

EDUCACIÓN VOCAL

Programa vigente para el año 2019 - FBA-UNLP.

Asignatura correspondiente a la Carrera: Educación Musical (Asignatura Complementaria).

Año: Primer año.

Código: X19

Modalidad: Teórico-Práctica

Carga horaria: TP 1h. y Practica. 1h. Total 2 horas semanales.

Sistema de promoción: Directa/ Indirecta/ Libre

Régimen de cursada: Anual

Docentes:

Profesora Titular: María Verónica Benassi

Ayudante Diplomada: Andrea Evelina Bisotto

Adscripta: Ana Margarita Dávila

Fundamentación

Educación Vocal es una materia complementaria del primer año de formación en la carrera de Educación Musical. Esta ubicación dentro del programa de estudios tiene como objetivo brindar las herramientas básicas para la iniciación al canto, ya que cantar es para los docentes de música un saber imprescindible y el principal recurso musical que tendrán en las aulas.

Los diversos posicionamientos teóricos a lo largo de la historia han ubicado al aprendizaje del canto en lugares extremos: el canto como instrumento innato (Mansión, M. ,1947:18) y el canto como instrumento virtuosísimo de la música de la modernidad (García, 2007:15; Perello-Caballe, 1975:22; entre otros). El primero sería, entonces, en vano de enseñarse y el segundo solo posible tras larguísima períodos de formación y sobre esa base innata de un canto ya adquirido. El primer posicionamiento tiene diversos componentes, a saber: una buena voz (léase sonora, de timbre homogéneo, voluminosa), una tesitura extensa y más bien aguda, pasajes naturales de registro ya adquiridos; y el lenguaje tonal diatónico y cromático (con su ritmo simétrico, equivalente) ya preconstruido y fijado desde “algún” estímulo (Naidich-Segré, 1979:41), de manera tal que la presencia de la afinación y todo lo que respecta al sistema tonal es solo una consecuencia de esta construcción previa. El segundo posicionamiento establecería que quien ya posea este primer bagaje de construcciones previas podría acceder al entrenamiento de las dos principales hazañas del canto: la realización de altas frecuencias y altas intensidades (Husson, 1965:5).

Consideramos que, por supuesto, hay voces más predispuestas al aprendizaje del canto, donde hay obstáculos saldados y con una velocidad de aprendizaje mayor que otras. Pero también consideramos que esto no es algo

diferente a lo que ocurre en el aprendizaje de otros instrumentos y que todos los elementos que construyen un cantar sólido pueden aprenderse mediante una técnica que no solo construye sonido sino también salud vocal, afinación; y aprendizajes rítmicos y melódicos. Esta técnica vocal se adquiere desde la vocalización, la ubicamos dentro de las técnicas de Alta Impedancia Proyectada (Husson, 1965:84). Los futuros docentes, no necesariamente todos cantantes, deben tener herramientas que les posibiliten cantar bien en clase y esas herramientas se enseñan.

Consideramos que más que incorporación de saberes técnicos, la vocalización es un método de construcción vocal para la voz hablada y cantada. La voz no se *coloca* en ningún lugar común, ni se *impost*a, sino que se construye con las particularidades propias que la harán sonar distinta a otras. Los elementos sonoros que se construyen vocalizando son: afinación, línea, sostén de fiato, volumen (García, 2007:13), profundidad, apertura y cobertura de registros, entre otros. La materia contempla la enseñanza de: como estas construcciones deben utilizarse en repertorios diversos. Ej; la profundidad de la voz en la bossa nova clásica no es la misma que en el verismo, ni en el bel canto. Por otro lado la materia es introductoria, significa que introducirá al alumno en esta construcción y, cabe aclarar, alcanzar el desarrollo total de la voz excedería los tiempos de esta cursada.

La formación vocal para la docencia implica dos acercamientos al canto: formación para el canto solista, que abordamos en el párrafo anterior, pero también herramientas para el canto colectivo en el aula. Estas últimas demandan del docente cierta flexibilidad a la hora de ubicar tonalidades, ponerse en el lugar del otro, sea un registro femenino, masculino o infantil y poder adaptar su tesitura al momento de la clase donde deba cantar fuera de ella y a intensidades inusuales.

Por otro lado, la tradición de la academia formaba en canto con un repertorio lírico y luego los docentes adaptábamos esas herramientas a los niveles de la educación obligatoria y de adultos donde no ejecutábamos ese repertorio. Por lo tanto quedábamos sin herramientas para todo el repertorio infantil que utiliza la voz mucho más parecida a la emisión popular (por supuesto hay excepciones, María Elena Walsh, canta con la voz de cabeza y a veces hasta cubriendo los agudos, cosa que era habitual en las cantantes populares de primera mitad de siglo XX que habían tenido formación lírica), para la emisión en obras que trabajan la voz según los nuevos parámetros tímbricos y sonoros de la música contemporánea y para todo el repertorio de música popular que se canta en las aulas, porque se consideraba que todos estos repertorios no requerían de técnicas para su realización, sino que se incorporaba de manera espontánea. Hoy conocemos que la utilización de la voz en el campo de la música popular tiene sus propias formas, sus técnicas de realización y solo una voz bien construida puede ubicarse en diversas emisiones vocales sin arriesgar la salud vocal ni la pertinencia estilística.

Por último consideraremos como contenidos estructurales del programa los conocimientos acerca de la anatomía funcional del sistema fonador (González, 2006:15). Creemos que dichos contenidos, lejos de confundir los procesos constructivos de la formación de la voz, posibilitan la independencia de los alumnos en, por un lado, la toma de decisiones en su formación técnica y, por otro, otorgando el conocimiento del origen teórico de los contenidos, la apropiación definitiva del instrumento.

Metodología

La materia consta de contenidos prácticos (personalizados) y contenidos teórico-prácticos (grupales). La carga horaria se distribuye priorizando la práctica por sobre la teoría.

Establecemos el orden de los contenidos teóricos en unidades conceptuales, adaptando la aparición de los mismos en la currícula anual a partir de las características de los grupos. No establecemos, sin embargo, un orden de los contenidos prácticos. Dichos contenidos no solo se incorporan mediante la frecuencia de la práctica y a una velocidad propia de cada alumno (depende de las características de cada voz, del estado en el que llegue el alumno, etc *.), sino que dicha incorporación es de todos los contenidos a la vez, en un proceso paulatino y gradual, con crisis que evolucionan a estadios cada vez de mayor capacidad técnica y a diferentes velocidades en la incorporación de las mismas dependiendo del alumno. A través de la vocalización, fundamentalmente, y otras ejercitaciones eventualmente, buscaremos la apertura y conformación del registro, abordaje de pasajes, maduración de la apertura, maduración de la profundidad, apoyo, profundidad según la tesitura emergente, aparición del vibrato, estabilidad y homogeneidad del vibrato, etc.

Por lo tanto la asignatura tendrá una “**Unidad central de contenidos de proceso permanente**”, nombrada anteriormente, que ocupará el centro de la carga horaria con el desarrollo de los contenidos prácticos a lo largo de toda la cursada y “**Unidades periféricas**” con contenidos teórico prácticos, que no estarán ubicados con rigidez dentro de la estructura anual, sino que serán un soporte permanente de información y conocimiento para asistir a esta “Unidad Central de contenidos de proceso permanente”. Si bien los contenidos de las unidades periféricas estarán en continua discusión y observación durante la práctica de la unidad central, se tomará parte de la clase para su desarrollo y se evaluará en forma escrita (trimestralmente) y con trabajos prácticos semanales.

*Es importante la observación: del proceso, de los cambios; la escucha y la comprensión de las correcciones de “todos” los alumnos de la cátedra. Por esa razón estarán presentes en la vocalización todos los alumnos todo el tiempo.

Acreditación

La evaluación de los Contenidos de la **Unidad Central** se realizará con trabajos prácticos mensuales a lo largo de todo el año. Las **Unidades Periféricas** se evaluarán de forma escrita cuatrimestralmente.

*consultar con la profesora la “Guía para dar el examen libre” y bibliografía obligatoria.

Unidades

Unidad central de contenidos de proceso permanente.

Objetivos:

Al finalizar esta unidad los alumnos serán concientes del recorrido técnico construido en su órgano vocal y del estadio en el que se encuentran*: rango total de su tesitura, ubicación de su registro central y lugares donde ocurren los pasajes, como así también sensaciones relacionadas con el apoyo, la cobertura, la apertura y el legatto, este ultimo no pensado como articulación, sino como herramienta técnica soporte de la línea de canto.

Conocerán y dominarán las herramientas necesarias para abordar correctamente una obra: criterios para una correcta elección de la misma y de su tonalidad, construcción y sostén de la línea del canto, resolución de problemas rítmicos y de afinación, correcta marcación de los fiatos y del *tipo* de fiato a utilizar según la frase, opciones en la articulación, correcta emisión y recursos vocales según el contexto estilístico de la obra, dado que es en estos contextos donde se legitima no solo “qué es cantar bien” sino también las técnicas que lo consuman. Las unidades temáticas de esta unidad abordaran histórica y críticamente los métodos académicos, los que incluyen géneros populares y los que se construyen a partir del uso de la amplificación, entre otros.

* El desarrollo total de construcción vocal posee tiempos variantes según el individuo, pero al margen de esos tiempos individuales, un año es apenas una introducción al conocimiento de los mecanismos que operan en ese desarrollo.

Unidades temáticas:

- El apoyo y la emisión de alta impedancia. Musculación. La construcción del instrumento **a priori** de cualquier abordaje estético.
- Los registros y su desarrollo. Cobertura y apertura de la emisión. Pasajes. Relación pasajes-afinación.
- Articulación. La palabra en la voz cantada.
- Relajación. El tono muscular del cantante.
- Respiración. El aire como gasolina del canto y fuente de energía de renovación permanente. El desarrollo de soplo subglótico como principal objetivo del trabajo respiratorio y la vocalización como el principal entrenamiento del mismo.
- Postura. El cuerpo como sostén y vehículo del sonido.
- Resonancia. El desarrollo del timbre desde el apoyo y la voz proyectada en alta impedancia. El vibrato.
- La Laringe como prime resonador. La activación de resonadores desde la emisión y no la búsqueda de proyección sobre ellos.

- Contexto estético-cultural de género y estilo, y relación con recursos propios de emisión.

Unidades Periféricas

Unidad: Mecanismo de la voz

Objetivos:

Al finalizar esta unidad el alumno conocerá anatómicamente su cuerpo vocal. Comprenderá los fenómenos físicos y motores involucrados en la fonación. Tendrá a disposición una serie de ejercicios ligados a la estimulación, el cuidado y el desarrollo de su órgano vocal.

Unidades temáticas:

- Teorías Fonatorias (Neurocronáxica, mioelástica, muco-ondulatoria, etc)
- Anatomía y funcionamiento de los tres principales niveles del mecanismo: nivel Emisor, nivel Resonancial y nivel Respiratorio.
- Propuesta del Dr. González que incluye 5 niveles y propone el estudio en relación al concepto de sistema.
- Tono fundamental y formantes. La emisión sana con apoyo laríngeo de vocales “*francas*”.
- Fiato: dediciones en la longitud del fiato según el tipo de la obra y la estética que pretenda el intérprete. Ejercicios respiratorios, posturales y de tonismo muscular optimo.
- Los dos mecanismos protectores de la fonación para alto rendimiento: *Alta impedancia proyectada* y *Cobertura*. Tratamiento en el repertorio Lírico y popular.

Unidad: Clasificación de las voces

Objetivos:

Al finalizar la cursada el alumno conocerá las diferentes clasificaciones de las voces según: tesitura, características tímbricas, ubicación de sus registros y otras clasificaciones según sus cualidades secundarias. Conocerá la influencia de la cronaxia recurrencial en la génesis de las diferentes tesituras. Conocerá las causas de la muda de la voz, sus manifestaciones durante el estado de mutación y las propuestas de diferentes escuelas para superar esta etapa transitoria, fundamentalmente, de la voz masculina.

Unidades temáticas:

- Concepto de tesitura.
- Concepto de registro. La influencia del contexto estilístico en la decisión del registro en un repertorio seleccionado.

- Otras clasificaciones vocales según las cualidades de la voz cantada.
- La muda de la voz en ambos sexos. Diferentes teorías de tratamiento y desarrollo progresivos de: voz infantil, a voz *cambiata*, voz juvenil y luego a voz adulta, en las voces masculinas.

Unidad: Higiene vocal

Objetivos:

Al finalizar la cursada el alumno será conciente de la importancia de una higiene vocal adecuada y poseerá las herramientas para implementarla en él y en los alumnos que tenga a cargo. Conocerá las principales patologías funcionales que encontrará en su medio, cómo detectarlas en él y en otros para un posterior tratamiento.

Unidades temáticas:

- Nociones básicas de la higiene vocal, ligadas al buen funcionamiento de estos 5 niveles citados en la unidad: Mecanismo de la voz.
- Nociones básicas de higiene vocal en la voz infantil y al período de la muda de la voz.
- Patologías funcionales. Principales patologías derivadas del cansancio vocal por abuso, mala emisión y falta de “construcción técnica” en la laringe.

Bibliografía

- Farías, Patricia. *Ejercicios que restauran la función vocal*. Ed. Akadia. Buenos Aires, 2015.
- Farías, Patricia. *La disfonía ocupacional*. Ed. Akadia. Buenos Aires, 2012.
- García, Manuel: *Tratado completo del arte del canto*, Melos Ediciones musicales, Buenos Aires, 2009.
- González, Jorge N.: *Fonación y alteraciones de la laringe*, Editorial Médica Panamericana, Bs. As., 1981.

Obligatoria.

- González, Jorge N. y colaboradores: *Disfonías Funcionales*, Sala Ediciones, 2006.

Obligatoria.

- Guyton, A.: *Tratado de fisiología médica*, Interamericana, México, 1964.
- Husson, Raoul: *El canto*, Cuadernos de EUDEBA, Bs. As, 1962, traducción Carmela Giuliano. **Obligatoria.**
- Mansión Madeleine, *El estudio del canto*, Ricordi, Bs. As. 1947. **Obligatoria.**
- Perelló, Jorge. *Fisiología de la comunicación Oral*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1972. Cap. IV *Fisiología de la Laringe.*
- Perelló, Jorge Colaboración de: José mas Dalmau y Dolores Suria, *Exploración Fonoaudiológica*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1973.
- Perelló, Jorge, Monserrat Caballé, Enrique Guitart. *Canto - Dicción (Foniatría Estética)*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1975. **Obligatoria**
- Perelló, Jorge. *Fundamentos Audiofoniátricos*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1976.

- Sacheri, Soledad. Ciencia en el arte del canto. Ed. Akadia. Buenos Aires, 2012.
- Segre-Naidich: *Principios de foniatría*, Editorial Médica Panamericana, 1979. **Obligatoria.**
- Rouvier H. - Delmas A., *Anatomía Humana: Descriptiva, Topográfica y Funcional*, Tomo 1 cabeza y cuello, Ed. Bailly - Boillière, Madrid, 1980. **Obligatoria.**

Artículos. Publicaciones.

- Benassi, m. Verónica y Belinche, Daniel. “*Cantar: resplandores tardíos de la civilización y la barbarie*”. Revista CLANG, N° 4. La Plata, Papel Cosido, 2016.
- Cooksey, M. John: *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*, Rev. Coralia N°7, 1998. **Obligatoria**
- Kiesgen, Paul: *Cantar suave puede ser perjudicial para la salud*, Rev. Coralia n°5, 1997.
- Naidich, S.: Tratamiento de la patología vocal en el cantante, Rev. Fonoaudiológica, 20, 1974.
- Phillips Kenneth: *El cambio de voz: “¿un albatros?”*, Rev. Coralia n° 4, 1997. **Obligatorio.**

Bibliografía Complementaria

- González, Jorge N.: *Disfonías en la infancia: aspectos clínicos y reeducativo*, Rev. Fonoaudiológica, 23, 1977.
- Leborne, F.: *Manuel García, inventor del laringoscópio*, Rev. El Torax, 4: 221, 1955.
- Sánchez Carbone, Ma. Luisa: *Voz y cuerpo: un binomio inseparable*, Rev. Coralia 8-9, 1999.
- Siple, Kenneth: *Mejorando la auto-imagen vocal y la calidad tímbrica en niñas adolescentes: un estudio*, Rev. Coralia; N° 7, 1998.

Acreditación para alumnos regulares

La evaluación de los Contenidos de la **Unidad Central** se realizará con trabajos prácticos mensuales a lo largo de todo el año. Las **Unidades Periféricas** se evaluarán de forma escrita cuatrimestralmente, con parciales que aprobaran con la calificación mínima de 6.

Acreditación para alumnos Libres

Teórico

1-Conocer, comprender y exponer los contenidos teóricos abordados en los siguientes textos:

- García, Manuel: *Tratado completo del arte del canto*, Melos Ediciones musicales, Buenos Aires, 2009.
- González, Jorge N.: *Fonación y alteraciones de la laringe*, Editorial médica panamericana, Bs. As., 1981. Capítulos 1, 3, 4, 5, y 8.
- Husson, Raoul: *El canto*, Cuadernos de EUDEBA, Bs. As., 1962, traducción Carmela Giuliano. Libro completo.
- Mansión Madeleine, *El estudio del canto*, Ricordi, B s. As. 1947.
- McClosky, David B.: *La educación de la voz*, Compañía Gral. Fabril Editora, Bs. As., 1964, traducción: Néstor R. Ortiz Oderigo. Capítulos 4 y 6.
- Perelló, Jorge: *Fisiología de la Comunicación Oral*, Ed. Científico Médica, Barcelona, 1972. Capítulo 4.

- Perelló, Jorge, Monserrat Caballé, Enrique Guitart. *Canto - Dicción (Foniatría Estética)*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1975. Capítulo 1.
- Segre-Naidich: *Principios de foniatría*, Editorial Médica Panamericana, 1979. Libro completo.
- Rouvier H.-Delmas A., *Anatomía Humana: Descriptiva, Topográfica y Funcional*, Tomo 1 cabeza y cuello, Ed. Bailly-Boillière, Madrid, 1980. Órganos de Fonación.
- Sacheri, Soledad. *Ciencia en el arte del canto*. Ed. Akadia. Buenos Aires, 2012.

Artículos:

- Benassi, m. Verónica y Belinche, Daniel. "*Cantar: resplandores tardíos de la civilización y la barbarie*". Revista CLANG, N° 4. La Plata, Papel Cosido, 2016.
- Cooksey, M. John: *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*, Rev. Coralia N°7, 1998. **Obligatoria**
- Kiesgen, Paul: *Cantar suave puede ser perjudicial para la salud*, Rev. Coralia n°5, 1997.
- Phillips Kenneth: *El cambio de voz: "¿un albatros?"*, Rev. Coralia n° 4, 1997.

2- Seleccionar del Programa de la materia un tema perteneciente a una de las tres unidades temáticas y desarrollarlo desde la perspectiva teórica y con ejemplos o ejercicios prácticos.

Práctico

Voz Hablada

1- Realizar la lectura de un texto (de 1 página aprox.) en voz alta, utilizando correctamente la voz en *alta impedancia proyectada*, sin detectarse en esa emisión cansancio ni patologías funcionales.

Voz Cantada

2- Presentar 2 arias de ópera antiguas a elección (consultar bibliografía). La interpretación de las mismas deberá desarrollarse en bajo la técnica de *Bel canto* y el alumno deberá presentarse con un **pianista acompañante** que él mismo traerá, o con pistas grabadas.

3- Presentar 2 obras de carácter popular a elección las que desarrollará en 2 tonalidades cercanas. Se valorará el hecho de que el mismo pueda acompañarse con un instrumento armónico o de percusión.