no avaluat i no tindrà dret a recuperació. En cas que hi hagi faltes per un projecte artístic en què estigui participant l'estudiant fora de l'escola, s'haurà d'avaluar el cas de forma específica i individualitzada.

L'aprovat en aquesta assignatura es considera en l'assistència, la disciplina de treball i la comprensió i adquisició dels coneixements bàsics. Les notes superiors a 5 inclouen haver adquirit els coneixements tècnics de manera més profunda, haver-los aplicat més enllà de l'aula o a altres assignatures.

1.	Procés i evolució tècnica durant les sessions de treball.	40%
2.	Assistència i actitud	15%
3.	Nivell tècnic adquirit	30%
4.	Treball teòric	50%

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA

1. Barlow,W. El Principio de Matthias Alexander. Paidós 1986
2. Boyce Tilman, J. Musica como medecina del alma. Paidós 2003
3. Bunch, M: Dynamics of the singing Voice. SpringerWienNewYork, 2009.
4. Bustos Sanchez, I . La Voz . Ed Paidotribo. 2003.
5. Mccallion, M. El libro de la voz. Urano. 1999
6. Calais Germain, B. Anatomia para el Movimiento 1 y 2. La liebre de Marzo, 1999 y 2010.
7. Calais Germain, B. La respiración. La liebre de Marzo, 2006
8. Chapman, J. Singing and Teaching Singing. A holistic approach to classical voice. Plural Publishing 2006
9. Everett, W Laird, P. The Cambridge Companion to the Musical. Cambridge University Press. 2002
10. Le Huche, F . La Voz: Toma 1 . Anatomia y Fisiología. Masson, 2003,
11. Lewis, D. The Tao of Natural breathing. Mountain wind publishing, 1997.
12. Linklater, K. La libertad de la voz natural. Unam, 2010.
13. Kayes Gillyanne. Singing and the Actor. Routledge, 2005.
14. Klimek, M, Obert,K ,Steinhauer,K. Compulsory Figures for Voice Control . Estillvoice. 2007.
15. Mcfarland. Atlas de Anatomía en Ortofonía. Elsevier Masson, 2008.
16. Obert, K y Chicurel, S. Geography of the Voice. Trainmyvoice, 2005.
17. Potter, J (ed). The Cambridge Companion to Singing. Cambridge University Press, 2000.
18. Rodenberg, Patsy. The right to Speak. Arts Theatre Book, 1993.
19. Zangger Borch, D. Ultimate Vocal Voyage. Notfabriken Music, 2005.