

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA TÉCNICA VOCAL II – CICLO 2013

DESTINATARIOS

Alumnos de segundo año de las Carreras Profesorado y Licenciatura en Música orientación Dirección Coral.

CORRELATIVIDADES

- Haber aprobado la asignatura Técnica Vocal I.

RÉGIMEN DE CURSADA: Anual

CARGA HORARIA:

- Teórico-Práctico 3 hs. por semana.

SISTEMA DE PROMOCIÓN: directa-indirecta-libre

ACREDITACIÓN:

Para el régimen de promoción directa:

- Asistencia al 80 % de las clases dictadas (teórico-prácticas).
- Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos.
- Aprobación del 100 % de los parciales con un promedio no menor a 6.

Para el régimen de promoción indirecta (con examen final):

- Asistencia al 80 % de las clases dictadas (teórico-prácticas).
- Aprobación de los trabajos prácticos (a consideración de la cátedra).
- Aprobación del 100 % de los parciales con un promedio no menor a 4.
- Aprobación del examen final.

El alumno que no acredite los requerimientos de alguno de los 2 regímenes, perderá su condición de alumno regular

OBJETIVOS

La propuesta pedagógica deberá permitir a los alumnos:

- Conocer las características anatómicas y fisiológicas del aparato fonatorio y de los sistemas que lo complementan así como de la musculatura que interviene en el apoyo.
- Desarrollar sus capacidades desde la técnica del canto.
- Incorporar la técnica vocal partiendo de ejercitaciones de relajación, postura, articulación, respiración, resonancia y vocalización cantada para la preparación vocal de un ensayo de coro.
- Desenvolverse como director de coro apuntando a resolver la problemática del canto, desde la técnica vocal, de diferentes géneros y estilos del repertorio coral universal.
- Ejecutar vocalmente obras como solista y en forma grupal y/o coral.
- Oír críticamente distintos tipos de emisión.
- Vivenciar, reconocer y valorar la importancia del trabajo vocal previo a cualquier tipo de interpretación.
- Realizar presentaciones en público.
- Acrecentar su capacidad de expresión y comunicación artística.
- Disfrutar del descubrimiento de nuevas posibilidades vocales.

Los contenidos propuestos se abordan a partir de las siguientes actividades:

- Exploración de recursos vocales
- Ejercitación de relajación, postura, articulación, respiración, resonancia y vocalizaciones.
- Interpretación vocal individual
- Interpretación grupal y/o coral
- Audición crítica de diferentes tipos de emisión
- Planteo de propuestas
- Dirección coral, atendiendo al sonido.
- Conceptualización con terminología específica.

Propiciando:

- Interés por las sensaciones propioceptivas.
- Participación de modo comprometido en todas las instancias áulicas.
- Afianzamiento del compromiso de estudio del canto a nivel individual.
- Valoración de la posibilidad de “aprender con otros”, participando y trabajando en grupos.
- Predisposición para reflexionar sobre las posibilidades y dificultades del propio desempeño vocal.

CONTENIDOS -TECNICA VOCAL II

UNIDAD 1

Contenidos teóricos

La voz: sistemas que confluyen para la producción del sonido:

- Sistema respiratorio: descripción anatómica y funcional. Estructuras orgánicas del sistema. Mecanismo de la respiración.
- Sistema fonatorio. Órgano de la fonación: laringe, cuerdas vocales. Descripción anatómica y funcional.
- Sistema digestivo: proceso de deglución.
- Sistema articulatorio: descripción anatómica y funcional
- Sistema resonancial: descripción anatómica y funcional.
- Sistema endocrino
- Sistema auditivo
- Sistema emocional

La voz del director de coro

Contenidos prácticos

En todas las unidades se desarrollarán ejercicios con diferentes niveles de dificultad de:

- **Relajación y postura**
- **Articulación**
- **Respiración - Resonancia**
- **Vocalizaciones**

Interpretación vocal individual de aria antigua.

UNIDAD 2

Contenidos teóricos

La voz en el canto

- Sistema articulatorio: posición de las vocales y puntos de articulación de las consonantes.
- Sistema resonancial: coordinación entre la salida de aire y su pasaje por las cavidades de resonancia.
- Sistema auditivo: su importancia para el canto.
- Sistema endocrino: cambios hormonales. Muda de la voz, declive de la voz.
- Pasaje. Falsete.

La respiración en el canto

- Tipos de respiración: nasal, bucal.
- El apoyo: ubicación, descripción de la musculatura relacionada con el mismo: estructuras anexas del sistema respiratorio.
- Coordinación fono respiratoria.

Contenidos prácticos

Interpretación vocal individual de

- arias del repertorio argentino
- arias del Barroco

Interpretación grupal de

- obras corales argentinas y del repertorio coral universal.

UNIDAD 3

Contenidos teóricos

La voz en el coro

Tipos de emisión

- El sonido: homogeneidad. Empaste. Afinación. El vibrato.

Preparación vocal

- su importancia en el trabajo coral

Clasificación de las voces en un coro

- diferentes registros en distintas formaciones corales: voces iguales, niños, jóvenes, adultos, etc.

Salud vocal

- higiene. Riesgos vocales. Prevención.

Producción de material didáctico

- para distintas ejercitaciones.

Contenidos prácticos

Ordenamiento de actividades

- para la preparación vocal de un coro, previas a un hipotético ensayo.

Interpretación vocal individual de

- arias de los períodos Clásico y Romántico.
- arias de ópera (a seleccionar según características y desarrollo individual).

Interpretación grupal de

- obras corales argentinas y del repertorio coral universal.

Los contenidos prácticos se desarrollan, en todas las unidades, a partir de prácticas individuales y grupales.

Las obras deberán interpretarse en castellano, italiano, alemán y francés.

Requisitos para examen de alumnos libres

El examen libre abarca todos los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

La evaluación de la interpretación cantada se implementará en una primera instancia siendo eliminatorios, en 1er lugar, los contenidos de Dicción y fonética y, en 2do lugar, los de Técnica vocal.

La evaluación práctica comprende:

- la interpretación vocal de:
 - un aria antigua
 - un aria del período barroco
 - un aria del período clásico
 - un lied del período romántico
 - un aria de ópera.
 - dos obras corales: una del folklore argentino y la otra del repertorio académico interpretadas por un grupo coral (mínimo 8 integrantes).

- el ordenamiento de actividades, en forma oral y con terminología académica, para la preparación vocal de un coro, previas a un hipotético ensayo, dirigido a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes, con un diagnóstico sonoro previo, utilizando las dos obras corales requeridas.

Las obras deberán interpretarse en, al menos, 3 idiomas diferentes, incluyendo el italiano y el alemán y el castellano en la obra coral folklórica.

Consultar con la cátedra las obras a seleccionar, a fin de tener en cuenta las características vocales individuales acordes a dichas obras.

La evaluación de los contenidos teóricos se realizará por medio de una instancia escrita.

Se espera del alumno un sólido desempeño en:

- Técnica vocal (relajación, postura, articulación, resonancia, proyección, colocación y apoyo).
- Utilización de la terminología específica académica, correcta redacción, ortografía y prolijidad.

El alumno deberá presentar una copia legible de todas las partituras que interpretará en su examen, con la correspondiente traducción del texto. Asimismo el alumno deberá concurrir con pianista acompañante.

BIBLIOGRAFÍA

- BACOT, M.; FACAL, M.; VILLAZUELA, G . (1995). *El uso adecuado de la voz*. Bs. As. ARG. Talleres de Márgenes S.R.L.*
- BOONE, D. (1983). *La voz y el tratamiento de sus alteraciones*. Ed. en español. Trad. S. Golman. Bs. As. ARG. Médica Panamericana.
- CHENG, S. (1993). *El Tao de la voz*. 1ª ed. en español. Madrid. Gaia.
- COOKSEY, J. (1995). *Desarrollo de una teoría ecléctica contemporánea para el entrenamiento y cultivo de la voz del varón en el momento de la mutación de los 12 a los 16 años de edad*. Trad. E. Telerman. Revista Coralia. Año 1 – N° 1 y 2. Bs. As. ARG. Fundación Coral Argentina.
- COOPER, M. (1974). *Modernas técnicas de rehabilitación vocal*. Bs. As. ARG. Panamericana.
- FARIAS, P. (2007). *Ejercicios que restauran la función vocal*. 1ª ed. Bs. As. Librería Akadia Editorial. *
- FARIAS, P. (2012). *La disfonía ocupacional*. 1ª ed. Bs. As. Librería Akadia Editorial. *Cap. 4.* *
- FELDENKRAIS, M. (1997). *Autoconciencia por el movimiento*. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 4ª reimpresión en España. *
- GALLO, J.; GRAETZER, G.; NARDI, H.; RUSSO, A. (1979). *El director de coro. Cap.III*. Bs. As. ARG. Ricordi Americana.*
- GONZALEZ, J. (1981). *Fonación y alteraciones de la laringe*. Bs. As. ARG. Médica Panamericana. *
- HERRIGUEL, E. (1974). *Zen en el arte del tiro con arco*. Kier. Bs. As. ARG.
- McCALLION, M. (1998). *El libro de la voz*. Barcelona. Ed. Urano S. A. *
- MONACO, M. (1996). *La tesitura vocal en el canto espontáneo de niños y adultos no músicos*. 1ª. Conferencia Iberoamericana de Investigación Musical. Bs. As. ARG. 143-154.
- NEIRA, L. (1996). *La voz hablada y cantada*. Bs. As. ARG. Puma.
- PERELLÓ, J.; CABALLE, M.; GUITART, E. (1975). *Canto – Dicción*. Barcelona. Científico-Médica. *
- RABINE, E. (2002). *Educación funcional de la voz*. Primeras Jornadas Nacionales Método Rabine. Centro de Trabajo Vocal.

- REGIDOR ARRIBAS, R. (1974). *Temas del canto*. Madrid. Real Música.*
- ROT, D. (2006). *Vivir la voz*. Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires-México.
- SCHAFFER, M. (1970). *Cuando las palabras cantan*. Bs. As. ARG. Ricordi Americana.
- SEGRE, R.; NAIDICH, S. (1981). *Principios de foniatría*. Bs. As. ARG. Panamericana. *
- TORRES GALLARDO, B.; GIMENO PEREZ, F. (2008). *Anatomía de la voz*. Barcelona. Editorial Paidotribo.
- ULRICH, M. (1982). *Atlas de la música. Tomo I. Fisiología de la voz, págs. 22, 23*. Alianza Editorial.*
- VALLADARES, L. (s/f) *El canto en la escuela*. Enciclopedia Didáctica. S.n.t. 7-10.
- WELCH, G. (1996). *El desarrollo del canto en el niño*. 1ª. Conferencia Iberoamericana de Investigación Musical. Lanús. Bs. As. ARG. 4-18.
- Catálogo complementario de la Exhibición HUMAN BODIES (2009).

* Bibliografía de consulta obligatoria

APUNTES DE CATEDRA DE LECTURA OBLIGATORIA

- Selección de textos: Principales factores de riesgo vocal, ULRICH, M. (1982) Atlas de la música (Tomo I); GALLO, GRAEZTER, NARDI, RUSSO (1979) El director de coro; BARDEN, CUNIGLIO Y OTROS (2010) Ciencias naturales-Biología ed. Revisada y actualizada; FARIAS, P. (2007). Ejercicios que restauran la función vocal; FARIAS, P. (2012). La disfonía ocupacional.

El material bibliográfico de la asignatura se encuentra en ACME (7 entre Plaza Rocha y 61)

Titular: Prof. Lic. ALBA DIANA GOMEZ

Ayudante diplomada: Prof. Mariana SOLER

Ayudante diplomada: Lic. Brenda RAMOS

