

Curso 22-23

ESAD

**ESCUELA SUPERIOR
DE
ARTE DRAMÁTICO
DE
SEVILLA**

GUÍA DOCENTE DE:

Técnica Vocal I (Interpretación Textual)

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE SEVILLA							
GUÍA DOCENTE CURSO 2022/23							
ESPECIALIDAD	ASIGNATURA	MATERIA	CURSO	CUATRIMESTRE	TIPO	ECTS	HLS
Interpretación Recorrido: Textual	Técnica Vocal	Voz	1º	Anual	Obligatoria Instrumental	15	7'5
PRELACIÓN:							
Ninguna							
PROFESORAS)				DEPARTAMENTO			
Isidora Santos Serrano M ^a Caridad Jiménez Delgado				Voz, Música y Canto			
				CORREO DE CONTACTO			
				isidorasantos@esadsevilla.es caridadjimenez@esadsevilla.es			

1. Breve descripción y contextualización de la asignatura en el marco de la titulación

Al amparo del **Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo**, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOE nº 137, de 5 de junio de 2010) y el **Decreto 259/2011, de 26 de julio**, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOJA nº 165, de 23 de agosto de 2011):

Técnica Vocal I es una asignatura que pretende facilitar la comprensión y el análisis del proceso de emisión de la voz, investigando sobre el equilibrio que debe mantenerse entre los distintos sistemas que intervienen. Se trata así mismo de descubrir y reconocer el gesto vocal como expresión total de la persona y como capacidad comunicativa y creativa del actor.

Los ejercicios y actividades que se propondrán para la adquisición de una técnica vocal básica favorecerán el desarrollo de las capacidades de la voz y la preservación de las cualidades vocales.

Junto con Técnica Vocal II y Técnica Vocal III pretende que el alumnado desarrolle y potencie los recursos vocales, cognitivos y emocionales, que faciliten su formación artística, creadora, interpretativa y comunicadora.

2. Competencias

Según el **Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo**, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOE nº 137, de 5 de junio de 2010), y el **Decreto 259/2011, de 26 de julio**, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOJA nº 165, de 23 de agosto de 2011), se establecen las siguientes competencias:

2.1. COMPETENCIAS GENERALES: G1, G2, G3, G4, G5.

2.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES: T1, T2, T3, T4, T6, T7, T8, T10, T12, T13, T15.

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: E1, E3, E4.

3. Contenidos

Según Real **Decreto 630/2010, de 14 de mayo**, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOE nº 137, de 5 de junio de 2010). **Decreto 259/2011, de 26 de julio**, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOJA nº 165, de 23 de agosto de 2011).

DESCRIPTORES SEGÚN BOJA: Conocimiento anatómico-fisiológico del aparato fonador. Reconocimiento y conciencia vocal. Preparación vocal y entrenamiento. Dominio de todos los aspectos de la técnica vocal (respiración, resonadores, articulación, emisión, etc.) La voz como instrumento creativo. Principios de la comunicación verbal. Conocimiento en profundidad de la lengua. Estudio de la dicción: elementos técnicos y expresivos (ortofonía, prosodia, verso, etc.) Dominio de las técnicas expresivas aplicadas a los diversos géneros, estilos, formas de representación y medios audiovisuales. La voz en las diferentes técnicas interpretativas. Práctica y teoría del teatro en verso.

BLOQUE 1: CONOCIMIENTO ANATÓMICO Y FISIOLÓGICO DE LA VOZ

1. Introducción a la técnica vocal. La salud vocal. Pautas de higiene vocal.
2. Tensión y distensión muscular. Su importancia para la respiración y la fonación.
3. Soporte óseo de la respiración. Control postural. Análisis de hábitos posturales.
4. Anatomía y fisiología del aparato fonador y respiratorio. Respiración. Tipos. Coordinación fono-respiratoria.
5. Sistemas y órganos que intervienen en la producción de la voz y el habla. Resonancia y emisión de la voz.
6. El oído y la percepción sonora.
7. Cualidades del sonido aplicadas a la voz.
8. Entrenamiento vocal.

BLOQUE 2: ENTRENAMIENTO VOCAL

1. Entrenamiento respiratorio. Tipos respiratorios. Conciencia respiratoria.
2. Entrenamiento control postural y voz. Toma de conciencia corporal. Acondicionamiento muscular.
3. Entrenamiento fonatorio: emisión, expansión, resonancia, articulación, vocalización, proyección.
4. Entrenamiento de lecturas: mecánica, expresiva, fonética...
5. Entrenamiento de ejercicios de conexión cuerpo-voz.
6. Entrenamiento para favorecer la concentración, escucha y relajación.

BLOQUE 3: DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

1. Nociones básicas de fonética española. Clasificación articulatoria de los sonidos en español. Fonemas vocálicos y consonánticos. Pautas de higiene articulatoria. Entrenamiento articulatorio.
2. Recursos de la voz I. Cualidades físicas del sonido. Su aplicación a la voz hablada.
3. Texto y oralidad. Análisis vocal de diferentes tipos de textos.

BLOQUE 4: INTEGRACIÓN DE LA TÉCNICA VOCAL EN LA INTERPRETACIÓN

1. El habla cotidiana y el habla escénica.
2. Lectura dramatizada de textos.
3. Interpretación vocal de textos memorizados.
4. La improvisación y la creatividad vocal.

BLOQUE 5: PROSODIA Y VERSO

1. Entonación, acento, pausa, ritmo: uso expresivo. Aplicación al trabajo textual.
2. Iniciación al verso.

4. Metodología docente.

El método de trabajo en clase se basará en la experimentación práctica, organizada en función de la aparición lógica de los contenidos, ordenados según su complejidad y complementariedad. Se tendrá en cuenta el nivel personal en cuanto a los recursos vocales que cada voz posee, la técnica vocal que pueda conocer o saber manejar, así como la salud vocal de la que cada alumno goza, recomendándole en caso necesario acudir a examen médico y/o realizar rehabilitación vocal. Durante la práctica se facilitarán las explicaciones teóricas que faciliten su buena ejecución.

La metodología será, por tanto, abierta y flexible, activa y participativa. Partiremos de una evaluación inicial, que permita garantizar que el aprendizaje se construya sobre los conocimientos previos del alumnado. Dos líneas de actuación guiarán este proceso de aprendizaje, por un lado, proponer actividades dirigidas a disolver corazas que inhiban la expresión libre de la voz y por otro lado actividades que garanticen un conocimiento de la técnica vocal aplicada a la interpretación.

Nuestras decisiones metodológicas se basarán en unos principios que describiremos a continuación y se traducirá en una serie de actividades de diferente formato.

4.1. Actividades:

El volumen de trabajo se computa en 450 horas totales, las cuales se distribuyen en lectivas y presenciales y de estudio y no presenciales.

Actividades en horas lectivas y presenciales: 240 h:

1. Actividades formativas dentro del aula, que obviamente requieren la asistencia y la participación.
2. Entrenamiento vocal en el aula.
3. Exposición de resultados de búsqueda e investigación sobre algún contenido concreto de la asignatura, por parte del alumno.
4. Presentación de ejercicios técnicos.
5. Muestras de creación vocal.
6. Estudio y análisis vocal de diferentes textos.
7. Actividades de carácter interpretativo, integrando la técnica al usar la voz.

Actividades de estudio y no presenciales: 210 h:

8. Trabajo autónomo previo de práctica de los ejercicios de técnica vocal y preparación de las actividades presenciales que así lo requieran.
9. Ensayos de muestras creativas individuales o grupales, incluyendo sus revisiones.
10. Búsqueda, estudio, preparación y redacción de ejercicios escritos.

4.2. Recursos

Apoyo del equipo docente del Departamento de Voz, Música y Canto. Relación interdisciplinar con el profesorado del mismo nivel: profesores de interpretación, cuerpo, música, literatura dramática...

Uso del piano, metrónomo, esterillas, taleguillas, balones de pilates, pelotas de tenis, bandas elásticas, picas, cañas, algodón...

4.3. Bibliografía recomendada:

1. Alexander, F. Matthias: *El uso de sí mismo*. Barcelona, Urano, 1995.
2. Alió, Myriam: *Reflexiones sobre la voz*. Barcelona, Clivis, 1993.
3. Auriol, B.: *Introducción a los métodos de relajación*. Madrid, Mandala, 1992.
4. Berry, Cicely: *La voz y el actor*. Barcelona, Alba, 2006.
5. Berry, Cicely: *Texto en acción*. Madrid, Resad/Fundamentos, 2014.
6. Bertherat, Th.-Bernstein, C.: *El cuerpo tiene sus razones*. Barcelona, Paidós, 1994.
7. Blasco Lanza, V.: *Manual de Técnica Vocal*. Ciudad Real, Ñaque, 2003.
8. Bustos S, I (C): *La voz. La técnica y la expresión*. Barcelona, Paidotribo, 2003.
9. Bustos Schetz, I.: *Tratamiento de los problemas de la voz*. Madrid, CEPE, 1995.
10. Calais-Germain, Blandine.: *Anatomía para el movimiento. I y II*. Gerona, La Liebre de marzo, 1992.
11. Calais-Germain, Blandine: *La respiración. El gesto respiratorio*. Gerona, La liebre de marzo, 2006.
12. Calais-Germain, Blandine y otros: *Anatomía para la voz*. Barcelona, La liebre de marzo, 2013.
13. Chun Tao Cheng, S.: *El tao de la voz*. Madrid, Gaia, 2006.
14. Cuart, F.: *La voz como instrumento*. Madrid, 2002. Real Musical.
Fainstain, Darío: *La voz y la vibración sonora*. Buenos Aires, Lumen, 2006.
15. Grau Oliver, M.: *Terapia de la voz*. Barcelona, Lebón. 2002.
16. Heuillet M-Garson B-Legré: *Una voz para todos*. Marsella, Solal, 2003.
17. Höfler, H.: *Terapia y gimnasia respiratoria*. Barcelona, Paidotribo, 1994.
18. Mansión Madeleine: *El estudio del canto*. Buenos Aires, Ricordi. 1999.
19. McCallion, Michael: *El libro de la voz*. Barcelona, Urano, 2006.
20. Molner, A.: *Taller de voz*. Barcelona, Alba, 2005.
21. Navarro Tomás, T.: *Manual de pronunciación española*. Madrid, C.S.I.C., 2004.
22. Ósipovna K, M: *La palabra en la creación actoral*. Madrid, Fundamentos, 2000.
23. Quilis, A.: *Principios de fonología y fonética españolas*. Madrid, Arco, 2003.
24. Quiñones, Carmen: *El cuidado de la voz*. Madrid, Escuela Española, 1997.
25. Rodríguez, T.: *Vox populi. Apuntes sobre la voz humana*. Universidad de Sevilla, 2006.
26. Tomatis, Alfred: *El oído y la voz*. Badalona, Paidotribo, 2010.
27. Tullon Arfelis, Carme: *Cantar y hablar*. Barcelona, Paidotribo, 2005.
28. Tullon Arfelis, Carme: *La voz*. Barcelona, Paidotribo, 2000.
29. V. Lysebeth, A.: *Manual de iniciación al yoga*. Barcelona, Urano, 2009.
30. Wilfart, Serge: *Encuentra tu propia voz*. Barcelona, Urano, 1999.
31. Pilar Altamira: *La palabra olvidada*. Castellón, Ellago Ediciones, 2005.
32. Peter Bridgmont: *La liberación del actor*. Castellón, Ellago Ediciones, 2002.

WEBS:

- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TEATRAL (INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA): <http://documentacionteatral.mcu.es/>
- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA: <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/cdaea/>
- REVISTA DIGITAL DE LA ESCENA: www.revistadigitaldelaescena.org
- LOGOPEDIA, FONOAUDIOLOGÍA, TERAPIA DEL LENGUAJE Y OTRAS DISCIPLINAS. <http://www.espaciologopedico.com>

VOICE FOUNDATION. www.voicefoundation.org

REVISTAS:

REVISTA ESPAÑOLA DE FONIATRÍA de la Sociedad Médica Española de Foniatría (SOMEF). Amará Ediciones. Salamanca.

ADE Teatro. Revista de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid. ACTORES de la Asociación Cultural de la Unión de Actores. Madrid. PRIMER ACTO. Madrid.

4.4. Documentación complementaria

Apuntes de la materia.

4.5. Cronograma/Calendario de trabajo

PROFESORA	BLOQUES DE CONTENIDOS QUE IMPARTE	APOYA LOS BLOQUES DE CONTENIDOS
Isidora Santos Serrano	1, 2, 3, 4, 5	
M ^a Caridad Jiménez Delgado	1, 2, 3, 4, 5	

Se trabajará todo lo relacionado a las bases de adquisición de la técnica vocal incrementando paulatinamente la aplicación al texto. Asimismo, se realizarán prácticas de entrenamiento vocal, introduciendo progresivamente ejercicios de integración y preparación de posibles muestras.

Cronograma actividades. Profesoras: Isidora Santos Serrano y Mª Caridad Jiménez Delgado	
Semanas	ACTIVIDADES
3/ 7 de octubre	Evaluación Inicial
21/25 de noviembre	Lectura a primera vista. Lectura y puesta en común de pautas higiene vocal.
28 de noviembre/2 de diciembre	Prueba individual trabalenguas/ voz y movimiento. Palabras claves
12/16 de diciembre	Trabajo y Exposición de anatomía y fisiología del aparato respiratorio y fonador.
9/13	Canción y/o cuento
23/27 de enero	Noticia locutada
13/17 de febrero	Examen Fonética.
FEBRERO	Convocatoria Febrero (alumnado pendiente)
20/24	Lectura expresiva
27 de febrero/ 3 de marzo	Creativo individual y/o grupal
6/24 de marzo	Training
17/21 de abril	Texto I en verso memorizado
8/12 de mayo	Examen métrica.

15/19 de mayo	Texto II en verso memorizado.
Junio	Examen Final

Los cronogramas descritos con anterioridad son susceptibles de modificación en función de las necesidades. Las pruebas prácticas podrán ser grabadas en audio o video.

4.6. Actividades complementarias

Podrán realizarse: encuentros con actores, directores o personas de prestigio en el campo teatral y cinematográfico, asistencias a ensayos generales y representaciones. Excursiones para técnica vocal en exteriores. Ensayos de muestras para el Día Mundial del Teatro. Actividades organizadas por el Día Internacional de la Voz. Asistencia a charlas, conferencias o seminarios sobre la voz.

5. Evaluación.

Orden de **19 de octubre de 2020**, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza y Música y se regula el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de estas enseñanzas. (BOJA nº 212, de 3 de noviembre 2020). Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático (BOE nº 137, de 5 de junio de 2010). Dice en su Artículo 9. Punto 1: La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias transversales, generales y específicas definidas para estos estudios.

Dado el carácter esencialmente práctico de esta asignatura, su evaluación será procesual, continuada e individualizada, siempre teniendo en cuenta las competencias que se van a desarrollar.

5.1. Principios generales. Procedimientos.

(Los **procedimientos** de evaluación mediante la observación directa e indirecta utilizados para comprobar la asimilación de contenidos presenciales y no presenciales están recogidos en el punto 6.4, a través de la descripción de los **instrumentos**).

Se tendrá en cuenta:

- 1. Asistencia activa: 20%.** Puntualidad, actitud ante el trabajo y evolución respecto al punto de partida.
- 2. Conocimientos: 20%.** Asimilación de los conceptos teóricos trabajados en la programación. Pruebas escritas, trabajos de investigación individual y/o en grupo, exposiciones orales.
- 3. Práctica: 60%**
 - **Técnica** (control postural, respiración. emisión, resonadores, proyección...)
 - **Pruebas prácticas específicas** (textos memorizados en prosa y verso integrando la técnica adquirida, distintos tipos de lectura, ejercicios de conexión cuerpo-voz, ejercicios de entrenamiento vocal...)

Solo se establece una nota global cuando los tres apartados hayan alcanzado la puntuación mínima exigible. Estas puntuaciones mínimas serán:

1. De las competencias específicas de la asignatura: 40%

o ÁMBITO Y COMPETENCIAS DE CONOCIMIENTOS: 10%
o ÁMBITO PRÁCTICO y HABILIDADES TÉCNICAS: 30%

2. De las competencias Transversales y generales: 10%

5.2. Criterios de evaluación

Los recogidos en el **Decreto 259/2011**, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía (BOJA nº 165, de 23 de agosto de 2011). Anexo III Criterios de Evaluación.

Generales: CEG1-CEG2-CEG3-CEG4-CEG5-CEG6-CEG7.

Transversales: CET1-CET2-CET3-CET4-CET6-CET7-CET9-CET10-CET12.

Específicos: CEE1-CEE3-CEE4.

Se valorarán los siguientes criterios de evaluación:

1. Asistencia participativa y efectiva a las actividades formativas presenciales, mostrando la actitud, el conocimiento y el saber hacer adecuados.
2. Conoce y aplica en el nivel exigido las técnicas bases del entrenamiento vocal: relajación, escucha, control postural, respiración, fonación, emisión, articulación y proyección.
3. Demuestra haber adquirido y asimilado los conceptos básicos sobre anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
4. Utiliza la voz colocada y timbrada manejando correctamente el aire y los resonadores naturales.
5. Muestra facilidad articulatoria y claridad en la dicción.
6. Demuestra decir el texto con una correcta entonación e inflexión vocal al nivel exigido.
7. Dice y expresa el texto en verso en el nivel exigido.
8. Demuestra aplicar los recursos de la técnica vocal al trabajo creativo y a la interpretación en el nivel exigido.
9. Demuestra tener una base teórica-práctica de fonética española.
10. Conoce y aplica las técnicas que conciernen al verso.

Mínimos exigibles:

1. Que el alumno presente un grado básico contrastable de desarrollo de la conciencia corporal-vocal.
2. Que muestre dominio en la práctica autónoma del entrenamiento vocal según las necesidades de nivel.
3. Que conozca los aspectos fundamentales de la técnica vocal.
4. Que el alumno conozca e integre las técnicas para una correcta emisión de la voz proyectada.
5. Que integre las técnicas y conocimientos adquiridos en la interpretación de creaciones vocales que desarrollará en las diversas materias del currículo.
6. Que conozca el sistema fonético del idioma español y produzca adecuadamente sus sonidos, según necesidades del nivel.
7. Que maneje con corrección y expresividad la dicción y la entonación del idioma.
8. Que memorice correctamente los textos propuestos.
9. Que el alumno no presente ninguna patología vocal o, en el caso de sufrirla durante el curso, que esté en proceso de rehabilitación.
10. Que presente un grado de conexión cuerpo-voz adecuado a su nivel.

5.3. Criterios de calificación

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 5, punto 4: *Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB). Cuando el alumno o alumna no se presente a las pruebas finales estipuladas en cada convocatoria, se consignará la expresión «NP» (No Presentado), que, a todos los efectos, tendrá la consideración de calificación negativa, aunque no computará en el máximo total del que dispone para la superación de la asignatura al no haber hecho uso de la misma.*

5.4. Estrategias, técnicas, instrumentos y documentos para la evaluación.

Se utilizarán los siguientes *instrumentos y documentos* para la evaluación

- a. Diario de aula del profesor.
- b. Listas de asistencia.
- c. Registros de participación e incidencias.
- d. Trabajo de investigación o memoria de investigación personal.
- e. Entrevistas/Tutorías.
- f. Observaciones, reflexiones, comentarios expresados en la práctica del aula.
- g. Exámenes escritos y pruebas prácticas específicas.
- h. Análisis vocal de los trabajos realizados y grabados en audio y/o video.

5.4.1. Procedimiento ordinario

La evaluación continua se aplicará al alumno/a que haya realizado al menos el 80% de las actividades de enseñanza-aprendizaje practicadas en el aula, lo que supone no haber faltado a más del 20% de las sesiones. Para el alumno/a que presenten carencias en la asimilación de algunos de los contenidos que se plantean en la programación, se prevé la recuperación en junio/septiembre y constará de todos aquellos trabajos teórico y prácticos que el alumno no haya realizado en la fecha acordada o no haya alcanzado los niveles exigidos.

El alumno/a que no haya realizado el 80% de las actividades de enseñanza-aprendizaje practicadas en el aula dispondrá de las convocatorias de junio y septiembre. El examen a realizar por el alumno/a en esta será publicado con antelación y recogerá todas las pruebas realizadas a lo largo del curso, así como un examen y trabajo teórico sobre los conceptos trabajados en el curso.

Tras la publicación de las calificaciones, el alumnado podrá solicitar una aclaración de estas al profesorado en el plazo estipulado para ello. Mediante una audiencia presencial con la persona solicitante, la profesora modificará o ratificará la calificación obtenida y levantará acta de la reunión que será firmada por ambas partes. En caso de persistir el desacuerdo, el alumnado podrá presentar una instancia con registro de entrada para la revisión de la calificación, dirigida a la jefatura de estudios del centro, en el plazo de 48 horas. Tras esta solicitud, el departamento correspondiente se reunirá para revisar y ratificar o modificar la calificación, elaborando el correspondiente informe que justifique la decisión acordada. En última instancia, si persiste el desacuerdo, el alumnado podrá elevar una reclamación a la Delegación Provincial de Educación.

5.4.2. Calendario de fechas

Para las convocatorias de Junio y Septiembre, así como para la de Febrero, el centro publicará un calendario de fechas de evaluación en la que el alumnado podrá presentarse para superar la asignatura.

6.Tratamiento del alumnado Erasmus.

Se tratará al alumnado Erasmus como a uno más del grupo, favoreciendo la integración en el mismo.

7.Seguimiento y evaluación de la guía.

Se realizará deteniéndose el docente a observar la efectividad de las actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas para desarrollar los contenidos y lograr los objetivos propuestos, y así poder realizar los pertinentes cambios para afinar los instrumentos y acciones educativas que se llevan a cabo de manera que se ajusten a los niveles y necesidades de los grupos de alumnos.

Esta programación está aprobada por el Departamento de Voz, Música y Canto de la ESAD de Sevilla para el curso 2021/22, y está abierta a recibir los cambios que se estimen oportunos y se acuerden por Departamento y/o por la ETCP, a lo largo del año académico.

En Sevilla, a 14 de octubre de 2022

Profesoras que imparten la asignatura	Jefatura del Departamento
D ^ª . Isidora Santos serrano D ^ª . M ^ª Caridad Jiménez Delgado	D ^ª . Mónica Rengel López