

PLA DOCENT - MATÈRIA 2 - Eines del musical

Caràcter:

Teòric i pràctic

ECTS Matèria:

11

Desplegament temporal:

**Llengües en les
quals s'imparteix:**

Tipus	Període	ECTS	català i castellà
Obligatòria	Primer semestre	11	

Resultats d'aprenentatge

RA1. **Analitzar** l'estructura dramàtica d'un musical, tenint en compte també la construcció de personatges, relacions i rols de gènere dins de la narrativa escènica.

RA2. **Identificar i comprendre** les eines i l'evolució de la dramatúrgia, des d'Aristòtil fins a autors contemporanis, considerant com els contextos històrics han influït en les representacions de gènere en la dramatúrgia.

RA3. **Examinar** els mecanismes compositius i narratius utilitzats pels lletristes més influents, com Stephen Sondheim, Cole Porter, Tim Rice, Lorenz Hart i Oscar Hammerstein II, analitzant també la construcció de veus, identitats i relacions de gènere en les seves lletres.

RA4. **Aplicar** tècniques d'adaptació de cançons musicals preexistents, tenint en compte la coherència dramatúrgica i una representació inclusiva de personatges i identitats.

RA5. **Interpretar** la funció narrativa de cada cançó dins de la història del musical, analitzant també com contribueix a la construcció dels personatges i a la representació de relacions i rols de gènere.

RA6. **Redactar** l'escaleta d'un musical de manera coherent i funcional, integrant una construcció equilibrada i diversa de personatges i arcs dramàtics.

RA7. **Desenvolupar** el tractament del musical i elaborar la biografia dels personatges protagonistes, tenint en compte la complexitat, diversitat i coherència en la representació de gènere i identitats.

RA8. **Desenvolupar** l'ofici de composició de cançons, considerant la relació entre música, text i construcció de veus narratives diverses i no estereotipades.

RA9. **Analitzar** partitures musicals per entendre els mecanismes de composició i els recursos estilístics emprats per grans autors de teatre musical, i reproduir-los amb coherència estilística ("mimetitzar-se"), incorporant una mirada crítica sobre les convencions expressives associades a personatges i identitats de gènere.

Continguts

La matèria **Eines del musical** vol dotar a l'alumnat dels coneixements teòrics que li permeten entendre els diferents elements del musical que serà el treball de final de màster. Cadascuna de les assignatures ataca un dels pilars fonamentals per a la creació d'un musical (dramatúrgia, lletres i música). **La pràctica d'aquestes tres disciplines ens donarà l'embranchida per començar a construir la nostra creació.**

1) *Dramatúrgia de musical*

Objectiu: Desenvolupar la capacitat de construir narratives musicals coherents i emocionants.

Continguts:

- Estructura del musical: actes, escenes i números musicals.
- Arcs narratius i desenvolupament de personatges en clau musical.
- Integració de música i text amb la trama: com reforçar emocions i conflictes.
- Transicions musicals i dramàtiques: diàleg, monòleg i número musical.
- Anàlisi de musicals: desglossament de dramatúrgies existents.

2) *Taller de lletres i composició I*

Objectiu: Formar en la creació de textos musicals i la seva combinació amb la composició musical.

Continguts:

- Creació de lletres per a cançons musicals: rima, mètrica i expressivitat.
- Escriptura de temes i *leitmotiv* musicals relacionats amb personatges o emocions.
- Coordinació entre lletra i música: reforçar la narrativa i el missatge del musical.
- Tallers pràctics: composició de fragments musicals i cançons completes.
- Estudi de casos: cançons emblemàtiques i la seva funció dins del musical.

3) *Composició i deconstrucció I*

Objectiu: Analitzar i desmuntar musicals existents per comprendre mecanismes narratius musicals.

Continguts:

- Anàlisi crítica de musicals clàssics i contemporanis: estructura, números musicals i dramatúrgia.
- Identificació de convencions i recursos narratius en musicals.
- Transformació i adaptació d'escenes musicals: reinterpretació de lletres, música i dramatúrgia.
- Experimentació: desmuntar i reconstruir fragments musicals per entendre el seu funcionament.
- Reflexió sobre la innovació i ruptura amb els gèneres musicals tradicionals.

Observacions

Les classes combinen l'anàlisi teòric amb la posada en pràctica de tots aquests coneixements a través d'exercicis que repton a l'alumnat.

Dins aquesta matèria es treballa la recerca documental i historiogràfica, realitzant treballs escrits originals de recerca a partir de tota mena de fonts d'informació apropiades.

Competències generals

Codi:	Competència:
CG1	[INDIVIDUAL] Planificació i Gestió del temps.- Planificar i organitzar de manera eficient la pròpia feina, complint terminis i aplicant metodologies professionals pròpies del sector escènic i musical, tenint en compte pràctiques inclusives i accessibles que considerin la diversitat de contextos i col·lectius.
CG2	[INDIVIDUAL] Anàlisi i Integració interdisciplinària i Recerca.- Analitzar materials artístics i integrar coneixements, eines i perspectives de diverses disciplines per fomentar l'experimentació, la recerca i l'aprofundiment en la creació escènica i musical, incorporant una mirada crítica sobre representacions de gènere i diversitat.
CG3	[INDIVIDUAL] Autoavaluació i Millora contínua.- Realitzar una autoavaluació crítica i precisa dels processos, metodologies i resultats propis, amb l'objectiu de millorar-los de manera continuada, considerant l'impacte de les pròpies decisions sobre la inclusió i equitat en projectes artístics.
CG5	[GRUPAL] Gestió i Convivència en el treball col·lectiu.- Organitzar i participar activament en equips de creació, afavorint la convivència, la tolerància i la integració de perspectives de gènere, inclusió i diversitat i equitat en les dinàmiques grupals i en els resultats artístics.

Competències específiques

Codi:	Competència:
CE1	Coneixement històric i contemporani del Teatre Musical.- Identificar i comparar dramaturgs, compositors i lletristes contemporanis, així com la història del teatre musical en contextos local, nacional i internacional, incorporant una perspectiva crítica de gènere que visibilitzi la diversitat d'autories i aportacions sovint infrarepresentades.
CE2	Anàlisi d'estil i context.- Analitzar i situar el gènere, l'estil i l'època d'una obra de teatre musical per reconèixer-ne les formes i identificar coincidències i diferències respecte a la pròpia creació, tenint en compte com els contextos socials i les representacions de gènere influeixen en les narratives i els personatges.
CE3	Creació musical aplicada.- Identificar els processos pels quals es regeix la creació de melodies, harmonies i arranjaments específics que aportin valor a un projecte de teatre musical, en coherència amb la dramaturgia de l'obra, promovent una mirada inclusiva en la construcció sonora i expressiva dels personatges.
CE4	Esriptura de lletres de cançons.- Reconèixer les principals tècniques d'escriptura de lletres per a cançons en el context especialitzat del teatre musical, considerant la representació diversa de veus, identitats i experiències, i evitant estereotips de gènere en la construcció dels discursos lírics.
CE5	Disseny i estructura dramàtica.- Analitzar, conceptualitzar i dissenyar una obra de teatre musical identificant-ne els mecanismes dramàtics i estructurals, i situant-la en el context global del projecte i incorporant una mirada crítica sobre la construcció de personatges, relacions i rols de gènere.
CE9	Caracterització i vestuari escènic. Analitzar, conceptualitzar i aplicar els elements de caracterització i vestuari en el context d'una obra de teatre musical, assegurant-ne la coherència amb la proposta dramàtica i estètica, i incorporant una mirada crítica que eviti estereotips i promogui una representació diversa de gèneres, identitats i cossos.

Competències en recerca

Codi:	Competència:
CI3	Anàlisi de processos creatius i estilístics. Examinar tècniques de composició, dramaturgia i lletra, considerant la influència del context històric i de gènere.

CI4	Comparació i síntesi. Comparar períodes, tendències i trajectòries professionals per identificar continuïtats, ruptures i innovacions, incorporant perspectives inclusives.
CI5	Comunicació i aplicació de resultats de recerca. Integrar els resultats de la recerca en informes escrits, presentacions o discussions, utilitzant un llenguatge inclusiu i crític.

Activitats formatives

Número:	Activitat formativa:	Hores:	Presencialitat:
1	Classe teòrica presencial	130h	100%
4	Treball tutoritzat	20h	50%
9	Pràctiques acadèmiques	125h	20%

Metodologies docents

Número:	Metodologia docent:
1	Aprenentatge expositiu de continguts o d'experiències.
2	Aprenentatge basat en la recerca i l'estudi individuals.
4	Aprenentatge participatiu i col·laborador.
5	Aprenentatge experiencial i contextualitzador.
7	Aprenentatge de la comunicació i la presentació.

Metodologies de recerca

Número:	Metodologia de recerca:
1	Recerca històrica i musicològica. <u>Recerca documental i bibliogràfica</u> (consulta de llibres, articles acadèmics, revistes especialitzades i arxius sobre teatre musical, compositors i dramaturgs), <u>Anàlisi de fonts primàries</u> (partitures originals, llibrets, enregistraments musicals i vídeos d'interpretacions escèniques), Estudi comparatiu de períodes i

	<u>tendències</u> (comparar musicals i autors de diferents èpoques, tenint en compte influències culturals i de gènere.)
2	Recerca analítica i creativa. <u>Anàlisi estructural i estilística</u> (descomposició de musicals existents per estudiar la dramaturgia, arcs narratius, lletres i composició musical), <u>Anàlisi crítica de textos i música</u> (identificar convencions, recursos narratius i tècniques compositives), <u>Deconstrucció i reconstrucció</u> (experimentar amb fragments musicals per comprendre mecanismes creatius i innovar.)
3	Recerca aplicada i pràctica. <u>Recerca basada en la pràctica</u> (crear musicals, composicions o dramaturgies com a part de la recerca, documentant el procés), <u>Observació i experimentació</u> (assaigs, tallers de dramaturgia i composició, aplicació de tècniques musicals i de direcció), <u>Estudi de casos</u> (anàlisi de musicals emblemàtics i la seva recepció crítica, incloent aspectes de gènere i representació.)
5	Recerca interdisciplinària. <u>Integració de disciplines</u> (musicologia, dramaturgia, gestió escènica, tecnologia i producció), <u>Anàlisi de context social i cultural</u> (estudiar com les dinàmiques de gènere, inclusió i diversitat influeixen en la creació i recepció de musicals), <u>Recerca aplicada a la innovació</u> (experimentació amb nous formats, estils musicals i narratives, basant-se en evidències recollides.)

Sistemes d'avaluació

Número:	Sistema d'avaluació:	Ponderació mín.:	Ponderació màx.:
1	Avaluació sumativa i/o avaluativa: Prova escrita, test de coneixements, comentari de text o qüestionari de comprensió: exercicis musicals, literaris, composicions, guions, projectes de producció	40%	70%
2	Avaluació formativa: Observació de la participació, rubriques d'activitat en grup, valoració de presentacions orals i coordinacions de debat.	15%	30%
3	Avaluació competencial: Pràctiques, estudis de cas, simulacions, observació directa o memòries de pràctiques.	30%	60%
5	Autoavaluació i seguiment tutoritzat: Exercicis d'autoavaluació, diaris d'aprenentatge, portafolis individuals.	5%	20%

Assignatures

Assignatura	Caràcter	ECTS assignatura
Dramatúrgia del musical	Teòrica i pràctica	3
Taller de lletres I	Teòrica i pràctica	4
Composició i deconstrucció I	Teòrica i pràctica	4