

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA “Carlos Monge Alfaro”
DEPTO. DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES MUSICALES

Carrera de Enseñanza de la Música
Propuesta programática para el curso
Técnica de la Voz AM-1024
(Grupos 1 y 2)

Modalidad: semestral, virtual. Se usará la plataforma de Mediación Virtual Metics.
I ciclo 2021

Requisito: aprobar el proceso de admisión a la carrera de Enseñanza de la Música

Correquisitos: ninguno

Créditos: 1

Nivel: primer nivel

Horario de clase: viernes 8:00 a 10:00 (grupo 1), viernes 10:00 a 12:00 (grupo 2)

Horas contacto: 2 horas semanales

Horas de estudio independiente: 4 horas semanales

Horas de atención al estudiantado: viernes 13:00 (grupo 1) y 14:00 (grupo 2)

Profesor: Franklin Castro Steller

Correo electrónico: franklin.castro@ucr.ac.cr

1. DESCRIPCIÓN

Este curso se ofrece a las personas estudiantes de primer ingreso a la Carrera de Enseñanza de la Música. Es un curso colectivo, teórico-práctico e introductorio al estudio de la voz hablada y cantada. Por la naturaleza de este curso donde se requiere el trabajo grupal y progresivo, no podrá aprobarse por suficiencia.

2. OBJETIVOS

Dominar la expresión vocal (hablada y cantada) como fuente de comunicación y expresión de ideas en el aula y en público.

Objetivos Específicos

Al finalizar el curso cada estudiante será capaz de:

1. Desarrollar la atención de sus sensaciones: la percepción y control de su propio cuerpo, de su movimiento y de su posición en el espacio.
2. Conocer vocalmente la relación interválica entre 2das y 3as Mayores y menores (ejercicios prácticos).
3. Conocer y aprehender conscientemente las sensibilidades internas fonatorias, a saber: Resonadores y músculos que intervienen en la fonación (teoría muscular básica).
4. Conocer la prosodia de su voz como parte integral de su personalidad. Registro, volumen, velocidad, intensidad, tono (ejercicios de radioteatro, lectura, noticiero, etc). Se trabajarán jitanjáforas y prosodia en el manejo de las entonaciones de la voz.
5. Desarrollar habilidades para trabajar en grupo (maratónica y exámenes parcial y final son grupales).
7. Adquirir habilidades tecnológicas y prácticas para cambiar de tono en el repertorio escogido (práctica de transporte automático vocal de tonos de una pieza con solo el uso auditivo sin apoyo de instrumento armónico).

3. CONTENIDOS

1. La voz y la palabra como medio de expresión musical.
2. Técnicas de relajación y concentración.
3. Mecanismo respiratorio.
4. Anatomía del aparato fonador.
5. Articulación de los diferentes fonemas, puntos de articulación y modos de articulación.
6. Ejercicios de respiración, emisión y vocalización en forma grupal.
7. Repertorio de cánones y canciones al unísono, 2 y 3 voces.
8. Problemas fono-articulatorios.
9. Higiene vocal.

10. Hábitos, valores y principios humanos.
11. Melodías básicas para la afinación general. Corales, melodías por grado conjunto y saltos.
12. Herramientas tecnológicas para el uso de transporte de tonos y arreglos musicales sencillos.

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso comprende el aprendizaje en la **modalidad de alto virtual** de mediación virtual para la entrega de material, videos y trabajos.

1. Por una parte el trabajo se realiza en grupos y de manera individual con comprobaciones de aprendizaje, ya sea tareas o pequeñas pruebas por mediación virtual.
2. La persona estudiante requiere de horas de práctica fuera de clase.
3. Cada estudiante, estudiará, declamará y cantará individual y colectivamente.
4. El estudiantado trabajará la técnica con vocalizos interválicos, corales melódicos y por grado conjunto.
5. La dinámica del curso requiere del desarrollo y aporte de creatividad artística personal.
6. Juegos de cartas de solfeo y otras dinámicas para el ejercicio de intervalos sencillos.
7. Se utilizará como base un material que estará disponible en la plataforma virtual.
8. Se trabajará el transporte de las canciones ajustadas a sus registros.
9. Se utilizará para comunicación personalizada, dudas, consultas por medio de chat grupal y personal.
10. Se estudiarán herramientas tecnológicas para el ajuste tonal y composición de arreglos sencillos y composición de material visual.

5. ACTIVIDADES

Se contemplan las siguientes actividades:

1. Exposiciones, discusión, dinámicas de grupo y grabaciones individuales y grupales
2. Prácticas de relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación.
3. Práctica de ejercicios de respiración, emisión libre y vocalización.
4. Canto de cánones, canciones al unísono, canciones a voces iguales o mixtas.
5. Lectura en voz alta y declamación individual y grupal.
6. Audiciones comentadas.
7. Trabajo de afinación auditiva, segundas y terceras auditivas
8. Solfeo numérico (do movable), introducción y uso práctico para afinación automática (do movable).

Nota

1. Cada quince días se entregarán tareas y asignaciones en la plataforma como medida de mejora en el avance de estudio.
2. El progreso individual parte de una evaluación diagnóstica que se realiza al iniciar el semestre, la cual permite dar seguimiento y atención a los problemas que pueda presentar cada estudiante (revisión de afinación general, registros de voz etc).
3. El material de clase debe tenerse a mano.
4. Los exámenes son de ejecución práctica individual (dentro del collage grupal) y grupal por lo que la participación de grupo debe darse desde el inicio.
5. Es permitido hacer grupos diferentes para ensambles diferentes.
6. El promedio mínimo para pasar el curso es de 7.
7. Es responsabilidad de la persona estudiante las pistas para la ejecución del repertorio y ajuste de trabajo visual para entrega de trabajos.
8. Todos los trabajos grupales deben ser enviados por video entregables **únicamente por enlace Youtube.**

6. CRONOGRAMA

1	Semana del 5 al 9 abril	<p>Lectura del programa y revisión del folleto de clase, introducción al programa de trabajo.</p> <p>Ejercicios de respiración (inhalación y exhalación).</p> <p>Ejercicios de liberación de energía.</p> <p>Ejercicios de afinación y canto basados en intervalos de segunda, tercera, cuarta y quinta.</p> <p>Explicación de la respiración, anatomía y fisiología básica.</p>
2	Semana del 12 al 16 abril	<p>Anatomía y fisiología de la voz humana.</p> <p>Explicación cuadro colocación de las vocales para la fonética en español (punto y modo articulatorio).</p> <p>Ejercicios de jitanjaforas y poesía en solitario y en grupos.</p> <p>Trabajo de proyección vocal.</p> <p>Conociendo el uso de las herramientas tecnológicas aplicadas a la música.</p> <p>Trabajo de jitanjáforas, prosodia, poesía, refranes, lectura de noticias.</p>

3	Semana del 19 al 23 abril	<p>Definiendo el grupo para el examen. Escogencia de poesía y jitanjafora, para el examen parcial.</p> <p>Montaje inicial de canción para el examen parcial.</p> <p>Práctica de colocación de vocales para la buena proyección y dicción sonoras.</p> <p>Ejercicios físicos del canto y vocalizos dirigidos a resolver problemas técnico-vocales básicos de colocación y proyección.</p> <p>Salud vocal.</p> <p>Tarea #1 para entregar en la plataforma en mp3 a más tardar en semana 5.</p>
4	Semana del 3 al 7 mayo	<p>Continuamos con el trabajo de vocalizos.</p> <p>Conocemos los intervalos numéricos de segundas y terceras auditivos.</p> <p>Ejercicios físicos para colocar el sonido.</p> <p>Continuamos con el trabajo de entonación: jitanjáforas, poesía, o noticia.</p>
5	Semana del 10 al 14 mayo	<p>Vocalizos de colocación y vocalizos de calentamiento.</p> <p>Continuamos colocando el sonido con ayuda corporal.</p> <p>Conociendo vocalizos numéricos.</p> <p>Tarea #2 para entregar en mp3 a más tardar en semana 7.</p>

6	Semana del 17 al 21 mayo	<p>Trabajamos sobre los dos ensambles corales unos cantan tónica otros terceras. Segundas y terceras mayores y menores auditivas para vocalizar.</p> <p>Trabajo del material de examen. Canción, jitanjafora , poesía.</p> <p>Trabajo de ensamble grupal para el examen parcial.</p>
7	Semana del 24 al 28 mayo	<p>Práctica del repertorio de examen parcial. Se califica memoria, proyección y estilo. Prueba corta : auto calificación de mejora en el aprendizaje (participación en canción en jitanjafora y poesía.</p> <p>Armado final de los ensambles grupales.</p> <p>Quiz #1 para entregar enlace youtube a más tardar en semana 9.</p>
8	Semana del 31 de mayo al 4 de abril	<p>Examen parcial con jurado (asincrónico). Entrega por enlace Youtube.</p>
9	Semana del 7 al 11 junio	<p>Vocalizos dirigidos a incrementar el trabajo aprendido para la ejecución del repertorio a saber, interpretación, proyección, estilo.</p> <p>Tarea #3 para entregar en mp3 a más tardar en semana 11.</p>

10	Semana del 14 al 18 de junio	Continuamos con ejercicios vocales acordes a resolver situaciones de interpretación y proyección de la voz. Quiz#2 para entregar a más tardar en semana 12.
11	Semana del 21 al 25 de junio	Trabajo de la dicción, proyección y matices. Trabajo de solfeo interválico.
12	Semana del 28 de junio al 2 de julio	Ensamble Espectáculo de la Carrera. Montaje libre. Revisión de material. Quiz#3 para entregar en enlace Youtube a más tardar en la semana 14.
13	Semana del 5 al 9 de julio	Trabajo de do movable con segundas y terceras mayores y menores. Continuamos con la lectura de jitanjáforas, prosodia, poesía, refranes, lectura de noticias.
14	Semana del 12 al 16 de julio	Revisión de la afinación, lecturas y proyección de la voz. Revisión dudas finales exámenes finales, trabajo individualizado. Entrega de ensambles corales para el Espectáculo de la Carrera (Grabación por enlace Youtube)

15	Semana del 19 al 23 de julio	Revisión de la afinación, lecturas y proyección de la voz. Revisión dudas sobre exámenes finales, trabajo individualizado.
16	Semana del 26 al 30 de julio	Examen final con jurado (asincrónico) Entrega por enlace Youtube.

7. EVALUACIÓN

La evaluación es individual y permanente, tendrá carácter sumativo y formativo, por lo que la participación siempre activa de la persona estudiante es fundamental para la evaluación.

Trabajo en clase 10% (progreso individual participación, trabajo individual y grupal)

Tareas 15% (presentación de grabaciones grupales para el Espectáculo de la Carrera)

Pruebas cortas (Quices) 15% (pruebas cortas comprobatorias)

Examen parcial 20% (declamación y canto en collage grupal)

Examen final 40% (declamación y canto grupal en collage grupal)

Se evaluará durante el curso

Voz hablada: prosodia, tono, inflexiones, intensidad, timbre, proyección, articulación, dicción, intención, velocidad. (invitación de actores, declamadores como apoyo).

Voz cantada: Afinación, precisión rítmica, control respiratorio, libertad en la emisión del sonido(en tareas individuales).

De forma grupal: Acople, creatividad, comunicación y expresividad, presencia escénica, memoria y seguridad.

La participación por medio de grabación en la fecha estipulada de Maratónica.

RECURSOS

Piano, espejo, partituras, material audiovisual, bibliografía, instrumento melódico o armónico para el trabajo con los vocalizos y el repertorio, software necesario para realizar tanto el trabajo técnico como las grabaciones, dispositivo electrónico que permita conectarse a las sesiones sincrónicas y para enviar tareas, quices y exámenes, conexión estable a internet.

8. NORMAS DEL CURSO

Es responsabilidad de la persona estudiante disponer del equipo necesario para el desarrollo del curso.

Aunque la asistencia no es obligatoria, es necesaria para el correcto desarrollo de las actividades del curso.

No se aceptarán entregas de pruebas o tareas después de las fechas establecidas.

La comunicación con el profesor del curso será siempre a través de Mediación Virtual o por medio del correo institucional, y la atención de dudas se realizará únicamente en los horarios de atención detallados en la descripción.

Es importante que conozcan los siguientes reglamentos y normativas:
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/acoso_laboral.pdf

9. BIBLIOGRAFÍA

Friedlaender., *Schubert Lieder, band 1, Soprano der Tenor*, (1912) Edition Peters Nr.20a.

Fu, M., Zhao, B., Carignan, Ch., Shosted, R., Perry, J., Kuehn, D., Liang, Z., Sutton, B.(2015) *New super-fast MRI technique demonstrated with song If I Only Had a Brain*. Beckman Institute for Advanced Science and Technology <https://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150421132120.htm>

Gran Atlas de Anatomía Humana 1 y 2 Version orig. y trad. al español *Romance, Boleros Inolvidables*, (1996). Warner Bros, Publications,.

Parisotti, A.; *28 Italian Songs and Arias of the seventeenth and Eighteenth Centuries, Medium, Low*. (2008) Based on the Editions by Alessandro Parisotti, G.Schirmer, Inc. Ed. Hal Leonard.

Spicker, M., *Anthology of French Songs A collection of thirty-nine songs with piano accompaniment by French composers*. (2013) New York,

Schirmer, Inc., Hal Leonard publishing Corporation.

Sieber, F., *Thirty-six eight-measure vocalizes for alto, Op. 94*, Schirme's Library of Musical Classics. New York, Hal Leonard Corporation.

Torres, G. B. Sala X., Gimeno, E., Prats, A., Massó, N., Rey. F., Vilaró J. (2016) *Patrones musculares en el canto. Un estudio piloto*. Revista de investigación en Técnica Vocal; Vol 4., No.1. Facultad de Bellas Artes, UNLP.Ed. GiTEV. <https://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/2623>

Walters, Richard, *The singer's Musical Theatre Anthology*. (2005). Comp. Ed. Hal Leonard Corp,.

Zi, Nancy. *El arte de respirar*. (1998). U.S.A: Arcano Books,.

¿Sabés qué es el Hostigamiento Sexual?

Es una **conducta sexualizada, indeseada** por quien la recibe. Puede ser repetida o darse una vez, si es grave y **causa efectos perjudiciales en la víctima.**

¿Cómo se regula en la universidad?

La UCR cuenta con el **Reglamento contra Hostigamiento Sexual**, reformado en el 2020, que **se aplica** tanto a la **comunidad estudiantil**, como a **personal docente y administrativo**, y ahora también a las **personas que tienen relaciones contractuales no laborales con la universidad** (convenios, tratados, etc.

Recordá que **el tiempo para denunciar es de 2 años** a partir del último hecho de hostigamiento, o bien desde que cesó la causa que no te permitía denunciar

¿Cuáles son algunos ejemplos de Hostigamiento Sexual?

- **No verbales:** miradas intrusivas, sonidos, silbidos, dibujos sexualizados.
- **Verbales:** "piropos", invitaciones insistentes a salir, comentarios sexualizados, propuestas sexuales
- **Escritos:** correos, chats, fotografías, imágenes, mensajes sexualizados
- **Físicos:** toqueteos, abrazos, besos, etc.

¿Cómo puedo denunciar?

La denuncia se interpone en la **Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual**. Puede ser de manera física o mediante correo electrónico.

También, podés **buscar ayuda** primero en la **Defensoría contra Hostigamiento Sexual** para tener acompañamiento legal y psicológico, antes de denunciar.

¿Cómo se me protege mientras dura el procedimiento?

El reglamento permite **solicitar medidas cautelares o de protección**, para que la persona denunciante esté segura durante el procedimiento.

Por ejemplo, puede **solicitar un cambio de grupo** si comparte clase con la persona hostigadora, o bien **solicitar que la persona denunciada no le contacte por ningún medio**.

¿Cuáles son los contactos de apoyo?

Comisión institucional contra el Hostigamiento Sexual:
Podés enviar tu denuncia.
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr
2511-4898

Defensoría contra Hostigamiento Sexual:
Podés solicitar, de manera gratuita, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico durante el proceso. Contactanos si tenés preguntas, si necesitás ayuda para redactar tu denuncia o apoyo para interponerla.
Correo: **defensoriahs@ucr.ac.cr**
Teléfono: **2511-1953**

¡Escaneá para leer el Reglamento!

CIEM

Centro de Investigación en
Estudios de la Mujer

