

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

(Programa del año 2023)
(Programa en trámite de aprobación)
(Presentado el 18/08/2023 15:53:37)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
DIRECCION CORAL	PROF.UNIV.EN MUS.POPULAR LAT.	ORD. 08/16	2023	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
Hs	Hs	Hs	Hs	Hs

Tipificación	Periodo
--------------	---------

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas

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, todos 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 implicará dominar los conceptos 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:

- Afinación precisa y reconocimiento auditivo de intervalos.
- Afinación y 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 colectiva y 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.
- Habilidades básicas 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 improvisación vocal, que busca proteger la salud vocal y enriquece la calidad del sonido. Además, entrenar el reconocimiento 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.
- Diagnóstico de 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

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. Solo es necesario conocer el puntaje, no hace falta entregar.

C) Realiza una transcripción de la voz 1 de una Vidala a elección de la siguiente lista. Ten en cuenta que trabajarás en ella durante toda la cursada.

Escribe en $\frac{3}{4}$. Elige una tonalidad cómoda, no transcribas exactamente la tonalidad del audio sino lo que te sea más práctico desde la escritura y lo vocal, teniendo en cuenta que más adelante, se agregarán voces por debajo. Ten en cuenta el uso de la clave de sol octavada si necesitas (para evitar el uso de líneas adicionales). Exporta y entrega en PDF y en .mus o .musx. (Finale).

Transcribe solo la primera estrofa A y agrega estrofas, solo si hubiere diferente material temático (B, C). (Es decir, si es todo A que se repite, escríbela una sola vez. Luego en texto, la letra debajo).

Guarda una copia de lo anterior y sobre otro archivo copia, haz un análisis melódico de la transcripción antes realizada: marca solamente notas adorno e identifícalas por su nombre (notas de paso, apoyaturas, bordaduras, etc).

Por último, señala el cifrado armónico, que estará sugerido por ambas voces.

TP 2:

Realiza la transcripción de la 2da voz paralela, en la copia que guardaste (sin analizar). Revisa los grados afectados por el uso de la bimodalidad entre las escalas menor natural y el modo dórico. Escribe las voces en pentagramas diferentes. Escribe el tema completo junto con su letra. (Una vez que revises qué ritmo y notas están correctos, puedes copiar y pegar y solo quedará sumar la letra a cada estrofa.)

Presenta en clase, una versión de acompañamiento básico con guitarra o piano y voz. Si para la fecha pactada no puedes asistir, envía un video dentro de la misma semana.

TP 3: En un editor de audio, graba la voz 1 y 2 acapella del tema completo, en pistas separadas. Panea la 1 a la derecha y la 2 a la izquierda, ambas al 100%. Recuerda por favor, utilizar metrónomo, revisar la afinación antes de comenzar y marcar el inicio del tempo con una claqueta. Es probable que más adelante modifiques algo.

TP 4: 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. Si la vidala que elegiste tiene pocas estrofas, intenta componer algunas. Puedes usar coplas anónimas.

Nota: para diseñar este mapa, debes pensar qué quieres que suene en tu arreglo y cómo. Pregúntate qué efecto expresivo, sensorial y emocional producen los diferentes recursos estudiados. 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 guión rígido.

TP 5: 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.

En el editor de audio, panea la voz 1 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, es decir, puedes ir entregando aunque esté sin terminar, para que podamos ir escuchando y hacer muchas devoluciones como sea necesario. Recuerda utilizar esta actividad como un juego y laboratorio, para experimentar el uso de todos los recursos que se pueda, desde lo textural y desde lo expresivo.

(Movimientos de voces diferentes, densidad de voces, timbres, variaciones, etc.)

TP 6: Estudia tu arreglo y enséñalo: una vez que estés conforme con tu arreglo, comienza a enseñarlo al grupo que vas a dirigir en el parcial. Exporta y facilita las particellas y audios para que a los ensayos se asista con el material estudiado. Es de gran importancia que realices consultas con tu grupo para que los docentes podamos evaluar tu técnica de dirección.

Imprime, analiza y marca en tu arreglo. La entrega es en papel.
Dinámicas (p, f, reguladores, etc.)
Entradas que consideres importantes para dar al ensamble.
Revisa que todas las cuerdas tengan la letra correspondiente en las particelas.

PARCIAL:

Dirige tu arreglo, marcando entradas, tempo y dinámicas.
Para ello, debes invitar a cantar, a mínimo dos personas por cuerda y presentarte a rendir con ellas. Presenta en formato impreso, la partitura de tu arreglo final. En él, debes indicar:
Dinámicas (p, f, reguladores, etc.) Las mismas deben coincidir con la gestualidad de tu marcación.
Entradas que consideres importantes para dar al ensamble y deben coincidir con las que marques durante tu dirección.
Luego de la dirección de tu arreglo, se dará lugar a un breve coloquio sobre la Unidad 4 del material de cátedra.

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 - Bibliografía Complementaria

- [1] Playlist sobre Técnicas de Dirección Coral por Gustavo Espada. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7Mu_EDPmQ2I&list=PLvJxB7U43F0LWqJ3brGNcg87D_KgPdyP&ab_channel=gusespada-blog

XI - Resumen de Objetivos

- Afinación precisa y reconocimiento auditivo de intervalos.
- Afinación y 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 colectiva y 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.
- Habilidades básicas 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 de arreglos: 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

Se sumaran a las ya existentes, consultas semanales virtuales en el caso que sean de mayor conveniencia para el proceso de los y las estudiantes.

XIV - Otros

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