

Curso 2018-2019

ESCUELA SUPERIOR DE CANTO

CENTRO PÚBLICO

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

GUÍA DOCENTE DE REPERTORIO DE TEATRO MUSICAL

Titulación Superior de música
Itinerario D-Canto

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2018

PRESENTACIÓN

En la actualidad la demanda estudiantil de otras músicas y culturas diferentes de la línea lírica que se imparte en la Escuela Superior de Canto es un hecho constatado. El curso 2016/2017 se celebró un Taller extracurricular de Teatro Musical con gran aceptación por parte tanto de alumnos como de profesores. El Teatro Musical es una salida profesional en plena expansión, y los egresados de la Escuela Superior de Canto no tienen todas las herramientas para poder afrontar este tipo de trabajos, puesto que la formación actoral que reciben está enfocada a la lírica así como la técnica vocal. Esta técnica difiere radicalmente de las diferentes técnicas usadas en Teatro musical, además de tener un repertorio amplísimo y completamente diferente del que se conoce habitualmente desde el mundo lírico.

Esta propuesta de asignatura se enfocará básicamente en la adquisición de un amplio repertorio en teatro musical, sin dejar de lado aspectos técnicos y dramáticos necesarios para la correcta interpretación de las mismas. Por ello, se pretende que en un futuro los alumnos salgan mucho mejor preparados de la Escuela y con capacidades específicas para afrontar este mundo diferente que es el teatro musical.

La asignatura de Repertorio de teatro musical ha sido planteada en tres enfoques principales:

- conocimiento suficiente del lenguaje musical y de la realidad musical para poder abordar la interpretación de canciones, números corales y obras musicales y músico-dramáticas;
- conocimiento del repertorio de teatro musical y de otras manifestaciones artísticas dramáticas como el cabaret, etc.
- prácticas escénicas internas para poner en pie números musicales con el objetivo de realizar un proyecto global al final de cada curso, como consecuencia de la eminente practicidad de esta asignatura.

TITULACIÓN: TITULACIÓN SUPERIOR DE MÚSICA, ITINERARIO D - CANTO

ASIGNATURA: REPERTORIO DE TEATRO MUSICAL

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	Optativa
Carácter ²	Clase de enseñanza colectiva
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Canto
Materia	Voz
Periodo de impartición ³	Anual
Número de créditos	3
Departamento	Canto y repertorio vocal
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Belda Gutiérrez, César	Cesar.belda@escm.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Belda Gutiérrez, César	Cesar.belda@escm.es	todos

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

4. COMPETENCIAS

Las competencias listadas a continuación hacen referencia al RD 631/2010

Competencias transversales
<i>Serán de aplicación las siguientes competencias transversales: T1 , T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T12, T13, T15, T17</i>
Competencias generales
Serán de aplicación las siguientes competencias generales: G1, G2, G3, G4, G5, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G20, G21, G22, G23, G24, G26, G27
Competencias específicas
Serán de aplicación las siguientes competencias específicas: E1, E2, E3, E5, E6, E8, E9, E10, E11, y además:
Uso de la composición como expresión Expresión instrumental a través de la voz Uso de la música como medio de comunicación Potenciación del juicio estético personal al valorar obras artísticas en general

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer el patrimonio artístico-musical a través de la historia del Teatro Musical y la historia del Teatro.
- Utilizar el lenguaje musical como un modo de comunicación válido entre seres humanos.
- Desarrollar un juicio crítico a través de la audición y análisis de obras musicales tanto actuales como de otras épocas
- Participar en actividades de teatro musical y musicales tanto dentro como fuera de la escuela.
- Potenciación del juicio estético personal al valorar las obras artísticas en general.
- Uso de la música como medio de comunicación
- Expresión instrumental a través de la voz.
- Uso de la composición como expresión.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- "Introducción al teatro musical"	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 1. "El teatro musical": Conocer la evolución del teatro musical en una aproximación histórica desde el siglo XII hasta nuestros días. - El hecho de cantar. La continuación del texto hecho música. - La ópera cómica. La ópera bufa. - El musical inglés. Gilbert & Sullivan - El musical americano. - El musical francés - El musical jukebok
II.- "Evolución histórico-artística del repertorio de teatro musical"	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 1 "Los Miserables". Analizar musicalmente el proceso compositivo del musical Les Miserables, de C. M. Schönberg, A. Boublil y H. Kretzmer. - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dicho musical, prestando especial atención a la parte interpretativa - Analizar diferentes puestas en escena, diferenciando la original de 1980, la puesta en escena de Londres 1985 y la nueva versión de Madrid 2010. - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra. El proceso compositivo de C. M. Schönberg. - Cameron Mackintosh y su aportación. - Buscar nuevas propuestas escénicas según el trabajo de los propios alumnos. <ul style="list-style-type: none"> - Tema 2 "Andrew Lloyd Webber" Conocer los musicales de Andrew Lloyd Webber - El proceso compositivo de Webber - El letrista. La adaptación. - El trabajo de interpretación dentro de una canción de A. L. Webber. - Trabajo con los musicales "The phantom of the opera" "Sunset boulevard", "Joseph and the amazing technicolor dreamcoat" y "Whistle down the wind". <ul style="list-style-type: none"> - Tema 3. Disney - Conocer los diferentes musicales de la factoría Disney: "Beauty and the Beast", "The lion King", "Aladdin", "Tarzan", "The Little mermaid", "High school musical", "The hunchback of Notre Dame", "Mary Poppins", "Newsies", "Aida", "King David"

	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar musicalmente el proceso compositivo del musical "The lion King" de Elton John, Mark Mancina, Julie Taymor, Lebo M y Hans Zimmer. - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dicho musical, prestando especial atención a la parte interpretativa - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra. El proceso compositivo de Elton John. Comparativa con otros musicales de Elton John como "Aida". - Buscar nuevas propuestas escénicas según el trabajo de los propios alumnos. - El proceso compositivo de Alan Menken. - El lenguaje musical y armónico de Alan Menken. - Aproximación a los musicales de Menken: "Little shop of horrors", "The hunchback from Notre Dame", "The Little mermaid", "King David", "Sister act", "Newsies", "Aladdin" y "Leap of faith". - Analizar musical, textual, interpretativamente las diferentes canciones del musical "Beauty and the Beast" - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dicho musical, prestando especial atención a la parte interpretativa - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra. -
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 4 "Jerome Kern y la consagración del musical americano" Analizar diferentes canciones y <i>standards</i> de Jerome Kern - "Show boat" - "Swing time" - Oscar Hammerstein II. - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dicho musical, prestando especial atención a la parte interpretativa - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra. El proceso compositivo de Jerome Kern.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 5 "Stephen Sondheim" El proceso compositivo de Stephen Sondheim. - El lenguaje musical y armónico de Stephen Sondheim. - Trabajo detallado de musicales como "Company", "Follies", "Sweeney Todd" o "Into the Woods"
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 6 "Cole Porter" Analizar diferentes canciones y <i>standards</i> de Cole Porter - "Kiss me Kate", "Night and day" y "Beguin the beguine" - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de "Kiss me Kate", prestando especial atención a la parte interpretativa

	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra. El proceso compositivo de Cole Porter.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 7 “Cabaret y Chicago” El proceso compositivo de Kander & Ebb. - El lenguaje musical y armónico de Kander & Ebb. - “Cabaret” y “Chicago”. - Aproximación a otras obras de Kander & Ebb como “Flora, the red menace”, “Zorba”, “The act”, “Kiss of the spider woman”, “Curtains”, etc. - Analizar musical, textual, interpretativamente las diferentes canciones de los musicales “Cabaret” y “Chicago” - Bob Fosse y su influencia en la manera de cantar e interpretar. - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dichos musicales, prestando especial atención a la parte interpretativa
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 8 “El musical jukebox” El proceso de creación de un musical jukebox - La adaptación de la canción al libreto y viceversa - “Mamma mia!”. La dramaturgia al servicio de la música. - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dicho musical, prestando especial atención a la parte interpretativa - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra. El proceso compositivo de Elton John. Comparativa con otros musicales de Andersson y Ulvaeus como “Chess”
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 9 “Richard Rodgers” El proceso compositivo de Richard Rodgers. - El lenguaje musical y armónico de Rodgers. - “The sound of music”, “Oklahoma!”, “South Pacific” y “The King and I”. - Su colaboración con Oscar Hammerstein y con Lorenz Hart. - Aproximación a otras obras de Rodgers. - Analizar musical, textual, interpretativamente las diferentes canciones del musical “The sound of music” - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dichos musicales, prestando especial atención a la parte interpretativa
	<ul style="list-style-type: none"> - Tema 10 “George Gershwin” El proceso compositivo de George Gershwin. El lenguaje musical y armónico. - “Porgy and Bess”, “Girl crazy”. - Aproximación a los <i>standards</i> de los hermanos Gershwin.

	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar musical, textual, interpretativamente las diferentes canciones del musical "Girl crazy" y su subsiguiente producción "Crazy for you"
	Tema 11 "El musical actual". Investigación de las nuevas tendencias en teatro musical desde los años 2000.
	<p>Tema 16 "Leonard Bernstein y West Side Story" El proceso compositivo de Leonard Bernstein. El lenguaje musical y armónico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - "West Side Story", "Candide". - Analizar musical, textual, interpretativamente las diferentes canciones de los musicales - Trabajar vocal e interpretativamente diferentes piezas de dichos musicales, prestando especial atención a la parte interpretativa - Análisis musical de la obra global. Diferentes estructuras armónicas y rítmicas a través de la obra.
III.- "Taller de escritura de canciones de teatro musical"	Tema 1 "Taller de escritura de canciones de teatro musical"

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 27 horas
Actividades prácticas	a: 27 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 2 horas
Realización de pruebas	a: 1 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 20 horas
Preparación prácticas	b: 10 horas
Realización de actividades prácticas y audiciones	b: 3 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 90 horas

8. METODOLOGÍA

Para la consecución de los objetivos y alcanzar los resultados del aprendizaje expuestos previamente, se establecen los siguientes procesos metodológicos:

- Introducción a las grandes obras de teatro musical: los clásicos y los clásicos contemporáneos. Explicación de los argumentos de las diferentes obras desde el punto de vista del espectador, del autor y de los protagonistas. Introspección. Abordar diferentes estilos: opereta inglesa, music-hall americano, cabaret alemán, musical clásico, musical moderno, musical francés, musical contemporáneo. La relación del musical con otras disciplinas artísticas. La revista como consecuencia de la zarzuela en España y como evolución de la opereta en Francia. El género frívolo. El cuplé francés. La copla y su desarrollo dramático.
- Conocimiento profundo del lenguaje musical. Conocimiento de la grafía musical específica. Conocimiento del metalenguaje musical a través del análisis estilístico y textual de diferentes canciones. Ritmo y percusión.
- Valoración del juicio crítico aplicado a interpretaciones externas. Valoración de la afinación, el estilo, el ritmo, la propuesta escénica y la interpretación de los artistas. Audición y visionado de diferentes propuestas de teatro musical.

- Prácticas escénicas en clase y fuera de ella. Participación en diferentes propuestas teatrales con material de clase y con material preparado por cada uno de los alumnos. Realización de muestras, cabarets, etc. patrocinados por la escuela. Presentación y preparación a castings como medio para conocer de primera mano el mundo laboral real así como para ir abandonando el miedo escénico.
- Valorar las diferentes posibilidades de la música para transmitir un mensaje. Iniciación al trabajo en estudio.
- Interpretación de diferentes posibilidades escénicas en relación a una misma canción o escena, variando únicamente la manera de emisión como ayuda a la interpretación.
- Composición de canciones colectiva así como de la letra. Trabajo de traducción y adaptación de letras de diferentes canciones trabajadas en clase.

Clase colectiva de Repertorio de teatro musical	54 horas anuales / 1,5 horas semanales con el profesor responsable de la asignatura
Actividades prácticas	3 horas de audiciones

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias asociadas a esta asignatura optativa. La evaluación será inicial, continua y global, sumativa y tendrá carácter orientador y formativo. Deberá también analizar los procesos de aprendizaje individual, entendido no solo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver con cambios intelectuales y personales del alumnado al encontrarse con situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez.

En el caso de aquellos alumnos con reducción autorizada de la presencialidad, que hayan perdido la evaluación continua, o en evaluación extraordinaria, se realizará una prueba teóricopráctica que podría ser oral o escrita además de práctica.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para el examen final, el tribunal tendrá en cuenta la calidad de la voz, la técnica vocal, la calidad interpretativa, el control corporal y la presentación del examen.

La adquisición de los conocimientos anteriormente expuestos se realizará mediante la preparación, como marco mínimo, de un programa de examen y concierto cuyos contenidos para la asignatura de Repertorio de teatro musical I son los siguientes:

- 2 canciones de musical clásico
- 2 canción de musical moderno
- 1 canción de musical en español
- 1 canción de musical en un idioma diferente de español o inglés.

La pérdida de la evaluación continua será efectiva cuando el alumno falte a un 30% o más de las clases del curso, siempre y cuando sean de manera no justificada.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase de Repertorio para teatro musical	20%
Evolución del alumno durante la asignatura	30%
Taller de escritura de canciones	15%
Examen final	35%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Trabajo de investigación sobre la composición de un musical	20%
Evolución del alumno durante la asignatura	15%
Taller de escritura de canciones	15%
Examen final	35%
Asistencia a clases	15%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen final	90%
Asistencia a clase	10%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Asistencia a clase de Repertorio para teatro musical	20%
Evolución del alumno durante la asignatura	30%
Taller de escritura de canciones	15%
Examen final	35%
Total	100%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general

Título	Vocal technique for children and youth
Autor	Ingram, Madeline D.
Editorial	Abingdon press, Nashville

Título	Vocal techniques for the Young Singer
Autor	Varios autores
Editorial	UM Flint Media Collection

Título	The techniques for singing Die Techniken des Gesangs
Autor	Isherwood Nicholas
Editorial	Bärenreiter

11.2. Bibliografía complementaria

Título	What every Singer needs to know about the body
Autor	Malde, Zeller, Allen
Editorial	Plural Publishing

Título	Evolución de la emisión lírica de la voz de tenor en el teatro musical
Autor	Mario Méndez
Editorial	ESCM, 2017

Título	The hat books
Autor	Stephen Sondheim
Editorial	Alfred A Knopf

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	guides.lib.umich.edu/musicaltheatre
Dirección 2	
Dirección 3	

---

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.