

TÉCNICA VOCAL II – CICLO 2017

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

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

Rigen los art. 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de Régimen de Regularidad, Cursos por Promoción, Teóricos, Prácticos y Exámenes Libres de la Facultad de Bellas Artes que se transcriben al final del presente Programa.

ACREDITACIÓN

Asistencia, parciales, trabajos prácticos y recuperatorios

Rigen los art. 9, 10, 11, 12, 17 y 18 del Reglamento de Régimen de Regularidad, Cursos por Promoción, Teóricos, Prácticos y Exámenes Libres de la Facultad de Bellas Artes que transcriben al final del presente Programa.

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 ubica al alumno como único centro de interés del proceso pedagógico apuntando a su crecimiento, reconociendo la importancia de su salud vocal y la adquisición, por un lado, de recursos técnicos (cuyos contenidos se desarrollarán a través de instancias progresivas de complejidad) como herramientas ineludibles para su preservación vocal y la de sus futuros discípulos y, por otro, recursos pedagógicos para su desenvolvimiento como alumno y como futuro Director de todo tipo de formaciones corales.

La propuesta 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, reconociendo al cuerpo como el instrumento que “somos”.
- Desarrollar sus capacidades desde la técnica del canto.
- Incorporar la técnica vocal lírica como herramienta imprescindible, partiendo de ejercitaciones de relajación, postura, articulación, respiración-apoyo, resonancia y vocalización cantada para la preparación vocal de un ensayo de coro y para la incorporación de esos recursos técnicos a nivel personal.
- Observar distintas situaciones de preparación vocal y ensayos en diferentes formaciones corales (adultos, niños, 3ª edad, amateurs, profesionales, de cámara).
- Proponer Preparación Vocal con vocalizaciones cantadas.
- Investigar las diferentes corrientes pedagógicas de Técnica Vocal.
- Oír críticamente distintos tipos de emisión.
- Realizar propuestas personales.
- Analizar obras y/o arreglos corales para Coro de niños con el fin de identificar las principales dificultades de ejecución, determinando las razones técnico-vocales que justifiquen tales inconvenientes.
- Proponer Preparación Vocal para el abordaje de las obras analizadas en el punto anterior.
- 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 creando, además, la situación de enseñanza de partes cantadas (con diapasón).
- Ejecutar vocalmente obras como solista y en forma grupal y/o coral.
- Vivenciar, reconocer y valorar la importancia del trabajo vocal previo a cualquier tipo de interpretación.
- Realizar presentaciones en público, participando activamente de los Proyectos de inserción en la comunidad propuestos por la cátedra.
- 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-apoyo, resonancia y vocalizaciones.

- Interpretación vocal individual
- Interpretación grupal y/o coral
- Audición crítica de diferentes tipos de emisión
- Investigación de Bibliografía específica.
- 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, apuntando al bien común.
- Predisposición para reflexionar sobre las posibilidades y dificultades del propio desempeño vocal.
- Reconocimiento del crecimiento a través del desarrollo personal (seguimiento y continuidad).
- Estímulo del desempeño actual y futuro como Director de diferentes formaciones corales.

CONTENIDOS –TÉCNICA 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. Resonancia.**
- **Respiración-apoyo.**
- **Vocalizaciones.**

Interpretación vocal individual de:

- Arias del repertorio argentino

UNIDAD 2

Contenidos teóricos

La voz en el canto

- Sistema articulatorio: posición de las vocales y puntos de articulación de las consonantes. Molde vocal.
- 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, clavicular.
- Respiración costo-diafragmática.
- 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 período Barroco y Clásico.

Interpretación grupal de:

- obras corales argentinas y del repertorio coral universal.

UNIDAD 3

Contenidos teóricos

Distintas corrientes pedagógicas de la Técnica Vocal.

- definición de Técnica Vocal. Principios fundamentales.

Análisis desde lo técnico-vocal (contenidos relevantes) de obras y/o arreglos corales para Coro de Niños

- Propuesta de Preparación Vocal para el abordaje de las obras analizadas en el punto anterior.

La voz en el coro.

Tipos de emisión

- El sonido: homogeneidad. Empaste. Sonido blanco. Coro de niños. Sonido lírico. El vibrato.

Preparación vocal

- su importancia en el trabajo coral

Registro. 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.

Contenidos prácticos

Ordenamiento de actividades

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

Interpretación vocal individual de:

- chanson del período impresionista
- 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.

La interpretación vocal de las obras se llevará a cabo en la situación áulica y en presentaciones en público y deberán interpretarse, al menos, en castellano, italiano, alemán y francés.

Los contenidos teóricos y prácticos se desarrollan, en todas las unidades, implementando procesos de aprendizaje con instancias progresivas de complejidad.

Se implementarán 3 Parciales y 3 Trabajos Prácticos individuales y grupales.

Requisitos para examen de alumnos libres de Técnica Vocal II

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

La evaluación se dividirá en 2 partes:

- a) en primer lugar, siendo de carácter eliminatorio, los contenidos de Dicción y fonética
- b) en segundo lugar, los específicos de la Técnica Vocal que comprenden: (implementándose en el siguiente orden)

Como Preparador Vocal y Director de Coro:

1. el ordenamiento de actividades, en forma oral y con terminología académica, para la preparación vocal de un coro de adultos, previas a un hipotético ensayo, dirigido a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes, con un diagnóstico sonoro previo-inicial, utilizando las tres obras corales requeridas.
2. la interpretación de tres obras corales: una del folklore argentino y las otras del repertorio académico (no en idioma inglés) interpretadas por un grupo coral (mínimo 8 integrantes).
3. La enseñanza cantada de partes de una obra coral con diapasón con el coro sin partitura corrigiendo eventuales errores (**consultar con la cátedra**). *

Como intérprete:

1. la interpretación vocal individual (con sonido lírico) de: **
 - un aria del período clásico
 - un lied del período romántico
 - una chanson del período impresionista
 - dos arias de ópera.

- Las obras deberán interpretarse en italiano, francés y alemán (a elección del alumno).

- No podrán participar como coreutas los alumnos que rindieran examen libre en el mismo llamado.

Contenidos teóricos: la evaluación se realizará por medio de una **instancia escrita** y además comprende:

- Coro de niños (grupo hipotético)
presentar una propuesta escrita de Preparación vocal con los correspondientes contenidos de Técnica Vocal, para el abordaje de 3 obras y/o arreglos corales que considere apropiadas para el coro, aclarando los motivos de las elecciones y explicando el nivel de dificultad de cada una. Adjuntar copias de partituras. *

**** Estas consultas deberán realizarse con 30 días de anticipación a la fecha de la mesa ante las instancias de evaluación previas.***

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

Se espera del alumno un sólido desempeño en:

- Técnica vocal (relajación, postura, articulación, resonancia, proyección, colocación y fundamentalmente apoyo, con sonido lírico)
- 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.

Se considerará la interpretación musical de las obras a ejecutar.

El alumno deberá presentar una copia legible de todas las partituras que interpretará en su examen, con la fonética y traducción correspondientes.

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.
- BAXTER, M. (2000) *The rock and roll, singer's survival Manual*. Trad. al español. Milwaukee, WI. Hall Leonard Publishing Corp.
- BUESO, E.; BRASSART, J.; PACHECO, J.; RUIZ, P. (2014). *Voz profesional y artística*. 2ª. ed. Jaén, España. Editorial Formación Alcalá.
- 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 – Nº 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. ARG. Librería Akadia Editorial.
- FARIAS, P. (2012). *La disfonía ocupacional*. 1ª ed. Bs. As. ARG. 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.
- GRUPO DE INVESTIGACIONES EN TÉCNICA VOCAL (2013). *Revista de Investigaciones en Técnica Vocal*. Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata. ARG.
- HUSSON, R. (1965). *Le chant*. Trad. D. Ling. Bs. As. ARG. EUDEBA.
- HERRIGUEL, E. (1974). *Zen en el arte del tiro con arco*. Bs. As. ARG. Kier.
- McCALLION, M.(1998). *El libro de la voz*. Barcelona. Ed. Urano S. A.
- MANSION, M. (1967). *L'étude du chant*. Trad. F. Debenedetti. Bs. As. ARG. Ricordi Americana.

- 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.
- NACHMANOVITCH, S. (1990). *Free play: la improvisación en la vida y en el arte*. Ed. en español. Trad. A. Steimberg. 1ª ed. 4ª reimpres. Bs. As. Paidós.
- NEIRA, L. (1996). *La voz hablada y cantada*. Bs. As. ARG. Puma.
- PERELLÓ, J.; CABALLE, M.; GUITART, E. (1975). *Canto – Dicción*. Barcelona. Científico-Médica.
- REGIDOR ARRIBAS, R. (1974). *Temas del canto*. Madrid. Real Música.
- ROT, D. (2006). *Vivir la voz*. Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires-México.
- SACHERI, S. (2012). *Ciencia en el arte del canto*. 1ª ed. Bs. As. ARG. Librería Akadia Editorial.
- SCHAFER, M. (1970). *Cuando las palabras cantan*. Bs. As. ARG. Ricordi Americana.
- SCIUTTO, J. M. (2016). *Schola cantorum. Método para la creación de un coro de niño*. Brugherio, Italia. Edizione musicali Sinfonica.
- 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).

Titular: Prof. Lic. DIANA GOMEZ ALTHAUS - adianagomez@gmail.com

Ayudante diplomada: Prof. Mariana SOLER - marisoler2003@hotmail.com

Ayudante diplomada: Lic. Brenda RAMOS - brendamagaliramos@hotmail.com

