

Voz y palabra escénica III

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Voz y palabra escénica III

Docente: Elia Muñoz Ruiz

Correo electrónico: melia.munrui@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Interpretación

Créditos ECTS: 3

Curso: 4º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Voz

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura de 4º curso *Voz y palabra escénica III*, está integrada en el Departamento de Interpretación, Voz, Canto y Movimiento; cierra y concluye un proceso que se inicia en 1º con la asignatura de *Voz* y continúa con *Voz y Palabra escénica I y II* en los cursos de 2º y 3º.

La culminación de este proceso no sólo comprende esta asignatura en solitario junto con las que la anteceden, sino que guarda relación con todas las demás del Departamentos de Interpretación para la formación de intérpretes y creadores escénicos. En este curso, el alumno está integrando todo el aprendizaje de cursos anteriores en una dirección básica, que es la puesta en escena y la interpretación en toda su plenitud. Todo este proceso de aprendizaje se concretará en la parte práctica del Trabajo fin de estudios que los alumnos y alumnas van a realiza en el segundo semestre.

2. Objetivos de la asignatura

1. Perfeccionar un entrenamiento básico general vocal-corporal para el proceso de ensayos: Respiración, resonadores, articuladores, apoyo, emisión, dicción, dirección y proyección.
2. Construir el mundo poético y el mundo imaginario del personaje a través de la voz y del habla.
3. Conectar el cuarteto mente-cuerpo-respiración-emoción-voz para conseguir organicidad y verdad del habla escénica.
4. Ser capaz de resolver conflictos individuales de expresión dentro del proceso de creación.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

La vinculación formativa de esta asignatura se halla recogida en el Anexo II y III del Decreto EDU 58/2011 que establece el Plan de Estudios de las especialidades de Interpretación y Dirección Escénica y Dramaturgia de las Enseñanzas Superiores de Arte Dramático de Castilla y León.

La asignatura está vinculada a las anteriores con su mismo nombre, *Voz*, *Voz y Palabra Escénica I* y *Voz y Palabra Escénica II* y depende del Departamento de Interpretación, Voz y Movimiento.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
3. Ser capaz de automotivarse y organizarse en los procesos creativos.
4. 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.
5. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás.
6. Concebir propuestas corporales que potencien el espectáculo, valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
7. Dominar corporalmente los recursos expresivos necesarios para un desarrollo plástico interpretativo equilibrado.
8. Aportar a la creación de la partitura y/o del personaje el dominio de diversos recursos corporales.
9. Aplicar el desarrollo genérico de la expresión corporal a los diversos estilos de movimiento.
10. Participar en la articulación de partituras corporales a nivel individual y colectivo.
11. Articular y estructurar de forma improvisada diversas calidades de movimiento.
12. Establecer de forma fluida vínculos espaciales colectivos.
13. Potenciar la evocación imaginativa como instrumento creativo de la expresividad corporal.

4.2. Competencias específicas

1. Aplicar todo el trabajo de técnica vocal y palabra realizado en años anteriores a nuevos retos interpretativos y al Trabajo de fin de grado.
2. Desarrollar de manera autónoma calentamientos técnicos y creativos al servicio de las diversas necesidades que surgen en el ámbito académico y para su futuro como actores, en el que tendrán que solucionar y dar respuesta a las exigencias del mundo profesional.
3. Poder realizar entrenamientos en solitario que profundicen en la búsqueda personal de cada uno de ellos y ellas con la palabra escénica.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Comprender de forma autónoma y profunda los textos que se trabajan en clase desde su significado, a través de las palabras y las imágenes.
2. Desarrollar plenamente las capacidades de investigación personal y creatividad relacionadas con la voz a partir de las técnicas estudiadas y del entrenamiento.
3. Consolidar las capacidades aprendidas relacionadas con la voz, tales como la conciencia del cuerpo, la respiración, la emisión, la dirección, la resonancia y la articulación.
4. Alcanzar el máximo de expresividad y creatividad con la voz y la palabra desde la facilidad, la organicidad y la acción.
5. Relacionar los contenidos de cualquier asignatura para solucionar posibles problemas dentro del proceso personal y grupal de una creación.

5. Contenidos

El Decreto regulador de los planes de estudio para el Título Superior en Arte Dramático en la Especialidad de Interpretación (RD 58/2011) hace mención a los siguientes contenidos generales:

1. Secuencia del proceso de trabajo artístico con el texto dramático: sensibilizar el cuerpo, trabajar con la imaginación, explorar el sonido, descubrir las imágenes asociadas y expresarlo claramente.
2. Entrenamiento de los procesos físicos y mentales personales involucrados en la producción de la voz y el habla para comunicar con el texto dentro de la acción dramática.
3. Indagación de los estados creativos para que la palabra surja de la forma más orgánica, auténtica y eficiente posible en el proceso de su «encarnación».
4. Resolución de conflictos individuales de expresión dentro del proceso de creación.

Temario

1. Sensación física de la voz.

Respiración conectada desde la conciencia de centro. Asentarse en la respiración a través del movimiento. Perfeccionamiento del sonido como soporte de la palabra.

2. La percepción, los sentidos y la acción en el trabajo vocal.

Entrenamiento individual. Entrenamiento de elenco. Entrenamiento vinculado a la puesta en escena. Elaboración y repetición de calentamientos físico/vocales completos para poder entrenar la energía del actor en escena.

3. La palabra como acción física.

Exploración sobre la fisicalidad de la palabra. La voz y la palabra en la creación actoral. El texto como soporte del trabajo físico-vocal. La voz, el cuerpo, el pensamiento y las emociones: el cuarteto del actor dirigido por su imaginación. Consciencia de la palabra integrada.

4. Hacer de la palabra experiencia viva.

Del texto a la palabra y de la palabra a la acción.

5. La escucha y el espacio.

Prácticas y adaptabilidad de la acción vocal en diferentes espacios escénicos. Conflictos individuales en la expresión.

6. Habla escénica.

La oralidad vinculada a las necesidades de una puesta en escena.

6. Metodología

Las clases se desarrollarán dentro de una metodología práctica, centrada en el entrenamiento cuerpo- voz y en la experimentación personal que permita al alumnado hacer frente a los retos que tendrán que abordar en la parte práctica del Trabajo Fin de grado, así como los diversos desafíos vocales que se planteen en todo lo concerniente a la puesta en escena y la actuación.

Se favorecerá el trabajo en el espacio del aula/ teatro para abordar la dificultad que supone el trabajo vocal en el espacio más grande del que disponemos, integrando sus dificultades y singularidades al entrenamiento vocal.

En el segundo semestre el trabajo de palabra se realizará en torno al texto escogido para la parte práctica del Trabajo Fin de grado.

No estará permitido utilizar dispositivos electrónicos en clase. Las notas se tomarán escritas a mano en un cuaderno y los textos se llevarán impresos en papel.

Metodología		Total
Rellenar tantas casillas como se precise		
1	Clases teórico – prácticas y prácticas	40
2	Tutorías	5
3	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	45
TOTALES		90

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 10 % de la asignatura (un total de 5 faltas en todo el curso).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
Rellenar tantas casillas como se precise		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
1) Observación de las actitudes del alumno en el proceso.	25%	25%
2) Asimilación satisfactoria de los contenidos de la Guía docente.	25%	25%
3) Evaluación de la aplicación del trabajo vocal en el TFG	50%	50%
Total	100%	100%

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos-as cuyas faltas de asistencia superen el 10 % de la asignatura (un total de 5 faltas en todo el curso). El alumno-a deberá ponerse

en contacto con la profesora cuando haya perdido la evaluación continua para concretar la prueba en este sistema de evaluación sustitutoria con el tiempo suficiente para su preparación.

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
1)Diseño y ejecución de un calentamiento vocal-corporal personal, de carácter práctico basado en los contenidos de la Guía docente, con ejercicios precisos y secuenciados con un nivel satisfactorio de asimilación.	50%	50%
2) Ejecución de un texto dramático individual de 15 minutos de duración basado en el texto que se proponga para el TFG del curso de Interpretación 23-24.	50%	50%
Total	100%	100%

8. Criterios de evaluación

1.Observación de las actitudes del alumno

- Asistencia y puntualidad.
- Preparación, implicación y profundidad en el desarrollo de las clases.
- Observación, escucha atenta y respetuosa al trabajo de los compañeros.
- Respeto a las instalaciones y al material de trabajo, así como al mantenimiento del orden antes, durante y al finalizar la clase, manifestando así tanto el respeto por el propio trabajo, como por el de los compañeros del grupo.
- Implicación y profundidad al abordar la práctica. Intervención y participación del alumno en las clases. Interés y criterio ante los temas planteados.
- Cultivar actitudes personales que fomenten la confianza de uno mismo dentro del grupo, evitando que el malhumor y el desánimo interfieran en el propio proceso de aprendizaje o en el de los demás.

2. Asimilación de los conocimientos instrumentales y contenidos técnicos expuestos en el temario, y los incluidos en la bibliografía fundamental de la materia.

- Direcciones: postura natural, Centro y peso: búsqueda y conexión.
- Disponibilidad de los impulsos, Liberación de tensiones innecesarias.
- Respiración conectada desde la conciencia de centro. Asentarse en la respiración a través del movimiento.
- Liberación del canal del sonido: mandíbula, lengua, velo del paladar.
- Liberación de la vibración. Eficiencia en el uso de los resonadores del pecho y la cabeza.

3. Organicidad de los recursos expresivos, sensibles y creativos.

- Conocimiento y dominio de los elementos técnicos de la acción física y vocal dentro de la puesta en escena.
- Afianzamiento del conocimiento y práctica de la técnica articularia y la prosodia del castellano.
- Desarrollo técnico y artístico de la verbalización, la oralidad y el habla como medio de comunicación.

9. Bibliografía y otros recursos

BERRY, Cicely. *La voz y el actor*. Barcelona: Alba, 2006.

BERRY, Cicely. *Texto en acción*. Madrid: Fundamentos, 2014.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. *Anatomía para la voz*. Barcelona: La liebre de marzo, 2013.

DONELLAN, Declan. *El actor y la diana*. Madrid: Ed Fundamentos, 2004.

McCALLION, Michael. *El libro de la voz*. Barcelona: Urano, 1998.

MAISEL, Edward. *La Técnica Alexander*. Barcelona: Paidós, 1995.

OCAMPO GUZMÁN, Antonio. *La libertad de la Voz Natural. El método Linklater*. México: UNAM, 2010.

PEARCE, Stewart. *La alquimia de la voz*. Madrid: Gaia, 2006.

SIMPSON, Fay. *The lucid body; A Guide for the Physical Actor*. New York: Allworth Press, 2008.