

Teatro Musical Junior

Lunes y miércoles · 17:00–19:00 h

De 12 a 17 años

Presentación

El teatro musical es un género teatral que combina música, canto, diálogo hablado y danza para contar una historia de manera emocionante y conmovedora.

Este curso de teatro musical está diseñado para ofrecer una experiencia que combina el aprendizaje de técnicas vocales, corporales e interpretativas con un recorrido creativo y enriquecedor.

Como profesionales del teatro musical dentro del ámbito artístico y formativo, con amplia experiencia y pasión por el género, hemos desarrollado este programa para enseñar y transmitir un lenguaje escénico que integra tres disciplinas fundamentales: el teatro, el canto y la danza.

El taller está dirigido a

- Jóvenes con inquietudes artísticas que disfrutan cantando, bailando y actuando.
- Jóvenes que buscan un nuevo reto y desean desarrollar sus habilidades artísticas y personales.
- Jóvenes que quieren conocer a otras personas con intereses similares y formar parte de un proyecto colectivo.

No se requiere experiencia previa. El taller está abierto a jóvenes con interés por explorar el canto, la interpretación y la danza.

El curso permitirá

- Desarrollar habilidades de canto, baile e interpretación.
- Aprender sobre la historia y el repertorio del teatro musical.
- Trabajar en equipo y colaborar con otras personas.
- Ganar confianza en ti y expresarte libremente.
- Disfrutar y pasarlo bien.

Organización semanal

Lunes · Danza e interpretación

Entrenamiento de baile. El alumnado aprende a moverse al ritmo de la música y desarrolla coordinación, musicalidad, conciencia espacial y recursos de diferentes estilos.

Interpretación. A través de juegos, improvisaciones y escenas, el alumnado desarrolla la expresión corporal y vocal, la escucha, la imaginación y la capacidad para comunicar emociones e ideas.

Miércoles · Canto e interpretación

Entrenamiento vocal. El alumnado trabaja respiración, articulación, dicción, entonación, ritmo y expresión para desarrollar la voz hablada y cantada de manera saludable.

Interpretación. El trabajo interpretativo se integra con canciones, textos y escenas para que la voz, el cuerpo y la intención dramática funcionen como un todo.

Objetivos

Objetivo general. Ofrecer al alumnado una formación integral en teatro musical mediante la práctica coordinada del canto, la interpretación y la danza, favoreciendo el desarrollo artístico, expresivo, creativo y personal dentro de un entorno de trabajo cooperativo, inclusivo y respetuoso.

Objetivos específicos

- Desarrollar recursos básicos de interpretación, canto, movimiento y presencia escénica.
- Aprender a integrar texto, música y coreografía dentro de una escena.
- Mejorar la expresión oral, vocal, corporal y emocional.
- Desarrollar la imaginación, la creatividad y la capacidad de improvisación.
- Reforzar la confianza y la seguridad al expresarse ante otras personas.
- Fomentar la escucha, la responsabilidad y el compromiso con el grupo.
- Conocer diferentes estilos, lenguajes y repertorios del teatro musical.
- Participar en un proceso de creación y montaje escénico colectivo.
- Aprender a recibir y aplicar indicaciones artísticas de forma constructiva.
- Disfrutar del proceso creativo, valorando el progreso propio y el de los demás.

Contenidos

Interpretación

- Juegos teatrales, escucha y presencia escénica.
- Expresión corporal y emocional.
- Improvisación individual y colectiva.
- Construcción de personajes.
- Objetivos, acciones y relaciones dentro de una escena.
- Trabajo del texto y comunicación oral.
- Creación y adaptación de escenas.
- Relación con los compañeros, el espacio y el público.

Canto y técnica vocal

- Conciencia y coordinación respiratoria.
- Postura y disponibilidad corporal para la emisión vocal.
- Articulación, dicción y proyección saludable.
- Afinación, ritmo y escucha musical.
- Interpretación expresiva de canciones.
- Canto individual, por parejas y en conjunto.
- Adaptación de tonalidades, tésituras, voces u octavas cuando sea necesario.
- Integración de la voz cantada con el personaje y la acción escénica.

Danza y movimiento escénico

- Conciencia corporal y espacial.
- Coordinación, ritmo y musicalidad.
- Secuencias de movimiento y coreografías.

- Desplazamientos, posiciones y transiciones escénicas.
- Movimiento expresivo al servicio del personaje.
- Trabajo individual, en parejas y en grupo.

Integración escénica

- Coordinación de canto, texto, interpretación y movimiento.
- Aplicación de los aprendizajes a números y escenas de teatro musical.
- Trabajo de conjunto y ensayo.
- Montaje escénico.
- Uso básico del espacio, elementos de escenografía, utilería y recursos técnicos.
- Preparación de una muestra o representación, según las características de cada grupo.

Metodología

La metodología será fundamentalmente práctica, activa y participativa. El aprendizaje se desarrollará mediante juegos teatrales, ejercicios técnicos, improvisaciones, canciones, secuencias de movimiento, escenas y procesos de creación colectiva.

Los contenidos y ejercicios comunes se trabajarán de manera conjunta, con unos objetivos artísticos y técnicos compartidos por todo el grupo. No se requiere formación previa, pero sí disposición para participar, aprender y asumir el nivel de trabajo colectivo del taller.

El profesorado proporcionará explicaciones, referencias, correcciones y apoyos adicionales a quienes tengan menos experiencia, procurando que puedan incorporarse al trabajo común sin limitar la evolución de quienes llevan más tiempo en el taller. Asimismo, la programación permitirá que el alumnado con mayor recorrido continúe consolidando y ampliando sus capacidades.

En los ejercicios individuales y, especialmente, durante la preparación de la muestra, podrán asignarse personajes, escenas, intervenciones vocales y responsabilidades de diferente complejidad. En el trabajo coral, sin embargo, todo el grupo participará en una propuesta conjunta y deberá contribuir a alcanzar un resultado escénico común.

Las sesiones combinarán momentos de calentamiento y preparación, trabajo técnico, aplicación escénica, ensayo y puesta en común. Se alternará el trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y con el conjunto de la clase.

El profesorado proporcionará indicaciones claras y retroalimentación constructiva, valorando el esfuerzo, la evolución, la autonomía y la implicación. Se fomentará un clima de confianza en el que el error se entienda como parte natural del aprendizaje y de la creación artística.

El montaje final se desarrollará como un proyecto colectivo dirigido por el equipo docente. El alumnado podrá realizar propuestas y aportaciones creativas dentro del marco establecido, pero corresponderá al profesorado guiar el proceso y tomar las decisiones finales sobre el repertorio, la dramaturgia, el reparto, la puesta en escena, las coreografías y los criterios musicales e interpretativos.

Temporalización

La temporalización será flexible y podrá ajustarse a la evolución del grupo y al calendario del centro.

Primer trimestre: exploración y fundamentos

- Conocimiento y cohesión del grupo.
- Creación de un clima de confianza.
- Fundamentos de interpretación, canto y movimiento.
- Improvisación, escucha y conciencia escénica.
- Exploración de capacidades, necesidades e intereses.
- Primeras canciones, escenas y secuencias coreográficas.

Segundo trimestre: desarrollo e integración

- Profundización en técnica vocal, interpretación y danza.
- Construcción de personajes y trabajo de repertorio.
- Integración de texto, canto y movimiento.
- Selección o creación del material para el montaje.
- Distribución inicial de escenas, canciones y funciones.

Tercer trimestre: montaje y muestra

- Desarrollo y fijación de escenas y coreografías.
- Memorización progresiva.
- Ensayos parciales y pases completos.
- Trabajo de transiciones, espacio escénico y elementos técnicos.
- Preparación de la muestra final.

Seguimiento del aprendizaje

El seguimiento será continuo, formativo y no calificativo. Su finalidad será acompañar el progreso individual y colectivo, detectar necesidades y ajustar las actividades y los apoyos. El profesorado partirá de una observación inicial y tendrá en cuenta el proceso desarrollado a lo largo del curso, evitando comparaciones entre participantes.

Aspectos observados

- Participación, asistencia, preparación e implicación.
- Progreso desde el punto de partida individual.
- Escucha y disposición para trabajar en equipo.
- Desarrollo de recursos vocales, corporales e interpretativos.
- Capacidad para integrar texto, canto y movimiento.
- Autonomía en escenas, canciones y coreografías.
- Responsabilidad respecto al trabajo colectivo.
- Capacidad para recibir y aplicar indicaciones.
- Respeto hacia el grupo, el profesorado y el espacio de trabajo.

También se podrán realizar breves puestas en común y ejercicios de autoevaluación para que cada participante reconozca sus avances, dificultades y objetivos.

Inclusión y atención a la diversidad

El taller se plantea desde una perspectiva inclusiva y respetuosa con la diversidad de experiencias, capacidades, cuerpos, identidades, ritmos de aprendizaje y formas de expresión.

Cuando resulte necesario, podrán ofrecerse explicaciones adicionales, demostraciones visuales, instrucciones secuenciadas, materiales escritos, grabaciones de apoyo y repeticiones. Estas medidas facilitarán la incorporación al trabajo común sin alterar los objetivos artísticos y técnicos compartidos por el grupo.

El reparto de personajes, canciones y responsabilidades responderá a criterios pedagógicos, artísticos y organizativos, procurando que todo el alumnado encuentre un espacio significativo dentro del proyecto.

Diversidad de edad y experiencia

El grupo reúne alumnado de entre 12 y 17 años, una etapa en la que pueden existir diferencias importantes de desarrollo, madurez, experiencia, autonomía y confianza escénica.

Los ejercicios, canciones, escenas y coreografías de conjunto se trabajarán con objetivos comunes para todo el grupo. Las diferencias de experiencia se atenderán mediante explicaciones, correcciones, repeticiones, materiales de apoyo y acompañamiento específico, sin establecer clases separadas ni reducir el nivel del trabajo colectivo.

En la preparación de la muestra, el equipo docente podrá distribuir personajes, intervenciones, escenas, solos y responsabilidades teniendo en cuenta la edad, la experiencia, las capacidades, el compromiso y las necesidades artísticas del montaje.

El objetivo no será que todo el alumnado alcance el mismo resultado al mismo tiempo, sino que cada persona pueda progresar, asumir retos adecuados y contribuir al trabajo colectivo.

Acompañamiento durante la adolescencia

El taller cuidará especialmente los aspectos emocionales y relacionales propios de la adolescencia. Se trabajará para crear un espacio en el que el alumnado pueda expresarse sin miedo a la burla, a la comparación o al juicio.

Se respetarán la intimidad, los límites personales, las identidades y las distintas formas de expresión. No se realizarán valoraciones negativas sobre el cuerpo, la voz o la apariencia, ni se promoverán modelos estéticos únicos.

El profesorado tendrá en cuenta los cambios vocales y corporales propios de la adolescencia desde una perspectiva técnica, artística y de cuidado. Cuando el material musical lo permita, se podrán distribuir diferentes voces, tesituras u octavas para que el conjunto funcione vocalmente sin perder su carácter coral.

Las coreografías se concebirán como composiciones de conjunto. Dentro de una misma propuesta podrán distribuirse movimientos, posiciones o secuencias diferentes entre varios grupos cuando resulte conveniente desde el punto de vista artístico, manteniendo siempre la coordinación y la unidad de la escena.

La confianza escénica se trabajará mediante la práctica habitual, el ensayo, la preparación técnica y un clima de respeto y apoyo entre compañeros y compañeras.

Compromiso con las tres disciplinas

El teatro musical integra tres disciplinas inseparables: canto, danza e interpretación. No es necesario partir del mismo nivel ni sentir la misma seguridad en las tres, pero la inscripción en el taller implica interés, disposición y compromiso para trabajar activamente todas ellas.

Cada participante puede tener fortalezas y preferencias diferentes, pero la participación no podrá limitarse de manera habitual a una o dos disciplinas por falta de interés en la tercera. El objetivo del curso es precisamente aprender a integrar las tres dentro del trabajo escénico.

Comunicación con las familias

En el caso del alumnado menor de edad, se mantendrá comunicación con las familias o responsables legales cuando sea necesario para favorecer el adecuado desarrollo del taller.

Esta comunicación podrá incluir información sobre asistencia, puntualidad, necesidades específicas, evolución del compromiso, materiales, vestuario, ensayos extraordinarios, autorizaciones y organización de la muestra final.

Si se detecta alguna dificultad que afecte de forma continuada al bienestar, la participación o la integración del alumno o alumna, el profesorado procurará abordarla inicialmente con el propio alumnado y, cuando corresponda, con la familia y el centro.

Bienestar y seguridad

Las sesiones incorporarán calentamiento corporal y vocal, preparación progresiva y, cuando corresponda, ejercicios de vuelta a la calma. Se promoverán la hidratación, el descanso vocal, una emisión cómoda y la prevención del sobreesfuerzo.

Los ejercicios físicos y coreográficos se desarrollarán de manera segura. No se normalizará el trabajo con dolor, mareo, dificultad respiratoria ni fatiga excesiva. Las personas participantes deberán informar al profesorado de cualquier circunstancia relevante para la realización segura de las actividades.

En los ejercicios que impliquen contacto físico se explicará previamente la propuesta y se respetarán los límites personales. Siempre que sea posible, se ofrecerán alternativas que permitan trabajar el mismo objetivo sin contacto.

Se cuidará especialmente la seguridad emocional. No se admitirán burlas, comentarios despectivos, comparaciones humillantes ni juicios sobre el cuerpo, la voz, la edad, la capacidad o la forma de expresarse.

Muestra escénica

A lo largo del curso se preparará una muestra escénica o representación final, resultado del trabajo desarrollado durante los tres trimestres. La organización y las características de la muestra se comunicarán cuando el calendario del centro quede confirmado.

Compromisos y responsabilidades del alumnado

Participar en este taller conlleva una serie de responsabilidades:

- Estudiar el texto de las escenas.
- Aprender las coreografías y los movimientos escénicos coordinados con los compañeros, las compañeras y la escenografía.
- Memorizar las canciones y prepararlas adecuadamente.
- Asistir con regularidad y puntualidad, cumpliendo la normativa del centro.
- Escuchar y aplicar las indicaciones del equipo docente.
- Respetar al grupo, el espacio de trabajo y los materiales.

Las ausencias reiteradas, especialmente durante las etapas de montaje, ensayos de conjunto y trabajo en el escenario, pueden dificultar el aprendizaje de textos, canciones, coreografías, posiciones y transiciones. Esto afecta tanto al progreso individual como al trabajo de los compañeros y compañeras.

Cuando una ausencia sea inevitable, el alumnado deberá comunicarla y responsabilizarse, en la medida de sus posibilidades, de recuperar el material trabajado con los apoyos facilitados por el profesorado.

Incorporaciones durante el curso

El compromiso con el taller no debe confundirse con el nivel técnico del alumnado, ya que no se exige experiencia previa para inscribirse.

Las incorporaciones una vez iniciado el curso se valorarán teniendo en cuenta el momento del proceso, la disponibilidad y el compromiso de la persona interesada, las necesidades del grupo y la posibilidad real de ofrecer los apoyos necesarios.

Cuando la producción escénica se encuentre en una fase avanzada, el equipo docente y el centro podrán valorar si la incorporación es pedagógica y organizativamente viable. En estos casos podrán proponerse escenas o responsabilidades adaptadas que permitan integrarse sin perjudicar el trabajo ya realizado. Si dicha integración no fuera posible, podrá recomendarse la incorporación en el siguiente curso.

Seguimiento y normas del centro

Para asegurar el buen funcionamiento del taller, el profesorado realizará un seguimiento continuado de la asistencia, la participación y el compromiso del alumnado.

Cuando se detecten faltas reiteradas de asistencia, falta de preparación o conductas que dificulten de manera significativa el trabajo del grupo, se hablará inicialmente con el alumno o alumna para conocer las circunstancias y establecer acuerdos de mejora. Cuando corresponda, se informará también a la familia o responsables legales y al centro.

Si, después de estas actuaciones, el incumplimiento continúa y afecta de forma importante al proceso colectivo, el equipo docente y el centro podrán valorar la continuidad del alumno o alumna en el taller y, en último término, invitarle a abandonarlo.

Esta medida no estará relacionada con el nivel técnico ni con las dificultades normales de aprendizaje, sino con el incumplimiento reiterado de los compromisos básicos de asistencia, respeto, preparación y participación.

Además, deberán respetarse en todo momento las normas generales de convivencia del centro.

¡Bienvenida/o al teatro musical!

Si has leído hasta aquí, has reflexionado, quizá has releído algunos puntos y has preguntado tus dudas, y aun así sigues convencida o convencido de que este es tu sitio, aquí estamos para acompañarte y guiarte en este hermoso viaje que es el teatro musical.

¡Bienvenida/o!

Equipo docente

El taller es impartido por un equipo multidisciplinar especializado en canto, interpretación, danza, dirección y producción técnica.

Isabel Malavia

Cantante y actriz especializada en teatro musical, actualmente en el musical *El fantasma de la ópera* como Madame Giry. Ha protagonizado y participado en producciones como *Mamma Mia!*, *My Fair Lady*, *We Will Rock You*, *Avenue Q*, por la que recibió el reconocimiento de los Premios Teatro Musical 2012 como Mejor Actriz Protagonista, *Hoy no me puedo levantar*, *Fiebre del sábado noche*, *Peter Pan* y *Aladdin*, entre otras.

Doblaje, especializada en doblaje de canciones, ha participado en producciones de Disney como *La Sirenita*, *Wish* y *Campanilla*, entre otros trabajos. Terapeuta y coach vocal, con formación en Estill Voice International, niveles 1 y 2 (Voice Craft). Docente titular del Posgrado Universitario de Locución y Doblaje del CESAG y la Universidad Pontificia Comillas, en la asignatura de Doblaje Musical. Desarrolló el método «Emo-Voice», buscando una dimensión vocal más allá de los límites físicos o técnicos. La conexión emocional en la voz repara, fortalece y define la propia técnica vocal.

Raquel de la Vega

Formación en danza contemporánea, jazz, modern jazz y ballet en España, Londres, Nueva York y Roma, e interpretación en el Teatro de la Danza de Madrid. Bailarina en programas y series de televisión como *Un paso adelante* y en compañías de danza contemporánea como Aracaladanza. Coreógrafa en *Estudio de actores* (Antena 3), *La batalla de los coros* (Cuatro), Eurojunior (Antonio José) y el programa de TVE *Empieza el espectáculo*, dedicado al teatro musical. Coreógrafa del musical infantil *Willy Fog*, ganador del Premio Gran Vía al mejor musical infantil. Como profesora, ha impartido clases en The Dance Factory, Sevilla Dance Center, Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid, Escuela de Teatro Musical Memory, Madrid 47 y Scaena.

Jesús Muñoz

Profesor adjunto y dirección técnica

Ingeniero de Telecomunicaciones con el Grado Profesional de Violín. Formación y especialización en ingeniería de sonido y producción musical. Dirección escénica y coach actuarial.