

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS
TÉCNICA VOCAL III – CICLO 2013

DESTINATARIOS:

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

CORRELATIVIDADES:

- Haber aprobado las asignaturas Técnica Vocal II y Audioperceptiva II.

RÉGIMEN DE CURSADAS: Anual

CARGA HORARIA:

- Técnica Vocal III: 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.

OBJETIVOS

La propuesta pedagógica será una continuidad de la de Técnica Vocal II, debiendo permitir a los alumnos:

- Desarrollar sus capacidades desde la técnica del canto.
- Incorporar la técnica vocal continuando con ejercitaciones de relajación, postura, articulación, respiración, resonancia y vocalización cantada para la preparación vocal de un ensayo de coro, incorporando vocalizaciones al piano y con diapasón.
- Ejecutar vocalmente obras como solista y en forma grupal y/o coral.
- Oír críticamente distintos tipos de emisión.
- Desenvolverse como director de coro apuntando a resolver la problemática del canto de diferentes géneros y estilos del repertorio coral universal.
- Vivenciar, reconocer y valorar la importancia del trabajo vocal previo a cualquier tipo de interpretación.
- Proponer metodológicamente distintas opciones de resolución a problemáticas vocales, con creciente autonomía.
- 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 cantadas
- Ejercitación de vocalizaciones al piano y con el diapasón.
- 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 III

UNIDAD 1

Contenidos teóricos

Revisión de todos los contenidos teóricos del programa de Técnica Vocal II y profundización de los siguientes:

La voz en el coro

- Sonido: homogeneidad, empaste. Afinación. El vibrato.

Tipos de emisión

- blanca, opaca, cubierta, nasal, engolada, estridente.

Resonancia. Proyección de la voz. Timbre. Articulación

Registros vocales

- extensión: soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono, bajo.
- Contratenor.

Preparación vocal

- su importancia en el trabajo coral

Pedagogía de la voz

- definición de Técnica Vocal. Principios fundamentales. Esquema corporal. Sensaciones propioceptivas.

Contenidos prácticos

Ordenamiento de actividades

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

Ejecución pianística

- de vocalizaciones con diferentes grados de dificultad.

Interpretación vocal individual de

- arias del período Clásico
- lieder del período Romántico.

Interpretación grupal de

- obras corales argentinas y del repertorio coral universal.

UNIDAD 2

Contenidos teóricos

Salud vocal

- Trastornos y patologías más comunes y terapias vocales.

Pedagogía de la voz

- introducción a corrientes pedagógicas del canto.
Condiciones etarias (psico-físico-mentales) para el abordaje del estudio de la técnica vocal.
Voz del niño, del adulto, declive de la voz.
Muda de la voz.
El especialista de la voz: otorrinolaringólogo. Estudios de diagnóstico.

Contenidos prácticos

Ordenamiento de actividades

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

Ejecución de vocalizaciones tomando como referencia el diapasón.

Interpretación vocal individual de

- lieder del período Romántico.
- arias de ópera (a seleccionar según características y desarrollo individual).

Interpretación grupal de

- obras corales argentinas y del repertorio coral universal.

Observaciones y prácticas pedagógicas.

UNIDAD 3

Contenidos teóricos

Pedagogía de la voz

- Técnicas occidentales y orientales. El método funcional.
- Planificación de observaciones y prácticas pedagógicas.
- Resolución técnico-pedagógicas de diferentes tipo de problemáticas

Análisis de una obra coral desde la Técnica Vocal.

Conceptualización y terminología específica.

Contenidos prácticos

Ordenamiento de actividades para

- Preparación vocal de un coro, previa a un hipotético ensayo con vocalizaciones pianísticas y con el uso del diapasón.

Interpretación vocal individual de

- arias de ópera (a seleccionar según características y desarrollo individual).
- arias del Siglo XX. (ídem anterior).

Observaciones y prácticas pedagógicas.

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

Las obras deberán interpretarse, al menos, 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 los contenidos prácticos de la Técnica vocal se implementará en una primera instancia eliminatoria.

La evaluación práctica comprende:

- la interpretación vocal de:
 - un aria del período clásico
 - dos lieder del período romántico y/o del impresionismo
 - dos arias de ópera
 - tres obras corales: una del folklore argentino y dos del repertorio académico de los períodos mencionados anteriormente, 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 tres obras corales requeridas.
- la ejecución pianística de vocalizaciones, con diferentes grados de dificultad, dirigida a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes.
- la ejecución de vocalizaciones tomando como referencia el diapason, dirigida a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes.
- el análisis de una obra coral desde la Técnica Vocal.
Consultar con la cátedra.

Las obras deberán interpretarse en, al menos, 4 idiomas diferentes, incluyendo el italiano, el alemán, el francés 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.
- La disposición frente a la instancia áulica teniendo en cuenta los procedimientos pedagógicos que correspondan.

El alumno deberá presentar al docente una copia de todas las partituras que interpretará en su examen.

Asimismo el alumno deberá concurrir con pianista acompañante.

- 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

