Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area de Música

(Programa del año 2022)
(Programa en trámite de aprobación)
(Presentado el 30/08/2022 12:23:28)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
DIRECCION CORAL	PROF.UNIV.EN MUS.POPULAR LAT.	ORD. 08/16	2022	2° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
LO GIUDICE, VICTORIA	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
MATTA, DARIO	Auxiliar de Práctico	A.1ra Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
8 Hs	4 Hs	8 Hs	Hs	20 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoria con prácticas de aula	2º Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
12/08/2022	16/11/2022	15	60

IV - Fundamentación

El canto es una de las actividades más intuitivas y universales. Está presente en toda cultura, en todo tiempo. Ciertamente hay personas que poseen facilidad en algunos aspectos y otras simplemente, deben entrenarse, es decir, reforzar y desarrollar ciertos aspectos teórico-técnicos. En base a esto, experimentamos que no hay motivos para ser excluyentes, es decir, todxs podemos cantar.

Por otro lado, la actividad grupal en cualquier ámbito, es un espléndido espacio para la iniciación en el canto, la estimulación de la creatividad y el aprendizaje musical, tanto técnico como intuitivo. Además, en cierto modo, es terapéutico, ya que involucra que la mismísima fuente sonora sea el propio cuerpo, un universo complejo, material, emocional, intelectual, espiritual, que tiene mucho para expresar. Cantar nos invita a vencer la timidez, que anula dicha expresividad; nos hace compartir con personas distintas que se reúnen con un mismo objetivo y ello enriquece la experiencia integral, aportando un crecimiento no solo musical sino, de valores empáticos sociales e individuales.

Respecto a las habilidades musicales y de manejo de grupo, con las que debe contar el docente, es preciso que sean entrenadas para enseñar y dirigir con la mayor claridad posible, tanto en el aspecto técnico como en el interpretativo: concretamente, es necesario reforzar la precisión rítmica, la afinación exacta de intervalos y el reconocimiento global de los elementos armónico-melódicos, texturales y morfológicos de las obras. Además, este proceso personal previo a lo grupal, permitirá un trabajo eficiente de planificación y ordenamiento de los materiales y recursos con los que se cuenta y cuáles son aquellos que es necesario incorporar o reforzar. Por último, la dirección de la actividad vocal colectiva, también implicadominarlosconceptos teóricos/prácticos, lo cual requiere un entrenamiento.

En definitiva, aunque cantar y cantar colectivamente sean actividades intuitivas y de profunda movilización, mientras más

recursos musicales, de planificación y liderazgo se tengan, más eficiente será el trabajo y mejor su resultado.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Los objetivos consisten en entrenar lo siguiente:
- Afinaciónprecisa y reconocimiento auditivo de intervalos.
- Afinacióny reconocimiento auditivo a dos y tres voces y sus movimientos melódicos.
- Precisión y justeza rítmica basada en los patrones básicos de ritmos latinoamericanos aplicables a arreglos.
- Improvisación colectivay composición en tiempo real como herramienta didáctica y de estudio individual.
- Marcación de tempo y expresión, basado en el análisis de obras corales, técnicas básicas de dirección y un plan de ensayo.
- Habilidadesbásicas e indispensables para la planificación, dirección y manejo de grupo en el marco de la actividad coral educativa escolar o vocacional.

Actividades para desarrollo de objetivos:

1) Práctica de técnica, interpretación e improvisaciónvocal,que busca proteger la salud vocal y enriquece la calidad del sonido. Además, entrenar elreconocimiento auditivo y la reproducción afinada y precisa de elementos rítmicos, melódicos y armónicos.

2) Análisis y composición de arreglos para la memorización y lectura global de la morfología y textura de las piezas musicales y su mundo expresivo, lo cual optimizará el abordaje de cualquier obra, dirección y planificación del plan de ensayo e incluso la construcción de arreglos.

3) La práctica de improvisación colectiva y creación en tiempo real mediante señas básicas.

4) La práctica de técnicas básicas de dirección: marcación de tempo, entradas y dinámicas.

VI - Contenidos

Unidad 1: refuerzo de técnica e interpretación vocal.

• Presentación general. Breve contextualización histórica del canto coral.
• Diagnósticode afinación y reconocimiento auditivo:
 Repaso básico de intervalos, escalas y acordes.
 Análisis auditivo de repertorio del género Canto con caja.
• Práctica de canto: afinación al unísono. Arreglo de la clase: “pobre mi negra”.
• Práctica de improvisación colectiva y creación en tiempo real.

Unidad 2:técnica básica de dirección.

• Práctica de marcación de tempo y entradas: modelos de marcación, horizonte, espacialidad, gestos activos y pasivos.
• Práctica de canto: afinación a dos voces. Arreglo de la clase: “pobre mi negra”.
• Práctica de dirección en la improvisación colectiva y creación en tiempo real.

Unidad 3: Análisis y construcción de arreglos.

• Parámetros de análisis: morfología, ritmo, melodía, armonía, entradas y dinámicas.
• Consideraciones básicas para el diseño de un arreglo:
o Planificación y aplicación de los recursos obtenidos del análisis. Plan expresivo.
o Escritura óptima y desarrollo textural.
o La importancia de la melodía. Rearmonización.
o Lenguaje folklórico del canto con caja.
• Práctica de canto: afinación a tres voces. Arreglo de la clase.
• Práctica de dirección en la improvisación colectiva y creación en tiempo real.

Unidad 4:planificación del entrenamiento colectivo

• Nivelación y exploración de las voces: rango, recursos y límites vocales, etc.
• Entrenamiento rítmico-auditivo y de lectoescritura del ensamble: elección y orden del repertorio.
• Diseño de un plan de ensayo: análisis anticipado de conflictos y clímax de la obra a ensayar.Improvisación.
• Convivencia grupal. Características importantes de liderazgo a tener en cuenta, que refuercen lo positivo y se anticipen a los conflictos.
• Práctica de canto: afinación a tres voces. Arreglo de la clase y arreglos propios.
• Práctica de dirección en la improvisación colectiva y creación en tiempo real.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

TP1: a) Realiza el diagnóstico auditivo que está en el siguiente link. Envía el formulario al finalizar.
b) Lee el apartado "Cuidados vocales" y realiza la encuesta de riesgo vocal.

TP 2: Realiza una transcripción de la voz 1 de unaVidala a elecciónde la siguiente lista. Ten en cuenta que trabajaras en ella durante toda la cursada.
• Escribe en ¾.Elige una tonalidad cómoda.
• Escribe solo la primera estrofaA y agrega estrofas, solo si hubiere diferente material temático (B, C).
• Agrega la letra debajo de la melodía. Las estrofas restantes, puedes agregarlas en versos, al pie de la partitura. Antes, revisa que la melodía esté bien escrita, especialmente las frases y motivos rítmicos.

TP3:Realiza una copia del archivo del TP2: haz un análisis melódico/armónico de la transcripción antes realizada. Ten en cuenta que debe estar corregido el TP2 antes de analizar. Graba o interpreta en clase, la voz 1 acompañándote de modo básico, en piano o guitarra. Señala el cifrado armónico.

TP4:Realiza nuevamente una copia del archivo del TP2:
• Escribe el cifrado en la voz 1.
• Luego, realiza una transcripción de la2da voz. Debes agregarle al sistema un nuevo pentagrama.
• Al contar con la 2da voz, es necesario revisar si la armonía que usaste para acompañarte en el TP3, coincide o sugiere un cambio. En ese caso, agrégalo.
• En un editor de audio, graba la voz 1 y 2acapella, en pistas separadas. Panea la 1 al medio y la 2 a la izquierda.
• Adjunta la entrega en formato PDF y en formato de audio.

TP 5: Planificación de mapa de arreglo:
Presenta un mapa de arreglo que contenga un esquema por segmentos, indicando el plan expresivo y textural según la estructura formal.
Nota: para diseñar este mapa, debes pensar qué quieres que suene en tu arreglo y cómo. A medida que avances en el proceso creativo y de escritura, es muy probable que lo que diseñaste se modifique. Por tanto, el diseño es un ordenador y disparador de ideas, no un guion rígido.

TP 6: Compone, transcribe y graba una 3era voz libre, más grave que las dos primeras. En las estrofas restantes, pueden utilizar unísonos, octavas, contrapuntos, movimientos contrarios u oblicuos, pudiendo así liberar también, la voz del medio, gradualmente.
- Para transcribirla, agrega otro pentagrama al sistema, por debajo de las existentes voces. Exporta en PDF y en .mus o .musx.
- En el editor de audio, panea una al medio y las otras dos, 100% L y R. Si quieres, puedes agregarle reverb pero no en exceso, y un compresor. Exporta la mezcla en wav o mp3. Se recomienda hacer varias entregas en consulta para que los docentes podamos acompañar el proceso creativo.

TP 7:Imprime, analiza y marca en tu arreglo:
a. Dinámicas (p, f, reguladores, etc.)Utiliza el mapa que diseñaste en el TP 5 pero ten en cuenta las actualizaciones posteriores.
b. Entradas que consideres importantes para dar al ensamble.

Entregar en formato:
c. Finale(.mus o .musx) sino, en formato xml.
d. PDF + audio exportado del editor de partituras.
e. Mp3 o wav, mezcla exportada del editor de audio donde te grabaste.

PARCIAL:Dirige,sobre la grabación de tu arreglo, marcando entradas, tempo y dinámicas. Para ello, ejecuta el audio que has grabado con tu voz. Simula visualmente, las cuerdas de tu ensamble que tienes delante y marca las entradas de forma precisa,

segura y a tempo. Puedes invitar a cantar, a mínimo dos personas por cuerda y presentarte a rendir con ellas. Por último, debes presentar en formato PDF la partitura de tu arreglo final. En él, debes indicar:
a. Dinámicas (p, f, reguladores, etc.)
b. Entradas que consideres importantes para dar al ensamble y deben coincidir con las que marques durante tu dirección.
c. En el caso que se limite la presencialidad por motivos sanitarios COVID 19, tienes la opción de grabar un video o realizar una videollamada. Ten en cuenta un buen enfoque de tu torso, buena iluminación y sonido claro de la grabación de fondo. (No reproducir desde la PC ya que existe latencia entre el audio y el video. La grabación del audio debe sonar y entrar por el micrófono que estás usando para la llamada o video. Si grabas el video, no lo edites.)

VIII - Regimen de Aprobación

PROMOCIÓN:
80% de asistencia. Puntualidad.
100% de aprobación de trabajos prácticos.
Aprobación del examen parcial integrador.

CONDICIÓN DE ALUMNO REGULAR: lo anterior más examen final en mesa que incluye modalidad teórico-práctica instancias oral y escrita.
CONDICIÓN DE ALUMNO LIBRE: se rinde todo el programa modalidad teórico-práctica en instancias oral y escrita.

IX - Bibliografía Básica

[1] AGUILAR, María del Carmen. (2000) “El taller coral. Técnicas de armonización vocal para coros principiantes”. Buenos Aires.
[2] AGUILAR, María del Carmen. (2009) “Aprender a escuchar. Análisis auditivo de la música”. Buenos Aires.
[3] FERRAUDI, Eduardo. (2005) “Arreglos vocales sobre música popular”. Ediciones GCC. Buenos Aires.
[4] PÉREZ, Sebastián. (2018) “Abordaje de arreglos en música popular”. Ed. Dunken. Buenos Aires.
[5] HERRERA, Enric. (1984) “Teoría musical y armonía moderna”. Vol 1,2 y 3. Ed. A. Bosch.
[6] LORENZO, Thomas. (2005) “El Arreglo. Un puzle de expresión musical”. Ed. Bosch Música. Barcelona.

X - Bibliografia Complementaria

[1] Playlist sobre Técnicas de Dirección Coral por Gustavo Espada. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7Mu_EDPmQ2I&list=PLvJjxB7U43F0LWqJ3brGNcg87D_KgPdyP&ab_channel=gusespada-blog

XI - Resumen de Objetivos

- Afinación precisa y reconocimiento auditivo de intervalos.
- Afinacióny reconocimiento auditivo a dos y tres voces y sus movimientos melódicos.
- Precisión y justeza rítmica basada en los patrones básicos de ritmos latinoamericanos aplicables a arreglos.
- Improvisación colectivay composición en tiempo real como herramienta didáctica y de estudio individual.
- Marcación de tempo y expresión, basado en el análisis de obras corales, técnicas básicas de dirección y un plan de ensayo.
- Habilidadesbásicas e indispensables para la planificación, dirección y manejo de grupo en el marco de la actividad coral educativa escolar o vocacional.

XII - Resumen del Programa

La propuesta consiste en explorar, entrenar y desarrollar, a través del canto individual y colectivo, conceptos teóricos acerca de:
- La técnica vocal -para el cuidado de la voz, la calidad del sonido, la afinación y reconocimiento auditivo, especialmente armónico. La improvisación mediante dirección por señas.
- La técnica de dirección básica, que transmita gestualmente de manera clara lo que se quiere pedir al ensamble: marcación de tempo, entradas y expresión musical.
- Análisis y construcción dearreglos: análisis de obras corales en música popular. Planificación y exploración de recursos en base al análisis auditivo de parámetros como morfología, armonía, melodía, ritmo y estilos.

Planificación y manejo de grupo para la aplicación de un plan de ensayo eficiente.

XIII - Imprevistos

La modalidad de cursada es presencial aunque se prevé asistencia virtual en caso de que sea necesario por la situación sanitaria actual o alguna otra contingencia donde la virtualidad evite la pérdida de clases o contacto con los docentes y demore el proceso de aprendizaje de los alumnos, siempre teniendo en cuenta las situaciones de accesibilidad a la conectividad de los mismos.

XIV - Otros

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	