

TÉCNICA VOCAL III – CICLO 2017

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

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

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 se 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 dos 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 en todo tipo de formaciones corales.

La propuesta será una continuidad de los Contenidos desarrollados en Técnica Vocal II, debiendo permitir a los alumnos:

- Profundizar conceptos que refieren a:
 - 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.
 - sus capacidades desde la técnica del canto.
 - 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.
- Proponer preparación vocal con vocalizaciones cantadas y al piano.
- Observar distintas situaciones de preparación vocal y ensayos en diferentes formaciones corales (adultos, niños, 3ª edad, amateurs, profesionales, de cámara).
- Analizar obras corales para diferentes formaciones con el fin de identificar las principales dificultades de ejecución, determinando las razones musicales y técnico-vocales que justifiquen tales inconvenientes.
- Proponer alternativas de resolución pedagógicas para el abordaje de las obras analizadas en el punto anterior, con las herramientas técnico-vocales que correspondan.
- Oír críticamente distintos tipos de emisión.
- 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.
- Proponer metodológicamente distintas opciones de resolución a problemáticas vocales, con creciente autonomía.
- 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.
- Ejercitación de vocalizaciones cantadas con el acompañamiento del piano y con el diapasón.
- Audición crítica de diferentes tipos de emisión en instancias áulicas.
- Planteo de propuestas pedagógicas en instancias áulicas.
- Análisis de obras corales (teórico).
- Planteo de propuestas pedagógicas para el abordaje de las obras analizadas (teórico).
- 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)
- Estimulación del desempeño actual y futuro como Director de diferentes formaciones corales.

CONTENIDOS -TÉCNICA 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, lírica, etc.

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

- Esquema corporal. Sensaciones propioceptivas.

Contenidos prácticos

Ordenamiento de actividades

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

Vocalizaciones cantadas con ejecución pianística

- con diferentes grados de dificultad.

Pedagogía:

- observaciones, diagnósticos y propuestas pedagógicas en instancias áulicas.

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.

UNIDAD 2

Contenidos teóricos

Salud vocal

- Trastornos y patologías más comunes y terapias vocales.

Pedagogía de la voz

- 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 y ensayo de un eventual coro de niños.

Ejecución de vocalizaciones cantadas tomando como referencia el diapasón.

Pedagogía:

- enseñanza de partes corales cantadas (referencia diapasón)
- observaciones, diagnósticos y propuestas pedagógicas en instancias áulicas.

Interpretación vocal individual de

- chanson francesa
- arias de ópera (a seleccionar según características y desarrollo individual).

Interpretación grupal de

- obras corales argentinas y del repertorio coral universal.

UNIDAD 3

Contenidos teóricos

Pedagogía de la voz

- graduación de vocalizaciones
- análisis desde lo musical y desde lo técnico-vocal (contenidos relevantes) de obras corales de diferentes formaciones.
- resoluciones técnico-pedagógicas de las dificultades o problemáticas surgidas del análisis de las obras corales del punto anterior.
- Propuesta pedagógica para el abordaje de las obras analizadas en el punto anterior.

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.

Pedagogía:

- observaciones, diagnósticos y propuestas pedagógicas en instancias áulicas.

Interpretación vocal individual de

- Dúos/tríos (cámara-ópera)
- arias del Siglo XX.

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 III

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

La evaluación de los contenidos prácticos de Técnica Vocal será eliminatoria implementándose en el siguiente orden y comprende:

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, previas a un hipotético ensayo, dirigido a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes, con un diagnóstico sonoro previo-inicial, con la corrección de eventuales errores que surjan, con los criterios pedagógicos que correspondan.
2. la ejecución pianística de vocalizaciones cantadas, con diferentes grados de dificultad, dirigida a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes.
3. la ejecución de vocalizaciones tomando como referencia el diapasón, dirigida a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes.
4. la interpretación vocal de tres obras corales: una del folklore argentino y dos del repertorio académico (no en idioma inglés), interpretadas por un grupo coral (mínimo 8 integrantes).
5. la enseñanza cantada de partes de una obra coral con diapasón (el coro sin partitura) con la corrección de eventuales "errores" que surjan, con los criterios pedagógicos que correspondan. **(consultar con la cátedra).** *

Como intérprete:

1. la interpretación vocal individual (con sonido lírico) de: **
 - un lied del período romántico
 - una chanson del período impresionista
 - cuatro arias de ópera (preferentemente compositores de los Siglos XVIII, XIX y XX y/o los que se mencionan a continuación: Gluck, Mozart, Bellini, Verdi, Wagner, Puccini)
- 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.
- 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:

1. graduación de vocalizaciones (presentación escrita) **Consultar con la cátedra.***

2. análisis y la propuesta pedagógica (presentación escrita) de dos obras corales desde la Técnica Vocal. **Consultar con la cátedra. ***

Para la evaluación se tomará en cuenta:

- a) Análisis del Lenguaje musical
- b) Análisis desde la Técnica Vocal
- c) Propuesta pedagógica

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

**** 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 niños*. 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

