

EDUCACIÓN VOCAL

Programa vigente para el año 2016 - FBA-UNLP.

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

Año: Primer año.

Código: X19

Modalidad: Teórico-Práctica

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

Sistema de promoción: Directa/ Indirecta/ Libre

Régimen de cursada: anual

Docentes:

Profesora Titular: María Verónica Benassi

Ayudante Diplomada: Evelina Bisotto

Adcriptos: Daniel Machuca

Metodología

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

Establecemos en este programa un orden de los contenidos teórico en unidades conceptuales, con cierta cronología en la aparición de las mismas. 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 individuo (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 conformación del registro, apertura de 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**”, 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.

- 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 principal resonador.
- 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.
- 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 monismo muscular optimo.
- Los dos mecanismos protectores de la fonación para alto rendimiento: *Alta impedancia proyectada* y *Cobertura*.

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.
- 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

- 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, *Montserrat Caballé, Enrique Guitart. Canto - Dicción (Foniatría Estética)*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1975. **Obligatoria**
- Perelló, Jorge. *Fundamentos Audiofoniáticos*, Ed. Científico - Médica de Barcelona, 1976.
- 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 - Boilliére, Madrid, 1980. **Obligatoria.**

Artículos. Publicaciones.

- 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 aprobarán 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, Bs. 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.
  - 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-Boilliére, Madrid, 1980. Órganos de Fonación.
  - Kiesgen, Paul: *Cantar suave puede ser perjudicial para la salud*, Rev. Coralia nº5, 1997.
  - Phillips Kenneth: *El cambio de voz: "¿un albatros?"*, Rev. Coralia nº 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 (ver 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.

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.