

TÉCNICA VOCAL III

2020

Titular: Prof. Lic. Diana GÓMEZ ALTHAUS

Ayudante graduada: Prof. Mariana SOLER

Ayudante graduada: Lic. Brenda RAMOS

Ayudante graduada adscripta: Prof. Lic. Romina ENTRAIGAS

TÉCNICA VOCAL III – CICLO 2020

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.

Se consideran alumnos regulares sólo a aquellos que se encuentran registrados en el Siu y los condicionales, hasta la fecha que disponga la FBA por lo que, en ningún caso, se guardan notas ni quedan pendientes.

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 del 100 % de los trabajos prácticos.
- Aprobación del 100 % de los parciales con un promedio no menor a 4.
- Aprobación del examen final (contenidos a consideración de la cátedra).

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

Pérdida de la regularidad: más de 3 faltas consecutivas (incluyendo feriados) sin justificación médica, al ser una asignatura que desarrolla procesos de aprendizaje con instancias progresivas de complejidad.

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/vocales con el fin de afrontar, con carácter resolutivo, el sonido de diferentes repertorios y géneros.

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

- Profundizar conceptos que refieren a:
 - sus capacidades desde la técnica del canto.
 - la técnica vocal lírica como herramienta imprescindible, partiendo de ejercitaciones de Relajación, Postura, Respiración-Apoyo, Vocalización cantada, Articulación, Resonancia, Dosificación del aire y Timbre para la preparación vocal y el desarrollo de un ensayo de coro.
 - interpretación de diversas situaciones escénicas que paralelamente colaboran con el desenvolvimiento corporal como Director.
- Ejecutar vocalmente obras como solista y en forma grupal y/o coral (académicas: repertorio tradicional y populares: argentinas/latinoamericanas).
- Oír críticamente distintos tipos de emisión.
- Proponer metodológicamente distintas opciones de resolución a problemáticas vocales, con creciente autonomía.
- Proponer preparación vocal con vocalizaciones cantadas y al piano.
- 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.
- 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).
- 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:

- Ejercitación de relajación, postura, articulación, respiración-apoyo, resonancia, vocalizaciones y timbre.
- Interpretación vocal y escénica individual.
- Interpretación vocal y escénica 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, presentando las indicaciones propuestas x la cátedra.
- Planteo de propuestas pedagógicas en instancias áulicas, partiendo de las indicaciones mencionadas anteriormente
- Análisis de obras corales (teórico).
- Planteo de propuestas pedagógicas para el abordaje de las obras analizadas (teórico).
- Dirección coral, atendiendo al sonido.
- Consideración, análisis, propuestas y aplicación de los recursos de la Técnica vocal ante distintas instancias presentadas por la cátedra, referidas a diferentes sonidos para distintos géneros, estilos, períodos históricos, etc.
- Conceptualización con terminología específica.

Propiciando:

- Implementación de los recursos técnico-vocales como herramientas para el correcto desenvolvimiento como Director de coros y como cantante.
- Participación de modo comprometido en todas las instancias áulicas.
- Afianzamiento del compromiso de estudio del canto a nivel individual siendo una herramienta fundamental como instrumento propio y como recurso coral.
- Reconocimiento de la importancia de la salud vocal.
- 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 docente y/o 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:

Resonancia. Proyección de la voz. Timbre. Articulación

Registros vocales

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

Pedagogía de la voz

- Esquema corporal. Sensaciones propioceptivas.

Contenidos prácticos (a través de instancias progresivas de complejidad en todas las unidades).

- Relajación y postura.
- Respiración-apoyo-dosificación.
- Vocalizaciones.
- Articulación.
- Resonancia. Timbre

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 (seguimiento anual en instancias progresivas de dificultad)

El sonido en el coro:

- Período histórico
- Aspectos literarios (texto)
- Diferencias sonoras ante un eventual programa de concierto coral
- Abordaje de actividades post Preparación vocal acorde al punto anterior.

Interpretación vocal individual de

- Dúos/tríos (cámara-ópera)

Interpretación grupal de

- de repertorios argentino, coral universal y coros de óperas.

UNIDAD 2

Contenidos teóricos

Salud vocal

- Trastornos y patologías más comunes y terapias vocales.

Pedagogía de la voz

- Condiciones etarias para el abordaje del estudio de la técnica vocal.
- Voz del niño, del adulto, declive de la voz.
- Muda de la voz.
- Especialistas de la voz: otorrinolaringólogo y fonoaudiólogo. Estudios de diagnóstico.

Contenidos prácticos

Ejecución de vocalizaciones cantadas tomando como referencia el diapasón.

Pedagogía:

- Enseñanza de partes corales cantadas (referencia diapasón)

Observaciones:

- de diferentes situaciones de conciertos de distintas formaciones corales (con continuidad anual)

Interpretación vocal individual de

- Arias de óperas (a seleccionar según características y desarrollo individual).

Interpretación grupal de

- Obras del repertorio argentino, coral universal y coros de óperas.

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 para Coro de adultos.
- 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.**

Interpretación vocal individual de

- Arias y conjuntos de óperas (a seleccionar según características y desarrollo individual).
- Personajes operísticos propuestos por la cátedra que se implementarán en conciertos. Profundización.

Evaluación

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

- La **interpretación vocal de las obras es de carácter obligatorio** para la aprobación de la asignatura y se llevará a cabo **en la situación áulica y en presentaciones en público** siendo, estas participaciones, instancias de evaluación. Deberán interpretarse en castellano, italiano, alemán y francés.

- Se implementarán 4 Parciales y 4 Trabajos Prácticos individuales y grupales que incluyen la observación de conciertos, como asimismo ensayos y muestras de los grupos de alumnos. Estos Parciales y TPs conllevan instancias de evaluación a largo plazo, por lo que se requerirá su entrega en tiempos y formas.

- En caso de **promoción indirecta**, los Contenidos quedan a criterio de la cátedra y se deberán consultar 30 días antes de la fecha de examen, a los fines de su evaluación.

La cátedra, a requerimiento de los alumnos, se encuentra disponible a los efectos de asistir a ensayos, preparaciones y conciertos de las formaciones corales y vocales que ellos dirijan/preparen.

Examen de alumnos libres de
Técnica Vocal III

**Contactarse con la cátedra con, por lo
menos, 30 días de anticipación al examen.**

Requisitos para EXAMEN DE ALUMNOS LIBRES de Técnica Vocal III - 2020

Contactarse con la cátedra, por lo menos, 30 días antes de la mesa.

El examen libre abarca todos los Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, que se mencionan en este Programa y que son una continuidad de los Contenidos desarrollados en Técnica Vocal I y II.

En primer lugar, se deberá realizar un análisis de obras/arreglos corales (ver en Contenidos teóricos) que serán evaluados y aprobados previamente a la mesa.

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 de adultos, previas a un hipotético ensayo, dirigido a un eventual grupo de coreutas-alumnos presentes, con un diagnóstico sonoro previo-inicial, con la interpretación de las 4 obras corales (requeridas en el punto 4), 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 coral de 4 obras corales: 2 del folklore argentino o latinoamericano y dos del repertorio académico (no en idioma inglés), interpretadas por un grupo coral (mínimo 8 integrantes), **(consultar con la cátedra).** *
Estas obras, a elección del alumno, deberán interpretarse obligatoriamente en, al menos, 3 idiomas diferentes incluyendo el italiano, el alemán, el francés y el castellano en las obras corales folklóricas.
5. La enseñanza cantada de partes de una obra coral con diapasón (el coro sin partitura) corrigiendo eventuales “errores” que surjan, con los criterios pedagógicos que correspondan. **(consultar con la cátedra).** *

Como intérprete:

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

Contenidos teóricos:

1. Análisis y propuesta pedagógica de dos obras/arreglos corales (mínimo a 4 voces) desde la Técnica Vocal (presentación escrita y aprobada) **.Consultar con la cátedra***.

Para la evaluación se tomará en cuenta:

- a) Análisis del Lenguaje musical
- b) Análisis desde la Técnica Vocal partiendo de cada registro
- c) Graduación de vocalizaciones y su aplicación a las dos obras
- d) Propuesta pedagógica:

Escrita para coro de adultos (grupo hipotético) con Preparación vocal con los correspondientes contenidos de técnica vocal, para el abordaje de las obras que considere apropiadas para ese coro, aclarando los motivos de las elecciones y explicando el nivel de dificultad de cada una. Adjuntar copias de partituras*.

2. **La evaluación teórica final** se realizará por medio de una **instancia escrita**.

*** 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

Bibliografía específica obligatoria

- BUESO, E.; BRASSART, J.; PACHECO, J.; RUIZ, P. (2014). *Voz profesional y artística*. 2ª. ed. Jaén, España. Editorial Formación Alcalá.
- 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*.
- GALLO, J.; GRAETZER, G.; NARDI, H.; RUSSO, A. (1979). *El director de coro*. *Cap.III*. Bs. As. ARG. Ricordi Americana.
- HUSSON, R. (1965). *Le chant*. Trad. D. Ling. Bs. As. ARG. EUDEBA.
- 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.
- PERELLÓ, J.; CABALLE, M.; GUITART, E. (1975). *Canto – Dicción*. Barcelona. Científico-Médica.
- 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.
- 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.
- Apuntes de cátedra.

Bibliografía específica

- BACOT, M.; FACAL, M.; VILLAZUELA, G. (1995). *El uso adecuado de la voz*. Bs. As. ARG. Talleres de Márgenes S.R.L.
- FELDENKRAIS, M. (1997). *Autoconciencia por el movimiento*. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 4ª reimpresión en España.
- 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.
- REGIDOR ARRIBAS, R. (1974). *Temas del canto*. Madrid. Real Música.
- SEGRE, R.; NAIDICH, S. (1981). *Principios de foniatría*. Bs. As. ARG. Panamericana.

Bibliografía complementaria

- BAXTER, M. (2000) *The rock and roll, singer's survival Manual*. Trad. al español. Milwaukee, WI. Hall Leonard Publishing Corp.
- 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.
- 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.
- HERRIGUEL, E. (1974). *Zen en el arte del tiro con arco*. Bs. As. ARG. Kier.
- 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.
- ROT, D. (2006). *Vivir la voz*. Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires-México.
- SCIUTTO, J. M. (2016). *Schola cantorum. Método para la creación de un coro de niños*. Brugherio, Italia. Edizione musicali Sinfonica.
- 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

**Ayudante diplomada adscripta: Prof. Lic. Romina ENTRAIGAS
rominaentraigas@gmail.com**