

Fundamentos del Canto

Grado en Artes Escénicas
2021-22

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Fundamentos del Canto

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2021/22

Carácter: Optativo

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 5º

Profesor: D. Antonio Sierra Queimadelos

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Estudio de la técnica del canto, desarrollando todos sus elementos: Colocación de cuerpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proyección, afinación e interpretación musical.

1.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar la materia deberá dominar y comprender las posibilidades expresivas fundamentales de la voz cantada como un instrumento natural, así como aplicar dichos conocimientos para potenciar la interconexión, mente-cuerpo-voz, el buen uso de la respiración y la sonoridad vocal y conocer las diferentes manifestaciones de la voz dentro de la música y el teatro.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Para cursar la asignatura Fundamentos del Canto será necesario haber cursado las asignaturas Fundamentos de la Voz I y II y Técnica vocal I y II.

2.2. Descripción de los contenidos

Estudio de la técnica del canto, desarrollando todos sus elementos: Colocación de cuerpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proyección, afinación e interpretación musical. Conocimiento de la expresión y los diversos estilos: aria, canción, ópera, etc.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

Entender la voz como un instrumento natural para conocerla, controlarla, desarrollarla y poder expresarse musicalmente. Desarrollaremos un trabajo individual y coral acorde a las necesidades y posibilidades vocales de cada alumno.

Es necesario acudir a las sesiones con ropa cómoda.

Explicación de la Guía Docente:

Respiración

Notación musical

Estructuras de la laringe

Estructuras del tracto vocal

Estructuras del soporte

Calidades vocales

Interpretación

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Plan de entrenamiento personalizado.* Los alumnos elaborarán un plan de entrenamiento personalizado para establecer los objetivos de trabajo y secuenciarlos con el fin de desarrollar una autonomía en el proceso de aprendizaje y desarrollo vocal.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Trabajo sobre las calidades vocales.* Los alumnos realizarán una presentación en el aula sobre un aspecto concreto a desarrollar que se les asignará con suficiente antelación.

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Glosario.* Realización de un listado alfabético de las palabras y expresiones necesarias para comprender la técnica vocal, junto con su significado y/o comentarios.

Actividad Dirigida 4 (AD4): *Grabaciones.* Los alumnos elaborarán un archivo de las grabaciones de las canciones que vayan ejercitando en el transcurso de las sesiones.

2.5 Actividades formativas

Clases de teórico- prácticas: 30%. 45 h. 1,8 ECTS. 100% presencialidad

Desarrollo en el aula, mediante el método de la clase práctica, de series metódicas y razonadas de ejercicios para conseguir el buen funcionamiento y uso de la respiración y la voz cantada.

Trabajo personal del alumno: 50%. 75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS. 50% presencialidad

Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia.

Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas	30%
Prueba final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- BELMONTE, E. (2017) *Canto. Bases y método*. Castilla-la Mancha. Almod Ediciones.
- BERRY, C. (2006) *La voz y el actor*. Barcelona. Ed. Alba.
- CALAIS-GERMAIN, B. (2013) *Anatomía para la voz*. Barcelona. Ed. La liebre de marzo.
- CALAIS-GERMAIN, B. (2006) *La respiración*. Barcelona. Ed. La liebre de marzo.
- KAYES, G. – *Singing and the actor* – London, Methuen Drama, 2004
- NAVARRO, K.; FARIZA, P. (2013) *Taller de canto. El placer de cantar*. Barcelona. Ed. Alba

Bibliografía complementaria

- BUSTOS, I. (2003) *La voz: la técnica y la expresión*. Madrid. Ed. Paidotribo.
- BUSTOS, I. (1995) *Tratamientos de los problemas de la voz*. Madrid, Cepe.
- DECENTI, N. (1992) *Alfredo Kraus: El arte de un maestro*. Bilbao. Ed. Librifer
- CABALLERO, C. (1988) *Cómo educar la voz hablada y cantada* México, Edamex.
- CALLAS, M. (1988) *Lezioni di Canto*. Milano, Longanesi & C.
- CHUN-TAO, S. (1991) *El Tao de la Voz*. Madrid. Gaia.
- DÍAZ MALLORQUÍN, L; VILLORIA MORILLO, M. (2012) *La práctica del canto según Manuel García: ejercicios y arias de ópera del tratado completo del arte del canto*. Madrid. CSIC
- GÓMEZ, E. (1980) *La respiración y la voz humana*. Buenos Aires,
- MANSION, M. (1974) *El estudio del canto*. Buenos Aires, Ricordi.
- MENEGHINI, G. (1984) *Mi mujer, Maria Callas*. México, Vergara.
- PERELLÓ, J.; CABALLÉ, M.; GUITART, E. (1982) *Canto-Dicción*. Barcelona, ECM.
- REGIDOR, R. (1986) *Temas del canto*. Madrid, Espasa Calpe.
- REVERTER, A. (2013) *El arte del canto*. Madrid. Alianza Editorial.
- SAIZ, A. (1986) *Fleta. Memoria de una voz*. Madrid, Espasa Calpe.
- SADOLIN, C. (2008) *Complete Vocal Technique* – Denmark, CVI Publications.
- SNOWMAN, D. (1986) *El mundo de Plácido Domingo*. Barcelona, Versal.
- TULIÁN, S. (1994) *El Maestro de Canto*. Colombia, El Fortín.
- VILLAGAR, I. (2015) *Guía práctica para cantar*. Barcelona. Ma non troppo.
- WRIGHT, W. (1985) *Pavarotti. Mi propia historia*. Buenos Aires, Vergara.
- ZY, N. (2006) *El arte de respirar*. Madrid. Arkano Books

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	D. Antonio Sierra Queimadelos
Departamento	Artes
Titulación académica	Título de Profesor Superior de Música en la especialidad de Canto Máster en Artes Escénicas por la URJC
Correo electrónico	asierra@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa y La Berzosa. FCA. BZAR-D101
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Coordinador del Grado en Artes Escénicas de la Universidad Antonio de Nebrija. Cantante y actor.</p> <p>Desde 1996 alterna su carrera artística con la docencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Universidad Antonio de Nebrija (Desde 2007). ○ Escuela Municipal de Música y Danza “Antón García Abril” de Torreldones (Madrid) (2008/2017). ○ ESADT – University of Kent at Canterbury (1997/2011). <p>Realiza cursos complementarios en contenidos de gestión, investigación y formación en la docencia.</p> <p>Ha participado en numerosos cursos de perfeccionamiento y <i>masterclass</i> nacionales e internacionales con prestigiosos músicos y cantantes.</p> <p>Entre sus trabajos líricos destacan: “Música y Emociones”, “Caída y Ascenso de la ciudad de Mahagonny”, “D. Gil de Alcalá”, “El barberillo de Lavapiés”, “La Calesera”, “La rosa del Azafrán”, “La Gran Vía”, “La verbena de la paloma”, “La eterna canción”, entre otros, que representó en teatros nacionales e internacionales.</p> <p>En 1997 abordó el mundo de los musicales durante 12 años representando: “El hombre de la mancha”, “La bella y la bestia”, “El fantasma de la Opera” y “Mar y cielo”.</p> <p>En 2016 participó en el primer montaje de cine inmersivo en Madrid como actor-cantante de ópera con el título “Los intocables de Elliot Ness”.</p> <p>En 2018 realizó dos conciertos titulados “Música y emociones” y “Viaje por las emociones”, espectáculos poético musicales, en centros culturales de la Comunidad de Madrid.</p> <p>En 2019 formó parte de la compañía <i>Cienfuegosdanza</i> estrenando el espectáculo “Requiem” en el teatro Principal de Valencia como aniversario de los 20 años de la formación de la compañía. En 2021 “Requiem” se representó dentro del XXXVI Festival Madrid en Danza de la Comunidad de Madrid en los Teatros del Canal.</p>