

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

PRÁCTICA CORAL- 2012

Ficha Técnica

Carreras en las que se dicta: Dirección Coral-Dirección Orquestal.

Año de la carrera en que se dicta: Ciclo de Formación Básica.

Correlatividades: No tiene.

Modalidad: Teórico-Práctica.

Sistema de Promoción: Directa. Libre.

Carga horaria semanal: 3 hs reloj, distribuidas en 2hs de teórico práctico y 1 h de práctico.

Régimen: Anual.

Cuerpo Docente

Profesor Titular: Lic. Armando Angel Garrido

Ayudantes Diplomados: Lic. Alejandra Cabral, Lic. Esteban Conde Ferreyra.

Adscriptos: Gisele Bustamante, Alejandra de Olano.

FUNDAMENTACIÓN

Esta materia pretende proveer herramientas necesarias para sustentar un desenvolvimiento eficaz durante el desarrollo de la carrera de grado elegida, Dirección Coral y/o Dirección Orquestal, entendiendo que dichas herramientas son decididamente indispensables para ambas, y por tanto comunes a las mismas, presentándose como espacio propedéutico de las materias troncales de las mencionadas carreras. Estará dirigida principalmente al desarrollo de competencias prácticas, a saber:

- a) desarrollo de la técnica vocal,
- b) afianzamiento del lenguaje musical,
- c) incorporación de la técnica gestual,
- d) desarrollo de la capacidad interpretativa,
- e) reconocimiento auditivo de obras representativas del repertorio orquestal.

OBJETIVOS GENERALES:

- *Desarrollar la técnica vocal*
- *Desarrollar su capacidad gestual, a través de movimientos sencillos que coadyuven a la ejecución de las obras.*
- *Comprender y utilizar los componentes del sistema tonal: intervalos, acordes, escalas, grados, etc.*
- *Adquirir criterios interpretativos a partir de la observación de aspectos morfológicos, poéticos y estilísticos.*
- *Desarrollar el oído armónico, y la audición interior.*
- *Conocer el repertorio coral y orquestal.*

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- *Utilizar correctamente las herramientas de técnica vocal que se manifestarán en los siguientes aspectos: emisión, afinación, timbre, calidad del sonido, sostén, articulación, y uso del registro en dos octavas de extensión.*

- *Desarrollar la capacidad de entonar las distintas voces de las obras trabajadas, al nivel que se requiere para enseñarlas.*
- *Interpretar obras vocales en cuartetos o quintetos con perfecta afinación, calidad de sonido, correcta articulación y dicción, ajustado equilibrio y empaste de conjunto con el fraseo apropiado.*
- *Reconocer auditivamente las obras del repertorio orquestal detalladas en la lista adjunta.*
- *Desarrollar estrategias de dinámica de ensayos y de grupos para la realización de los trabajos prácticos.*
- *Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista entonada, con y sin texto.*

CONTENIDOS

CONCEPTUALES:

Unidad I: Técnica vocal:

Descripción del aparato vocal: sus tres sistemas a) respiratorio, b) de fonación y c) resonancial. Sus distintos órganos y su funcionamiento. Registros vocales. Columna de aire: ejercitación de los distintos músculos que intervienen: diafragma, intercostales, dorsales, y abdominales. "El espacio": posición de la laringe, de la mandíbula y de la lengua. Articulación: las posiciones bucales para las distintas vocales y consonantes. Resonancia: su manifestación en las vibraciones corporales y su direccionamiento a través de la modificación del espacio bucal y la presión aérea.

Afinación: Intervalos puros. Melódica y Armónica. Afinación de acordes: intensidad relativa. Sostén vs calatura. Memoria muscular y memoria auditiva.

Unidad II: Tono-modalidad. Lectura. Uso del diapasón.

Tono y semitono. Estructura interválica en la escala mayor y menor. Grados melódicos, la relación entre ellos. Centro tonal: gravitación melódica. Conformación de acordes. Funciones armónicas.

Lectura entonada de obras corales. Lectura tonal con y sin nombre de notas. Idem con texto. Lectura de los diferentes registros. Memorización auditiva, visual y analítica, con y sin texto. Lectura en arpeggios (con y sin salto de octava) de comienzos de frase.

Uso del diapasón: procedimientos de deducción e inducción del nuevo centro tonal a partir del “la”.

Unidad III: Interpretación de música vocal.

Herramientas de concertación, ensayo e interpretación: registro del otro como parte de la propia interpretación. Gestos de inicio, miradas, respiraciones, equilibrio, empaste, dinámicas generales.

El “problema” del texto: herramienta de comprensión e interpretación. Semántica. Fonética. La relación estructurante entre texto y música.

Reflexión y decisión de los aspectos puramente musicales que determinan la interpretación: Articulación. Dinámica. Agógica. Timbre. Tempo. (Consultar apéndice 1 “Selección y ordenamiento de obras para los trabajos prácticos”)

Unidad IV: Técnica Gestual.

El gesto como herramienta de comunicación. Código gestual. El cuerpo del Director. Postura. Articulaciones. Descomposición del gesto, elementos: velocidad, tamaño, ubicación, energía. El impacto. Preparación y confirmación. Diferencias entre las necesidades gestuales de un coro y una orquesta. Independencia, simetría, paralelismo y polirritmia, con impacto “en el aire” en trayectorias verticales y horizontales

Unidad V: Repertorio Orquestal

Concepto. Aproximación a un pequeño grupo de obras que integran este corpus. Conformación de la orquesta sinfónica. Pistas para el reconocimiento de las obras: dos criterios de análisis: la evolución de la composición del organismo sinfónico, y la oposición “tutti-solo”.

Algunas características de la construcción formal a través de la historia: El bajo continuo. La suite. Las formas solísticas: El concierto grosso, el concierto clásico. La forma sonata. Las introducciones lentas. La obertura. El motivo como motor de construcción. La ampliación romántica de la orquesta. La

música programática. El color instrumental en los nacionalismos europeos. Wagner el comienzo del fin. El postromanticismo. Debussy, Stravinsky, y Schoenberg.

(Consultar apéndice 2 “Repertorio orquestal”)

PROCEDIMENTALES

- Entonar y reconocer: intervalos diatónicos, escalas mayores y menores, funciones melódicas, acordes mayores y menores.
- Deducir todas las notas y los acordes mayores y menores a partir del “la”.
- Abordar la lectura entonada a primera vista de todas las voces de las obras trabajadas en clase.
- Elaborar arreglos mínimos a canciones sencillas: segundas voces en terceras o sextas, incorporación de bajos armónicos, ostinatos melódicos, etc.
- Ejecutar obras vocales en grupo, cuartetos o quintetos, asumiendo cada alumno una voz.
- Utilizar el análisis musical como herramienta de la comprensión y la interpretación musical.
- Cantar utilizando las herramientas técnicas trabajadas en la cátedra: postura corporal, columna de aire, articulación, posiciones bucales, resonadores, etc.
- Pronunciar adecuadamente los distintos idiomas en que están escritas las obras (nivel de coro amateur).
- Reconocer auditivamente las obras de repertorio orquestal incluidas en la selección por la cátedra.
- Entonar arpeggios, deduciéndolos a partir del “la” del diapason, de los acordes mayores y menores a partir de cualquier nota de la escala cromática.

CONDICIONES DE APROBACIÓN

Alumnos regulares:

- 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas y prácticas.
- Aprobación de los pre-exámenes de los trabajos prácticos.

•Aprobación de 6 trabajos prácticos dónde se evaluará la ejecución de las obras asignadas según niveles por la cátedra. Las obras deben ser ejecutadas en grupo y de memoria. Los trabajos prácticos no tienen recuperatorio, en caso de desaprobación alguno, el alumno debe recuperarlo con el siguiente TP. En caso de desaprobación dos trabajos seguidos el alumno perderá la regularidad. A partir del TP 3, los alumnos además de la voz correspondiente a su registro, deben poder cantar una voz más, correspondiente a otro registro, de las obras asignadas. A partir del TP 4 deben saber todas las voces.

•Aprobación dos parciales de reconocimiento de repertorio orquestal. Primer parcial en julio, segundo parcial en noviembre. Recuperatorio del primer parcial en noviembre, recuperatorio del segundo parcial en marzo.

Alumnos libres:

- Entonación de tres obras del repertorio de la cátedra, en grupo¹, las obras sugeridas son: *Waldesnacht*, de Johannes Brahms, *Canción del Jinete*, de Manuel Oltra, y *Dieu! Qui'l la fait bon regarder*, de Claude Debussy.
- Entonación de todas las voces, con octavación de los pasajes que resulten incómodos vocalmente.
- Dirección de entradas, cortes y cambios de tempo si los hubiere.
- Entonación en forma de arpeggio de los acordes de las obras a rendir.
- Entonación de acordes a partir del la del diapason.
- Entonación de la propia voz de la Cantata 106, *Gottes zeit ist die allerbeste zeit*, de Johan Sebastian Bach.
- Reconocimiento del repertorio orquestal estipulado por la cátedra.

¹ La cátedra no es responsable del armado de los grupos para los exámenes libres, es el alumno que va a rendir quien debe convocar, ensayar, y resolver todas las cuestiones de organización y armado del mismo. Se evaluará, no sólo, la justeza en la resolución de las instrucciones expresadas en la partitura, sino también el nivel de concertación general del grupo.

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA:

Aguilar, María del Carmen; *El taller Coral;* María del Carmen Aguilar, Bs As 2000.

Ehret, Walter; *The Choral Conductor`s Handbook;* Edward Marks Music Corporation; New York 1959.

Ericson, Ohlin, Spångberg; *Choral Conducting;* Walton Music Corporation, New York 1974.

Gallo, Graetzer, Nardi y Russo; *El Director de Coro;* Ricordi Americana, Bs As 1979.

Graetzer, Guillermo; *Nueva Escuela Coral;* Ricordi Americana 1958.

Kramer, Jonathan; *Invitación a la Música;* Javier Vergara Editor, Buenos Aires 1993.

AMPLIATORIA:

Arbo, Alessandro; *Crisálidas de la memoria, Sobre tres canciones de Charles D´orleans de Debussy;* en Coralia, Revista de la Fundación Coral Argentina, Año 1, Número 1, Buenos Aires 1995.

De La Motte, Diether; *Armonía;* Editorial Labor, S.A.; Barcelona; 1989.

Leinsdorf, Erich; *The Composer Advocate, A radical orthodoxy for musicians;* Vail-Ballou Press, Binghamton, New York 1981.

Mansión Madeleine; *El Estudio del Canto;* Ricordi Americana 1947.

Michels, Ulrich; *Atlas de la música ;* Alianza Editorial, S.A., Madrid 1996.

Parussel, Renata; *Querido maestro, querido alumno.* La educación en el Canto. Método Rabine. Ediciones GCC. Serie Escritos Musicales. Buenos Aires 1999.

Pozzati, Guillermo Daniel; *Un análisis de las Tres Canciones de Claude Debussy (1ª y 2ª parte)*, en Coralia, Revista de la Fundación Coral Argentina, Año 3, Números 1 y 2. Buenos Aires 1997.

Prausnitz, Frederik; *Score and Podium*; W. W. Norton & Company, New York 1983.

Rutter, John; *European Sacred Music*; Oxford University Press; New York 1996.

Tagliabue, Giorgio; *La actividad directorial: Práctica y disciplina, 1ª y 2ª partes*; en Coralia, Revista de la Fundación Coral Argentina, Año 2, Número 1 y 2, Buenos Aires 1996.

Apéndice 1: Selección y ordenamiento de obras para los trabajos prácticos

Nivel 1:

Registro: Acotado. Textura: homorrítmica. Armonía: acordes pilares modo mayor y menor. Melodía: por grado conjunto predominante. Ritmo: valores de unidad de tiempo, su división y su duplicación. Métrica: Regular. Texto: Silábico, preferentemente en Castellano.

¿Que niño es este?	Tradicional Ingles
Aquella boz de Cristo tan sonora	Cancionero de la Colombina
Aquella fuerza grande	Cancionero de Palacio
Ay triste que vengo	del Encina
Bella que tienes mi alma	Anonimo
En Betlehem un niño	Tradicional Alemán. (en castellano)
Oh dulce Jesús	Bach

Nivel 2:

Registro: Medio. Textura: homorrítmica y contrapunto libre con poca autonomía de las voces. Armonía: Todos los acorde diatónicos. Melodía: Saltos diatónicos, con pocas notas cromáticas de paso. Ritmo: Valores cercanos a la unidad de tiempo, acentuación fuera del metro. Métrica: regular. Texto: Silábico, Castellano.

Agua le pido a mi Dios	Gabriel Saldivar. México
Cuando nada te debía	Bailecito-arr: L Cangiano
Doña Ubensa	Huayno- Echenique-arr: Cangiano

En el río del amor	Carlos Guastavino
Miedo	Carlos Guastavino
Mirala como se va	Carlos Guastavino
Ojos Claros serenos	Eduardo Grau
Vidala Santiagueña	Gilardo Gilardi
Buenos días su señoría	Enrique Iturriaga

Nivel 3:

Registro: Medio. Textura: homorrítmica y contrapunto libre con moderada autonomía de las voces. Armonía: Todos los acorde diatónicos. Melodía: Saltos diatónicos, con pocas notas cromáticas de paso. Ritmo: Valores cercanos a la unidad de tiempo, acentuación fuera del metro. Métrica: regular. Texto: Silábico y melismático. Idioma: Latín.

Ad pedes	D.Buxtehude
In monte oliveti	José I. Prieto
O vos omnes	Jacques Chailley
O vos omnes	Victoria
Angelus autem Domini	Anerio
Ave María	Victoria
Vere Languores	Victoria
Cristus Factus est	Anerio
Ave verum Corpus	Lassus
Adoramus te Christe	Lassus
O crux Ave	Palestrina
Quomodo sedet sola	Pahissa

Nivel 4:

Registro: Amplio. Textura: homorrítmica o contrapuntística (dependiendo de la dificultad armónica). Armonía: Efectivizaciones de paso y cadenciales. Menorizaciones. Acordes descendidos, disminuidos y aumentados. Melodías: con pasajes cromáticos. Saltos diatónicos y alterados, respondiendo a las lógicas armónicas descritas antes. Ritmo: Valores acotados cercanos a la unidad de tiempo. Métrica: regular. Cambios de tempo, graduales según necesidades expresivas o indicaciones escritas. Texto: Silábico o melismático. Idioma: Alemán

Waldesnacht	Brahms (op 62. N°6)
Christus der uns selig macht	Bach (Pasion s/ San Juan)
Sommerlied	Schumann (op 146 N° 4)
Wach auf!	Brahms
All meine Herzgedanken	Brahms
Auf dem See	Mendelssohn
Frühlingsahnung	Mendelssohn
Frühlingsfeier	Mendelssohn

Nivel 5:

Registro: medios y amplios. Textura: Contrapunto libre, e imitativo, con gran autonomía de las voces. Armonía: todos los acordes diatónicos, efectivizaciones en cadencias. Melodías: Saltos diatónicos y alterados en cadencias. Cromatismos. Ritmo: Variedad de valores, síncopas de tiempo y de compás, acentuaciones dentro y fuera de la métrica del compás, autonomía agógica de cada línea. Métrica: Regular, cambio de división por secciones. Texto: Melismático. Idiomas: Alemán, Latín, Castellano.

Proba me Deus	Lassus
Laudate dominum, omnes gentes	de la Rue
O magnum mysterium	Victoria
Huyd, huyd o ciegos amadores	Anonimo (Guerrero?)
Sicut Cervus	Palestrina
Super flumina Babilonis	Palestrina.
Jubilate Deo	Lassus
O quam gloriosum	Victoria
Cum jucunditate	Marenzio
Ascendit Deus	Gallus
Aleluia, haec dies	Ignazio Donati

Nivel 6:

Registro: Amplio. Textura: Contrapunto, imitativo y libre. Armonía: acordes efectivos, descendidos, disminuidos y con notas agregadas. Regiones. Melodía: cromatismos, saltos diatónicos y alterados. Melodías modales. . Ritmo: Valores irregulares. Métrica: Regular. Cambios de tempo graduales y súbitos. Texto: silabico, o melismático. Idioma: Libre.

In the midst of life	Purcell
----------------------	---------

Trauergesang	Mendelsohn (op 116)
Die! Qui'il la fait bon regarder!	Debussy (Tres canciones N°1)
Cancion del Jinete	Manuel Oltra
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht	Brahms (op 29. II- N°2)
Warum ist das licht gegeben	Brahms
Salve Regina	F. Poulenc.
Am bodense	Schumann (op. 59 N°2)
La margarita	C. Guastavino
Te ando buscando Amor	J. Ficher
Madrigal	Taltabul

Apéndice 2: Repertorio orquestal

1º Parcial.

Barrocos: Vivaldi: *Las 4 estaciones*.

Clasicismo: Mozart: *Sinf: 40, Concierto para piano Nº 21*.

Romanticismo: Beethoven: *Sinf: 5, Concierto p/ piano Nº 5*. Brahms: *Sinf: 1*

Nacionalismo: Musorgsky: *Cuadros de una Exposición*

S XX: Debussy: *Preludio a la Siesta de un Fauno*, Schoenberg: *5 piezas para orquesta op. 16*.

2º Parcial

Barrocos: Haendel: *Música para los reales fuegos de artificio*. Bach: *Concierto Brandenburgés Nº 1*.

Clasicismo: Haydn: *Sinf 104*; Mozart: *Sinf: 41, Obertura de La Flauta Mágica*.

Romanticismo: Beethoven: *Sinf. 6*.

Nacionalismo: Tchaikovsky: *Conc. p/ piano Nº 1*; Dvorak: *Sinf. Nº 9 “del Nuevo Mundo”*.

Postromanticismo: Mahler: *Sinf Nº 5*.

S XX: Stravinsky: *La Consagración de la Primavera*; Bartok: *Concierto para orquesta*.