1. Identificación de la asignatura

Asignatura:	**CANTO APLICADO AL TEATRO MUSICAL**
Tipo:	**OPTATIVA**
Carácter:	**PRÁCTICO**
Materia:	**MÚSICA Y CANTO**
Título:	**TÍTULO DE GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO**
Especialidad:	**INTERPRETACIÓN (ITINERARIO TEXTUAL)**
Curso:	**CUARTO**
Créditos ECTS:	**3**
Horas lectivas semanales:	**3**
Prelación:	**SIN REQUISITOS PREVIOS**
Calendario:	**17 SEMANAS EN UN SEMESTRE (SEMESTRAL)**
Horario de impartición:	**MIÉRCOLES 8.30-11.30H.**

Profesor:	**MURIEL SÁNCHEZ**
Departamento:	**VOZ Y MÚSICA**

2. Descripción y contextualización

De acuerdo con el Real Decreto 628/2022 del Ministerio de Educación y el Decreto 33/2024 de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Estudios del Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la asignatura optativa "Canto aplicado al Teatro Musical" se propone como una oferta formativa que complementa y enriquece el itinerario de Interpretación Textual, proporcionando a los estudiantes una formación específica en el género del Teatro Musical.

Esta asignatura optativa fomentará la versatibilidad y la adaptabilidad del alumnado, permitiéndole abordar diferentes estilos y géneros teatrales y, en concreto, ampliando sus posibilidades laborales en el ámbito del Teatro Musical.

3. Contenidos y secuenciación de los mismos

1. Introducción al Teatro Musical.

- Orígenes y evolución del Teatro Musical.
- Características, estilos y subgéneros del Teatro Musical.

2. Técnicas de Canto en el Teatro Musical.
- Respiración y apoyo vocal.
- Técnica vocal para el Canto en el Teatro Musical.
- Interpretación y expresión vocal.

3. Repertorio de Teatro Musical.
- Selección y análisis de canciones de Teatro Musical.
- Aplicación de la técnica vocal a canciones seleccionadas de Teatro Musical.

4. Interpretación en el Teatro Musical.
- Técnicas de interpretación en el Teatro Musical.
- La expresividad física en el Teatro Musical.
- Construcción de personajes y roles en el Teatro Musical.

5. Práctica y Ensayo.
- Ensayo y práctica de canciones y escenas de Teatro Musical.
- Examen / Muestra de escenas de Teatro Musical.

4. Competencias que desarrolla y resultados de aprendizaje

4.1. Transversales

CT-1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CT-2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.

CT-3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

CT-4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.

CT-6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT-7 Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

CT-8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

CT-9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

CT-10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.

CT-11 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CT-12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

CT-13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

CT-14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

CT-15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.

CT-16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

CT-17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

4.2. Generales

CG-1 Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

CG-2 Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

CG-3 Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

CG-4 Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías.

CG-5 Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

4.3. Específicas

CEI-1 Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación.

CEI-2 Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las diferentes técnicas interpretativas.

CEI-3 Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo.

CEI-4 Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

4.4. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

RA1. Contextualizar e identificar los orígenes, evolución histórica, características estéticas y subgéneros del teatro musical.

RA2. Dominar los mecanismos fisiológicos de la respiración y el apoyo vocal, aplicándolos de forma saludable, eficiente y consciente a las exigencias del canto escénico.

RA3. Ejecutar los recursos técnicos específicos del canto en el teatro musical (control de la resonancia, flexibilidad fonatoria, articulación y dinámicas), minimizando el riesgo de fatiga vocal.

RA4. Analizar y seleccionar canciones del repertorio de teatro musical, extrayendo sus necesidades técnicas, formales y dramáticas para su posterior ejecución autónoma.

RA5. Aplicar la técnica vocal de manera orgánica al repertorio musical asignado, resolviendo las dificultades técnicas y musicales de cada pieza.

RA6. Integrar la interpretación actoral y la expresión vocal con verdad escénica, convirtiendo el texto cantado en un vehículo de comunicación dramática.

RA7. Coordinar la expresividad física y la acción corporal con las demandas fonatorias, asegurando que el movimiento escénico potencie la emisión lírica en lugar de interferirla.

RA8. Construir y sostener la psicología de un personaje a través del canto, justificando vocal y corporalmente sus objetivos y conflictos dentro del contexto de la escena.

RA9. Desarrollar una metodología de trabajo rigurosa en los procesos de ensayo, demostrando memoria musical, capacidad de escucha, disciplina y adaptabilidad a las indicaciones de dirección.

RA10. Defender con solvencia una muestra práctica o examen de las escenas trabajadas con control emocional, presencia escénica y un alto nivel de madurez técnico-artística.

5. Metodología

5.1. Descripción de la metodología

- Clases teóricas y prácticas.
- Ensayos y prácticas individuales y grupales.
- Análisis y discusión de canciones y escenas de Teatro Musical.
- Presentaciones y representaciones.

5.2. Recursos

Piano

Reproductor y altavoces

Ordenador

Panel digital

Pelotas de Pilates

Tubo Lax-Vox

Gomas

Colchonetas

Partituras

Modelo laríngeo humano

Micrófonos

5.3. Bibliografía

- Manual para educar la voz cantada y hablada. Caballero, Cristian. Edamex. México .
- Interpretación en el Teatro Musical. Joe Deer y Rocco dal Vera. Fundamentos.
- El estudio de la voz. Mansion, Madeleine. Editorial Ricordi.
- El Tao de la Voz. Chun-Tao-Chen. Gaia
- Canto y Dicción. Madrid Científico-Médica. Barcelona.
- Principios de foniatría para alumnos y profesionales del canto y dicción. **Autor** Segre, R & Naidich, S. Panamericana. Buenos Aires.

The Estill Voice Model. Nivel II. Joe Estill/ Kimberly Steinhauer / Mary McDonald Klimek. Estill Voice International.

5.4. Documentación complementaria

Se facilitará en función del material a trabajar

6. Evaluación

6.1. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación transversales (vinculados a las competencias transversales)

CET-1 Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

CET-2 Demostrar capacidad para recoger, analizar, sintetizar información significativa y gestionarla adecuadamente.

CET-3 Demostrar capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

CET-4 Demostrar habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de forma eficiente.

CET-6 Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal.

CET-7 Demostrar en el trabajo en equipo habilidad comunicativa y crítica constructiva.

CET-8 Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente.

CET-9 Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo interdisciplinares y en contextos culturales diverso.

CET-10 Demostrar habilidad para liderar y gestionar grupos de trabajo.

CET-11 Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional basados en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.

CET-12 Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales, artísticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

CET-13 Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional.

CET-14 Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.

CET-15 Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor.

CET-16 Demostrar habilidad en el uso de los medios y los recursos al alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

CET-17 Demostrar a través de la actividad profesional la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

Criterios de evaluación generales (vinculados a las competencias generales)

CEG-1 Demostrar autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información y en el desarrollo de ideas y argumentos y capacidad de automotivarse y organizarse en los procesos creativos.

CEG-2 Demostrar capacidad de comprender y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas.

CEG-3 Demostrar capacidad de utilizar de manera eficaz la imaginación, intuición, inteligencia emocional, y pensamiento creativo para la solución de problemas y la habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, necesarias para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

CEG-4 Valorar la adquisición de una conciencia crítica que desarrolle una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, al mismo tiempo que una adecuada ética profesional.

CEG-5 Demostrar capacidad de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en proyectos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías.

Criterios de evaluación específicos (vinculados a las competencias específicas)

CEE-1 Demostrar dominio de los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación.

CEE-2 Demostrar dominio de las diferentes técnicas interpretativas, mediante la participación en la creación e interpretación de partituras y/o personajes.

CEE-3 Demostrar capacidad de interacción con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo.

CEE-4 Demostrar conocimiento necesario para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Criterios de evaluación vinculados a los resultados de aprendizaje de la asignatura

RA1. Contextualizar e identificar los orígenes, evolución histórica, características estéticas y subgéneros del teatro musical.

RA2. Dominar los mecanismos fisiológicos de la respiración y el apoyo vocal, aplicándolos de forma saludable, eficiente y consciente a las exigencias del canto escénico.

RA3. Ejecutar los recursos técnicos específicos del canto en el teatro musical (control de la resonancia, flexibilidad fonatoria, articulación y dinámicas), minimizando el riesgo de fatiga vocal.

RA4. Analizar y seleccionar canciones del repertorio de teatro musical, extrayendo sus necesidades técnicas, formales y dramáticas para su posterior ejecución autónoma.

RA5. Aplicar la técnica vocal de manera orgánica al repertorio musical asignado, resolviendo las dificultades técnicas y musicales de cada pieza.

RA6. Integrar la interpretación actoral y la expresión vocal con verdad escénica, convirtiendo el texto cantado en un vehículo de comunicación dramática.

RA7. Coordinar la expresividad física y la acción corporal con las demandas fonatorias, asegurando que el movimiento escénico potencie la emisión lírica en lugar de interferirla.

RA8. Construir y sostener la psicología de un personaje a través del canto, justificando vocal y corporalmente sus objetivos y conflictos dentro del contexto de la escena.

RA9. Desarrollar una metodología de trabajo rigurosa en los procesos de ensayo, demostrando memoria musical, capacidad de escucha, disciplina y adaptabilidad a las indicaciones de dirección.

RA10. Defender con solvencia una muestra práctica o examen de las escenas trabajadas con control emocional, presencia escénica y un alto nivel de madurez técnico-artística.

6.2. Procedimiento de evaluación

La evaluación será continua, es decir, se irá realizando a lo largo de todo el semestre con instrumentos variados. Por lo tanto, la evaluación será un proceso más dentro del aprendizaje progresivo del alumnado.

Habrá dos evaluaciones ordinarias: la primera hasta primeros de junio y la segunda, hasta finales de junio.

Para los casos especiales en los que los alumnos, de manera justificada y motivada, se vean obligados a renunciar a la evaluación continua, así como para los casos en los que el alumnado se vea obligado a faltar a más de un 20 % de las sesiones de clase, habrá un sistema de evaluación puntual diferente (evaluación diferenciada) con todos los contenidos teóricos y prácticos trabajados durante el curso. Se indica en el apartado *Criterios de Calificación.*

6.3. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

1. **Instrumentos vinculados a la asistencia con actitud participativa y esfuerzo de análisis y argumentación, con observación directa y registro regular o informes de progreso** (que se corresponden a los criterios de evaluación T 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, G 1, 2, 3, 4, 5, E 3, 4):

- Clases magistrales participativas.

- Asistencia y actitud.

- Pruebas diarias sobre la asimilación de las clases magistrales y puesta en práctica de los elementos vocales estudiados, tanto con ejercicios teórico-prácticos como con la ejecución del repertorio

2. Exámenes teórico-prácticos al final de cada evaluación (que se corresponden con los criterios de evaluación T 3, 8, 15, G 3, E2, E 4)

3. Carpeta de trabajos: Grabación de repertorio y de ejercicios con prácticas de técnica vocal, ejercicios escritos, análisis vocal de canciones, trabajo específico sobre partituras… (Criterios de evaluación T1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, G1, 5, E2, E 4)

CARACTERÍSTICAS EXAMEN EVALUACIÓN DIFERENCIADA

Fecha examen: la misma que el resto de los alumnos

Contenido examen teórico: Los contenidos están expresados en esta guía didáctica. El examen abarcará los contenidos del primer semestre (en el caso de que el examen coincida con la evaluación informativa) y de todo el curso (en el caso de que coincida con la primera o la segunda evaluación ordinaria).

Repertorio vocal (tanto individual como coral): el mismo que el resto de los alumnos. Si el alumno que se presenta a evaluación diferenciada desconoce los títulos de dicho repertorio, deberá enviar un correo a la profesora, quien se los hará llegar por el mismo medio.

Nota importante: Para los alumnos que se presenten a evaluación diferenciada y en el caso del repertorio coral, es responsabilidad del alumno asistir al examen con compañeros que puedan cantar las demás líneas vocales.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARPETA DE TRABAJOS DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA

Grabación audiovisual de todos los números trabajados a lo largo del curso (como se ha indicado, si se desconocen los títulos, se enviará un correo electrónico a la profesora, quien los hará llegar de la misma forma), así como análisis vocal escrito de todas las piezas musicales con todos los elementos estudiados. Se deberá presentar asimismo un trabajo específico sobre las partituras analizadas a lo largo del curso y un trabajo sobre cada una de las calidades vocales estudiadas

7. Criterios de calificación

7.1. 1ª Evaluación ordinaria

En la 1ª evaluación ordinaria la nota del primer semestre valdrá un 50 % y la del segundo un 50 %, siendo los mismos los criterios e instrumentos de evaluación y calificación

A. Para evaluación continua

GRUPOS DE INSTRUMENTOS	PONDERACIÓN

1. Instrumentos vinculados a la asistencia con actitud participativa: - Clases magistrales participativas - Asistencia y actitud - Pruebas diarias en clase de asimilación de clases magistrales y puesta en práctica de los elementos vocales estudiados, tanto con ejercicios teóricoprácticos como con la ejecución del repertorio	30%
2. Exámenes teórico-prácticos al final de cada evaluación	40 %
3. Carpeta de trabajos: grabación de repertorio y de ejercicios con prácticas de técnica vocal , ejercicios escritos, análisis vocal de repertorio…	30 %

B. Para evaluación DIFERENCIADA (por renuncia voluntaria y motivada a la evaluación continua o por haber sobrepasado el 20 % de faltas):

GRUPOS DE INSTRUMENTOS	PONDERACIÓN
1. Examen teórico-práctico con todos los contenidos impartidos a lo largo del curso	60%
2. Trabajos escritos y prácticos sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso: grabaciones de repertorio y de prácticas de técnica vocal, ejercicios escritos, análisis vocal de repertorio…	40 %

7.2. 2ª Evaluación ordinaria

En la 2ª evaluación ordinaria no se tendrá en cuenta la nota de la evaluación Informativa.

A. Para evaluación continua

GRUPOS DE INSTRUMENTOS	PONDERACIÓN

1. Instrumentos vinculados a la asistencia con actitud participativa: - Clases magistrales participativas - Asistencia y actitud - Pruebas diarias en clase de asimilación de clases magistrales y puesta en práctica de los elementos vocales estudiados, tanto con ejercicios teórico-prácticos como con la ejecución del repertorio La nota de este apartado no es recuperable, por lo que se mantendrá la obtenida durante el curso (1ª ordinaria)	30%
2. Examen teórico-práctico de todos los contenidos del curso	40%
3. Carpeta de trabajos: grabación de repertorio y de ejercicios con prácticas de técnica vocal , ejercicios escritos, análisis vocal de repertorio… Este apartado es recuperable	30 %

B. Para evaluación DIFERENCIADA (por renuncia voluntaria y motivada a la evaluación continua o por haber sobrepasado el 20 % de faltas):

GRUPOS DE INSTRUMENTOS	PONDERACIÓN
1. Examen teórico-práctico con todos los contenidos impartidos a lo largo del curso	60%
2. Trabajos escritos y prácticos sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso: grabaciones de repertorio y de prácticas de técnica vocal, ejercicios escritos, análisis vocal de repertorio…	40 %

8. Calendario y cronograma de las actividades evaluables

Habrá un examen teórico-práctico al final de cada evaluación.

Las fechas oficiales de los exámenes se publicarán en la web del centro y en el tablón de anuncios.

Las diferentes entregas de trabajos escritos y grabaciones tanto del repertorio trabajado como de diferentes elementos de la técnica vocal trabajados, se irán anunciando durante el curso conforme avancen las clases.

9. Actividades complementarias

Se proponen las siguientes actividades complementarias:

1. Posibilidad de encuentros con actores del ámbito del teatro musical y con otros cantantes o especialistas de la Voz.
2. Posibilidad de muestras del repertorio vocal trabajado en clases.
3. Posibilidad de asistencia a representaciones de Teatro Musical
4. Posibilidad de participación en actividades varias organizadas por otras instituciones, como universidad, escuelas de arte, ayuntamiento…
5. Participación en las Jornadas de Investigación Escénica ESAD ABIERTA

10. Sistema de participación del alumnado en la evaluación de la asignatura

Al final de cada semestre se hará llegar a los alumnos encuestas anónimas sobre el funcionamiento de la asignatura, que implican una evaluación cualitativa y cuantitativa del proceso enseñanza-aprendizaje.