

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Educación Vocal I

CURSO ACADÉMICO: 2024-25 **MATERIA:** Formación Instrumental Complementaria

ESPECIALIDAD: Pedagogía Itinerario-Instrumento/Voz Clásico **TIPO:** Obligatoria

RATIO: 1/15 **CURSO:** 1º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1hora

WEB / BLOG:

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Canto y Agrupaciones

PROFESORADO: Lucía Ayestarán Garralda

DESCRIPTOR

Conocimiento y adquisición de una técnica vocal básica. Conocimiento del aparato fonador y de las características y cualidades de la voz. Técnica de respiración, articulación y emisión. Higiene vocal y desarrollo de hábitos correctos en el manejo de la voz hablada.
La voz hablada como instrumento expresivo de comunicación.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materia obligatoria de especialidad- Formación instrumental complementaria

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Esta asignatura está ubicada en los cursos 1º y 2º de la especialidad de Pedagogía.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

La asignatura de Educación Vocal contribuye a conseguir una técnica vocal básica que permita un empleo sano de la propia voz a través del conocimiento y uso correcto del mecanismo de producción de ésta. La voz es el instrumento de trabajo de toda/o pedagoga/o y como tal debe de conocerlo, desarrollarlo y saber cuidarlo para evitar futuras patologías vocales, favoreciendo así el desempeño de la labor docente a pleno rendimiento.
Por otro lado, el dominio en la emisión del sonido es base para potenciar las cualidades expresivas y estéticas de la voz tanto a nivel de discurso hablado como cantado.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

Con el fin de promover la accesibilidad y la atención a la diversidad, y en cumplimiento de la Disposición adicional primera del REAL DECRETO 631/2010, de 14 de mayo, y asimismo de la de la ORDEN FORAL 34/2014, de 24 de abril, en el caso de que un/a alumno/a con discapacidad reconocida curse esta asignatura, se adoptarán las medidas oportunas para su adaptación a las necesidades educativas detectadas, respetando, en todo caso, el desarrollo de las competencias previstas.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1- Reconocer la importancia del uso correcto de la voz y la necesidad de cuidarla para desarrollarla si queremos desempeñar una correcta labor docente.

CA2- Desarrollar la relajación activa y la consciencia corporal para erradicar los malos hábitos corporales que influyen en la emisión del sonido y de esta forma sentir el beneficio del buen uso de nuestro cuerpo.

CA3- Tomar conciencia de los diferentes tipos de respiración y desarrollar la respiración costo-diafragmática.

CA4- Conocer y sensibilizar los resonadores faciales y corporales para una correcta emisión-articulación de la voz.

CA5- Desarrollar la voz hablada y cantada como instrumento expresivo para su correcta aplicación educativa.

CA6- Desarrollar la percepción auditiva, la creatividad y la capacidad expresiva musical por medio de la voz.

CA7- Aprender a escuchar los diferentes timbres (color) de voz para desarrollar el reconocimiento de las diferentes cuerdas (clasificación de voz).

CA8- Ser capaz de percibir, clasificar y tratar los problemas de las voces con las que trabajará en un futuro, así como desarrollar una serie de actividades y ejercicios conducentes a la correcta utilización de la voz por el alumnado

CA9 - Desarrollar estrategias de estudio y aprendizaje que permitan alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor en el manejo de la propia voz.

COMPETENCIAS GENERALES:

CG2, CG3, CG4, CG21, CG22

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

CT1,CT2, CT3, CT7, CT15

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CEP3,CEP4, CEP5, CEP8

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

- 1) Conocimiento básico (teórico) de la anatomía y fisiología de los sistemas respiratorio y fonador, así como de los elementos que integran dichos sistemas. Órganos que intervienen en la fonación y en la respiración.
- 2) La voz como instrumento de trabajo. Importancia de su uso correcto y su cuidado.
- 3) Práctica de ejercicios de consciencia corporal y relajación activa para adquirir un esquema corporal equilibrado que facilite la emisión. Esquema corporal.
- 4) El mecanismo de la respiración: inspiración y espiración. Tipos de respiración. Ejercicios de respiración.
- 5) Funcionamiento de los resonadores. La impostación como fenómeno de resonancia. Ejercicios de emisión, articulación y ataque del sonido. Tipos de ataque.
- 6) Ejercicios específicos para lograr una buena dicción en el idioma hablado.
- 7) Ejercicios de oratoria: preparación vocal para emitir un discurso de forma clara, sin fatiga vocal y expresiva.
- 8) Lecturas dramatizadas como forma de asimilación de las herramientas conocidas, analizadas y aprendidas.
- 9) Interpretación periódica grupal de dichos textos a lo largo del curso académico.
- 10) Representación pública del proyecto final de curso.

PROGRAMA DE TODO EL CURSO

- Interpretación de memoria de los textos (monólogos, lecturas dramatizadas, selección de fragmentos...) trabajados durante el curso.*
- Presentación pública (muestra) del proyecto final.*

- Examen teórico-práctico de los contenidos trabajados en clase durante el curso.

* En todos ellos se valorará la correcta respiración, apoyo, articulación y emisión de la voz hablada, como forma de establecer una comunicación efectiva con el oyente, y en la cual el alumno sea capaz de transmitir de forma interesante, convincente y sugerente el contenido y el sentido del texto seleccionado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología que se va a seguir en el aula es práctica planteándose las siguientes actividades formativas:

- Ejercicios de relajación, consciencia corporal y respiración. Esquema corporal.
- Ejercicios para trabajar los resonadores principales y secundarios faciales.
- Ejercicios de articulación-emisión-proyección.
- Declamación de textos.
- Proyectos colectivos basados en el uso de la voz.

Se asegurará que todos los alumnos entiendan los conceptos, por lo que tras el trabajo práctico se establecerá el coloquio correspondiente para solucionar dudas o aclarar la finalidad de lo realizado.

Recursos didácticos:

- Teoría extraída de la bibliografía básica.
- Ejercicios de relajación, respiración, resonancia, apoyo, vocalización, etc.
- Selección de textos, poemas, rimas, monólogos, cuentos...

TIPOS DE ACTIVIDADES:

- Ejercicios para la adquisición de una técnica vocal básica.
- Lectura y declamación de memoria de textos seleccionados, teniendo en cuenta los parámetros que intervienen en la fonación para una asimilación de dichos parámetros de forma realista y práctica.
- Proyecto final y posterior presentación pública de éste.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1) Adquiere y aplica los conocimientos necesarios para el cuidado de la voz en el desarrollo de una correcta labor docente. CA1, CG21, CT2, CEP3.
- 2) Adquiere y aplica una técnica vocal básica, teniendo en cuenta la importancia de la relajación, respiración, emisión y articulación. CA1, CA2, CA3, CA4, CEP4.
- 3) Realiza ejercicios vocales básicos para la emisión de un discurso, dar una charla, exponer un trabajo etc...de forma expresiva y convincente. CA5, CEP4.
- 4) Utiliza la voz hablada como forma de expresión de sentimientos de manera sugerida o improvisada. CA5, CA 6,CG2, CG3, CEP4
- 5) Conoce el mecanismo de la fonación, los problemas que puedan plantearse con la voz y aplica los ejercicios básicos para su solución. CA8, CT3, CG8, CEP4, CEP5.
- 6) Muestra haber desarrollado estrategias de estudio y aprendizaje encaminadas a lograr la autonomía del profesor en el trabajo individual semanal. CA9, CT1, CT15,CT3, CG21, CG25, CEP8.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizarán las siguientes pruebas:

Primer cuatrimestre:

- Examen teórico-práctico de los conceptos básicos sobre los aparatos que integran la voz y la técnica vocal básica.
- Interpretación de memoria de uno de los textos seleccionados por el alumno/a, aplicando los conocimientos de técnica vocal trabajados en clase.

Segundo cuatrimestre:

- Interpretación de memoria de los textos (monólogos, lecturas dramatizadas, selección de fragmentos...) trabajados

durante el curso.*

- Presentación pública (muestra) del proyecto final.

* Este trabajo puede estar incluido en el proyecto colectivo final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Primer cuatrimestre:

- 25%: Actitud, interés, trabajo semanal y calidad de éste.
- 50%: Examen práctico: interpretación de memoria del texto seleccionado, aplicando los parámetros básicos de la técnica vocal.
- 25%: Examen teórico de dichos parámetros.

Segundo cuatrimestre:

- 25%: Grado de implicación en el "equipo" y calidad de la aportación individual en el proyecto final.
- 25%: Interpretación de memoria de los textos (monólogos, lecturas dramatizadas, selección de fragmentos...) trabajados durante el curso.
- 50%: Presentación pública (muestra) del proyecto final. Puesta en práctica de todos los parámetros trabajados durante el curso.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- 1) Adquiere y aplica los conocimientos necesarios para el cuidado de la voz en el desarrollo de una correcta labor docente.
- 2) Adquiere y aplica una técnica vocal básica, teniendo en cuenta la importancia de la relajación, respiración, emisión y articulación.
- 3) Realiza ejercicios vocales básicos para la emisión de un discurso, dar una charla, exponer un trabajo etc...de forma expresiva y convincente.
- 4) Utiliza la voz hablada como forma de expresión de sentimientos de manera sugerida o improvisada.
- 5) Obtener al menos cinco puntos de los 10 puntos máximos, concretados en los criterios de calificación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

- 50%: Interpretación de 2 textos del nivel del curso (monólogos, lecturas dramatizadas, selección de fragmentos...) consensuados previamente con la profesora, aplicando la correcta técnica vocal e interpretativa. Dicha interpretación deberá estar precedida de un calentamiento preparatorio del instrumento vocal que deberá incluir, al menos: un calentamiento corporal, la activación de la respiración costo-diafragmática y del diafragma, y la activación de los resonadores principales y secundarios.

- 25%: Presentación pública (muestra) del proyecto obligatorio. Para ello será el propio alumnado el que tendrá que buscar los acompañantes necesarios para la correcta consecución del mismo y consensuar previamente con la profesora el contenido del proyecto para asegurarse la adecuación del mismo.

- 25%: Examen teórico de los contenidos trabajados en clase durante todo el curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El mismo que para los alumnos que han perdido la evaluación continua.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Conable, W.&B. (2001). Cómo aprender la técnica Alexander. Barcelona: Obelisco.
- Feldenkrais, M. (1997). Autocontrol por el movimiento. Barcelona: Paidós.
- Lodes, H. (1977). Atmerichtig: Der Schlüssel zu gesundheit und Ausgeglichenheit. München: Ehrenwirth.
- Lewis, D (1999) Das Tao des Atmens. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Ruíz Ramos, G. (1999). Amo hacer música. Madrid: Mandala.
- Quiñones, C. (2003). Programa para la prevención y el cuidado de la voz.
- Tulón Arfelia, C. (2009). La voz. Barcelona: Paidotribo.
- Blasco, V. (2002). "Manual de técnica vocal. Ejercicios prácticos". Ciudad Real: Ñaque.Editora.

Bustos Sánchez, I. (2003). "La Voz. La técnica y la expresión". Barcelona: Paidotribo.
Watzlawick, P. (1991). "Teoría de la comunicación humana". Barcelona: Herder.
C. Bryant, S. (1995). "El arte de contar cuentos". Barcelona: Biblària.
Collard, G. (2012). "El arte de hablar en público". Bilbao: Ediciones Mensajero.
Donovan, J. (2016). "Método Ted para hablar en público: los secretos de las conferencias que triunfan en todo el mundo". Barcelona: Ariel.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Ferrer Serra, J. (2009). "Teoría, anatomía y práctica del canto". Barcelona: Herder.
Dr. Perelló, Caballé, M., Guinart, E. (1982). "Canto- Dicción. Foniatria estética". Barcelona: Científico Médica.
Alió, M. (1993). "Reflexiones sobre la voz". Barcelona: Clivis.
Husler, F., Rodd-Marling, Y. (2003). "Singen, die physische Natur des Stimmorgans". Mainz: Schcott.
D.Harrison,S, O'Bryan, J. (2014). "Teaching singing in the 21st century". Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer.
Robles Boza, E. (2016). "El arte de contar cuentos". Barcelona: Debolsillo.

REPERTORIO (orientativo , no fijo, para el 2º curso Educación Vocal principalmente, pero no solo) :

Selección de textos, monólogos, cuentos para niños y adultos y fragmentos de obras de teatro.
Vaccai, N. "Método Pratico". Leipzig: Peters. Vocalizaciones melódicas y fáciles.
Canciones de los siglos XIV al XVIII. "Canciones populares vascas". Fondos del Archivo Eresbil. .
"Celebri Canzoni Napoletane". Napoli: Ricordi.
Aita Donosti. "Del cancionero de Sallaberry" y "Canciones populares vascas". Recopilación de José Mª Roma. (2º).
Porter, C. (2007). "The definitive Songbook". London: Faber Music.
Gershwin, G. (1979). "The greatest songs of George Gershwin". USA: Chapell & Co.
Kern, J. (1990). "The essential Jerome Kern". London: Wise Publications.
"The best of Gospel" (2007). Milano: Carish.
"The very best of Rhythm & Blues" (1998). Milano: Nuova Carish.
Conjuntos y canciones de diferentes Musicales ("Annie", "Cabaret", "Los Miserables", "La, la land"...) adaptados al nivel y a las características vocales del alumnado. (Segundo curso de Educación Vocal).

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Material de aula: esterilla, pañuelo, cinta abdominal, espejo de cuerpo entero, atriles, pizarra y piano.
Diccionario inglés e italiano.
Audiovisuales:
Cámara de vídeo, reproductor de vídeo y CD y equipo de música.