

Taller de Extensión

Canto nivel 2. Amor profundo es lo que siento al cantar

Con Victoria Cedrún

Destinatarixs: Se requiere un nivel básico/intermedio de trabajo vocal adquirido

Carga horaria: 16 h totales

Modalidad: presencial

Aranceles e inscripción: extension.eayp@unsam.edu.ar

1. Fundamentación

El enfoque adoptado para la formulación del presente programa parte de la importancia que doy como docente a la continuidad en un trabajo corporal y artístico como es el canto. En este programa se cuidan los contenidos pedagógicos, se los secuencian y se le dará al tallerista el tiempo y práctica para que los incorpore y desarrolle, tanto desde el aspecto técnico del instrumento (su voz) como desde el aspecto artístico. El enfoque es integral.

Partiendo de un trabajo técnico vocal ejercitado en el taller Nivel inicial o bien proveniente de la experiencia de formación previa que traiga el tallerista, se presentará un entrenamiento vocal secuencial de diferentes elementos técnicos (afinación, colocación de la voz, proyección, buena dicción, mezcla del registro de pecho y de cabeza, respiración, entre otros) y de desafíos artísticos (fraseos al cantar, dinámicas y matices en una canción, finales y su preparación, sostenimiento del mensaje de la poesía a lo largo de la obra, canto con otros llevado de la canción entre dos, memorización de letras). Esta práctica será utilizada en las canciones de diferentes géneros latinoamericanos que se presentará a estudio.

Los criterios para elegir la ejercitación técnica vocal cuidarán:

- Un chequeo, escucha inicial del estado vocal del tallerista.
- La dificultad del ejercicio.
- La ubicación de éste dentro del registro vocal del tallerista para evitar trabajar los extremos graves y agudos de su extensión vocal.
- El momento personal del tallerista proponiendo nuevos desafíos, progresivos, para que cada uno reciba una ejercitación personal e individual que le permita avanzar en el manejo de su voz y su canto.
- Desarrollar diferentes aspectos técnicos específicos de este nivel: armado de un molde de emisión de la voz (rostro y apertura de garganta); afinación; proyección de

la voz reconociendo todo el rango sonoro (forte/piano); altura de sonidos; reconocimiento del pasaje de la voz de cabeza hacia la voz de pecho y viceversa y su manejo en las canciones; posibilidad de mantener la afinación y ritmo al cantar a dos voces.

- Conociendo que es prioridad el cuidado de las cuerdas vocales, evitando fatiga vocal, tensión, exigencias inadecuadas.
- Reconociendo la tonalidad de la canción que ofrezca comodidad al tallerista.

Los criterios para elegir el repertorio:

- Cuidarán las dificultades melódicas de la canción, desafiando al alumno al aprendizaje de obras de dificultad media/alta que por su belleza y lugar en el cancionero argentino y latinoamericano son valiosas de conocer de cerca y dan al alumno la satisfacción de poderlas abordar, aprender y cantar. Se brindarán los elementos técnicos del oficio del cantor/ra para que puedan estudiarlas Siempre se cuidará no exponer al alumno a la sensación de frustración para ello se evalúa el nivel de dificultad melódica de la obra a enseñar.
- Observarán el carácter, ritmo, y energía que la canción genere en el grupo; buscando diversidad en los géneros de las canciones; para que dicha variedad renueve la atención y entusiasmo de los talleristas.
- Cuidarán que sean canciones abordables de principio a fin, pues esto es estímulo para que el tallerista avance hacia el nuevo desafío en otra canción.
- Será pensado a su vez para formato de cámara (canto en grupo de dos o tres talleristas) como medio de potenciar la expresividad de los alumnos, darles un seguimiento más personal. Se compartirán las obras desde la versión de cada pequeña agrupación.

2. Objetivos

Aspecto Técnico vocal:

- 1) Avanzar en el entrenamiento vocal buscando una mayor plasticidad del instrumento (la voz) por todo el registro vocal de cada tallerista.
- 2) Repertorio: Trabajar obras que llevan un grado mayor de desafío para el cantor/la cantora.

Aspecto artístico:

- 1) Trabajar individualmente para ayudar a desarrollar el canto del tallerista.
- 2) Brindar recursos centrados en la “interpretación” de las obras.
- 3) Trabajar para acercarnos a la propia “versión” de la canción en cada participante desde su voz, su historia y su sensibilidad.

Concluir el taller observando que los talleristas llevan consigo un bagaje mayor de ejercitaciones vocales graduales y cada vez más efectivas para liberar y hacer crecer su canto; que han transitado el estudio de una canción totalmente desconocida desde su primera escucha hasta poder hacer su propia versión, recorriendo cada momento del aprendizaje, disfrutando, descubriendo todo lo que involucra una canción, cantarla y seguir encontrando nuevos elementos. Poder cantar una obra de principio a fin, elaborada, estudiada, vista de cerca, e incorporada ya al propio repertorio del estudiante.

Todo esto junto a la alegría de compartir con otros un canto común, en pares, en los que reconocernos.

3. Modalidad de trabajo

Será un trabajo de forma presencial con el piano, en donde se destinará tiempo suficiente para el trabajo vocal y corporal y luego se trabajarán las canciones.

4. Certificación

Quienes aprueben el curso recibirán una certificación de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM.

5. Contenidos, bibliografía y/o recursos audiovisuales

• Ejercitación vocal:

1. Afinación
2. Plasticidad vocal
3. Desarrollo de la voz de cabeza
4. Cuidado en la emisión del registro grave
5. Dicción
6. Canto a dos voces.
7. Percepción corporal

• Canciones y Labor artística

Interpretación. La propia versión.

Ejercitación vocal:

- a.1: Ejercicios para el reconocimiento de la extensión del propio registro vocal.
- a.2: Ejercitación de diferentes intervalos que por ser mayores o bien más difíciles (cromatismos) el tallerista aprenda a reconocerlos, anticiparlos, manejar su oído y cuerpo para poder abordarlos y resolverlos. Comenzamos trabajando primeramente terceras, luego 5tas, hasta poder cantar el intervalo de octava, saltos por intervalos

descendentes y canto de cromatismos.

a.3: Ejercitación de la voz de pecho y de la voz de cabeza.

a.4 : Ejercitaciones para el tránsito desde la voz de pecho a la voz de cabeza y mezcla de los dos registros vocales (hacia el manejo del registro mixto).

a.5: Ejercitaciones para cuidar al tallerista en la zona grave de su registro, enseñando a colocar la voz en ese registro para evitar daño en sus cuerdas vocales.

a.6: Trabajo específico de articulación de vocales y emisión de textos preparados para que trabajen la buena dicción, articulando las palabras y pudiendo aumentar la velocidad en el “decir cantando” gracias al buen trabajo de los músculos faciales.

a.7: Para el canto a dos voces se enseña la percepción del otro cantando y la concentración en el propio canto. Se irá paulatinamente construyendo esa sintonía entre ambos talleristas para que transiten la experiencia del canto a voces.

De la variedad y dificultad en los diferentes ejercicios se va afinando:

*La confianza en una emisión acorde a lo que se escucha, es decir cada vez más el tallerista reproduce a primer intento aquello que escucha.

*La percepción corporal. Esta afinación de la sensibilidad sutil corporal permite al cantor/cantora darse cuenta como emitir su voz, cómo realizar la apertura de su garganta, cómo proyectarla, dónde percibirla, en qué parte de su cuerpo resuena, qué sensaciones placenteras tiene al ejercitarla.

Todo este trabajo -cuidado por mi escucha como docente- va construyendo una memoria corporal en el tallerista que luego se mantendrá en el futuro a medida que avance en su camino cantando.

•Canciones y Labor artística

b) Canciones - Repertorio con mayor grado de dificultad:

b.1: Por el tipo de melodías a cantar (variedad, saltos, tipos de intervalos)

b.2: Por la extensión del texto a decir.

b.3: Por la velocidad (ritmo de la canción).

b.4: Por el tipo de fraseo que requiere la obra.

b.5: Por el tipo de colocación de la voz en cada pasaje de la misma.

b.6: Por la variedad de géneros, estilos y músicas dentro del repertorio latinoamericano.

Se repasarán ejes estructurales:

*Reconocimiento del pulso de la canción.

*Reconocimiento de la forma de la canción. Identificación de sus partes.

*Reconocimiento de las dinámicas que surgen de la escucha de esa obra.

*Conversaremos sobre el contexto de creación, autores, y compositores de cada

canción.

Forma de abordaje

*Se parte de la escucha de la obra.

*Se enseña nota por nota las melodías principales, se las ejercita en grupo e individualmente, se evacuan dudas.

Nota: los estudiantes reciben mediante mail, los audios de cada melodía tocada al piano para poder estudiarla en la semana y también reciben letra en mano y audio con la canción original cantada por los artistas. Además se les prepara y envía por email la música o base instrumental (en la tonalidad más cómoda posible) para que puedan practicar fuera de la instancia de la clase.

*Se realizan ejercitaciones para el trabajo de las letras de las canciones. Esto permite un mayor conocimiento y comprensión del mensaje que se está contando al cantar, los talleristas conectan con su emoción, con su mundo interno, y desde ese punto de partida comenzamos a elaborar una posible interpretación personal o grupal de la canción.

c) Labor Artística - Eje principal "Interpretación"

c.1: Ejercitación partiendo de :

*escucha de una obra cantada por diferentes cantores/cantoras.

*Observación en vivo de artistas en escenarios y con diferentes formatos de acompañamiento.

*Analizamos diferentes versiones de la misma obra, el grupo identificará las diferentes elecciones que se escuchan en cada versión analizada y elegirá su propia manera, tomará sus propias decisiones, debatirán ideas de interpretación, formas buscadas para decir a su manera esa canción.

*Profundización del análisis de la poesía que se canta.

*La instancia final es el compartir esa versión, ese trabajo del grupo con sus pares o con público en la instancia del cierre del taller.

El respeto y la diversidad son fundamentales para poder generar este espacio. El canto es una actividad creativa, de expresión, de búsqueda, de movimiento, de incertidumbre y estos aspectos serán cuidados.

6. Evaluación y criterios de aprobación

Es requisito una asistencia mínima al 75% de las clases.

7. Bibliografía y/o recursos audiovisuales

Se trabajará con la escucha de obras, visualización de videos, grabaciones y de entrevistas a diversos cantantes para conocer sus experiencias, su búsqueda en el arte, la manera en que se preparan y como entienden su oficio de cantar.