

PLAN DOCENTE

Bloque: TÉCNICA DE VOZ Y INTERPRETACIÓN

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO

Horas presenciales: 20h (40%)
Trabajo Autónomo: 30h (60%)

Descriptor: Voz, respiración, cuerpo, juego, improvisación, sonido individual, sonido grupal, palabra, poesía, interpretación de textos, comunicación, herramientas, recursos, compartir, aprender.

Fechas: 11 y 12 de marzo 2022

Profesor/a: Mariona Sagarra

Coordinación y tutorial: Pastora Villalón

Tipo de actividad: Teórica i práctica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSGRADO

CT1	Adquirir una representación significativa y funcional de los conocimientos para favorecer su uso en la práctica educativa de las artes escénicas.
CT3	Desarrollar la capacidad para analizar, evaluar y entender las características específicas de cada individuo, aplicando todo aquello en lo desarrollo y desempeño profesional.
CT4	Saber crear contextos educativos que faciliten la comunicación, la expresión y la creatividad.
CT5	Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y / o interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarias.
CT6	Generar actividades de aprendizaje que integren las artes escénicas y la dramatización para enriquecer la práctica y la experiencia del alumnado.
CT8	Aportar nuevas miradas a la práctica docente y el trabajo de los contenidos curriculares integrando la dramatización y potenciando la capacidad expresiva del contexto al que va dirigido.
CT19	Desarrollar la capacidad creativa en el trabajo personal y grupal integrando los contenidos aprendidos.
CT21	Desarrollar hábitos y destrezas para trabajar autónomamente las habilidades y contenidos del curso integrándolos en los diferentes trabajos y proyectos planteados en el posgrado.
CT23	Adaptarse a las nuevas situaciones aprovechando los recursos propios y las ideas constructivas aportadas por los demás.

CT24	Desarrollar las actividades personales para dar forma a un proyecto personal, idearlo, estructurarlo, explicarlo en el contexto al que va dirigido.
-------------	---

Competencias específicas

- Profundizar en el conocimiento de la voz y su emisión. Aparato fonador. Características físicas. Actitudes corporales. Emisión libre de la voz en los textos y poemas propuestos
- Conocimiento amplio de las diversas formas de utilizar la voz como instrumento fonador y forma de comunicación (voz hablada, voz cantada)
- Diseñar y aplicar actividades para la educación tanto individual como colectiva de la voz en ejercicios prácticos y teóricos necesarios para su comprensión y realización.
- Dar material, ideas y herramientas para la aplicación de todo lo trabajado en el curso.

Objetivos generales del aprendizaje

- Trabajar la voz: calentamiento vocal, muscular, respiración, proyección de la voz, articulación en el lenguaje, tono, tiempo, ritmo, intensidad, volumen, dicción.
- Conocimiento de anatomía corporal y vocal. Liberar tensiones físicas y vocales.
- Creación de juegos: Juegos de improvisación vocal, juegos de espacio y palabra. Recitar un poema o escena teatral integrando voz y cuerpo del personaje. Utilizar intensidades y dinámicas.
- Propuestas didácticas de poesía, voz y movimiento. Herramientas y recursos para los maestros y pedagogos que sean útiles para desarrollar ideas y materiales para los futuros alumnos. Como trabajar la voz y su emisión. Voz Sana.

Metodología docente

La clase empezará, en su primera fase, con un Trabajo de cuerpo, respiración y calentamiento vocal.

La Segunda fase será a base del trabajo sonido-espacio, voz-movimiento, voz-texto-improvisación, palabra-juego, creación individual i/o colectiva en grupos: composición vocal i del personaje a partir de un poema, texto o escena compartida.

Creación y dinamización de juegos: la palabra dicha, la palabra declamada, la palabra cantada.

Incorporaremos todo lo que pueda aportar la didáctica en el grupo, interactuando con las otras personas del curso des del silencio o des del mundo hablado, sonoro, teatral y la relación sistemática entre todas estas propuestas. La escucha y la emisión del sonido con la palabra y el cuerpo.

Ofreceremos herramientas y recursos para que los actores, maestros y pedagogos les sea útil desarrollar ideas y materiales para sus alumnos i/o sus propias prácticas.

Criterios y metodología de evaluación

- Se valorará la actitud i implicación del alumno frente a las propuestas.
- Sus integración y participación en el grupo en clase.
- La predisposición natural para comprender, interpretar y relacionar la materia que se ofrece.
- La asignatura debe ser presencial por tanto se tendrá en cuenta la asistencia en clase, las actitudes y el cumplimiento en la realización de los ejercicios y/o trabajos propuestos por la profesora durante el curso intensivo del fin de semana.
- La evaluación será acreditativa, formativa (reguladora de la educación) y formadora (reguladora del aprendizaje). Ofrecerá información y será útil tanto para el alumno como por la profesora.

Asistencia:

El estudiante deberá asistir como mínimo al 75% del Bloque con una actitud de participación continuada, de implicación personal y de respeto. En el caso de no asistir el 75%, se excluye al estudiante del proceso de evaluación.

TEMARIO

Bloques de contenidos:

- Respiración, conciencia corporal, trabajo vocal, resonadores.
- Palabra, texto, juegos vocales y de espacio.
- Correcta emisión de la voz hablada (distancias físicas, implicaciones corporales) y recitado de poemas-monólogos.
- Localizar las emociones de la voz y en el cuerpo.
- Improvisaciones sonoras, búsqueda y creación. Composiciones. Ritmos y poli-rítmias, espacios harmónicos y sonoros.
- Proyecciones-audiciones y partes teóricas.

BIBLIOGRAFÍA, FUENTES Y RECURSOS DE DOCUMENTACIÓN

Voz hablada y actoral

Encuentra tu propia voz: La voz como instrumento para tu desarrollo personal. Serge Wilfart. Ed. Urano 1999

La Voz: La técnica y la expresión

Inés Bustos Sánchez. Apartats escrits per Cori Casanova, Carmen Bustamente, Yiya Díaz, Rosa Galindo, Joseph Mª Pou... Ed. Paidotribo 2003

Reflexiones sobre la voz. Myriam Alió. Ed. Clivis 1983

Trouver sa voix. Louis-jacques Rondeleux Seuil 1974

La Veu: Orientacions practiques. Cecilia Gassull, Père Godall, Montserrat Martorell. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, abril 2004

Bien dans ma voix bien dans ma vie. La psychophonie, une thérapie vocale. Marie Jo Cardinale et Annie Durieux Collection Horizon Thérapie, 2004

L'Actor i la dicció. R.V. Gras. Edicions La Busca, Barcelona 1977

Aprender a hablar en público hoy. Vallejo Nagera J.A. Editorial Planeta. Barcelona 1996

Creación Escénica en grupo: el círculo animado. Enric Ases. Editorial La Lola. Octubre 2019

Aportes de la Formación del Habla (Sprachgestaltung) al entrenamiento del actor. Flavia Montello

<https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.500.12049/481/1/Montello%2c%20Flavia%20-%20Trabajo%20final%20Especializaci%3cb3n%20UNRN.pdf>

En veu alta: Veu, aprenentatge i text. Neus Calaf i Ohad Nachmani

https://www.clc.cat/pdf/module_34/18/en_veu_alta_HO7gJFTgGeOwmutL9UWd_ca.pdf

En Scène! Corps à corps avec la Technique Alexander. Agnès de Brunhoff. Autoedició 2012

Vocal Expression of Emotion.- Discrete-emotions and Dimensional Accounts. Petri Laukka. Acta Universitatis Usaliensis. Uppsala 2004

<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A165425&dsid=-6989>

Facial and Vocal Expressions of Emotions. James A.Russell, Jo-Anne Bachorowski and José-Miguel Fernández-Dols. Annu.Rev. Psychol. 2003. First published online as a Review is Advance on October 4, 2004.

<https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.54.101601.145102>

Article Structured Breathing. Catherine Fitzmaurice

<https://static1.squarespace.com/static/5569e19fe4b02fd687f77b0f/t/5a754892c830259c5383c803/1517635731086/Structured+Breathing+2018.pdf>

Olora i parlaràs millor. Gemma Reguant i Fosas. Publicacions l'Abadia de Montserrat 2020

Voz cantada y música

L’Oreille et la Voix. “On chante avec son oreille”. Dr. Alfred Tomatis
Collection “Reponses”/Robert Laffont 1977

Musicofília: Històries de la Música i del Cervell. Oliver Sacks. La
Magrana, març 2009

Biografia del Silencio. Pablo d’Ors. Biblioteca de Ensayo. Siruela, 2012

La música interior. Hacia una hermenèutica de la expresión sonora.
Claudio Naranjo. Ediciones La Clave, 2015

L’Art du chant. Roland Mancini. Presses Universitaires de France, 1969

Artesania del teatre musical: Idees per a la interpretació de cançons
David Pintó Codinasaltas, Institut del Teatre , 2020

El despertar del ser harmònic. Musicoteràpia autorealitzadora. Conxa
Trallero Flix. Pubicacions de l’Abadia de Montserrat 2004

Plan Docente preparado por: Mariona Sagarra
Plan Docente revisado por: Montse Lloret y Carles Salas