

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
CONJUNTO Y DIRECCIÓN CORAL 1 AM-3170

CARACTERÍSTICAS

Horas: 1 sesión de 4 horas por semana (2 teoría, 2 práctica)

Créditos: 2

Período: I ciclo 2025

Requisitos: AM 0117(FUNDAMENTOS TEÓRICO-MUSICALES II), AM 1186 (CANTO COMPLEMENTARIO II)

Nivel: tercer año, quinto ciclo.

Horario de clase: Viernes 17:00 a 21:00

Horas contacto: 4 horas semanales.

Horas de estudio independiente: 4 horas semanales.

Horas de atención al estudiantado: Miércoles de 20:00

Profesor: M.M. Josué Herrera Castillo

Correo electrónico:

DESCRIPCIÓN

El curso *Conjunto y Dirección Coral I (AM-3170)* forma parte del plan de estudios del Bachillerato en la Enseñanza de la Música y se imparte en el quinto ciclo de la carrera. Su enfoque es teórico-práctico y colectivo, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades fundamentales en la técnica gestual y la dirección coral. A lo largo del semestre, los participantes aprenderán a interpretar y dirigir repertorio coral, aplicar conocimientos de técnica vocal y comprender los principios esenciales de la conducción de ensambles corales.

El curso enfatiza el correcto manejo de la masa coral, la expresividad del gesto y la interpretación estilística de diferentes repertorios. Además, promueve el análisis y la contextualización de la actividad coral costarricense en un marco global. Debido a su carácter práctico y progresivo, este curso no se puede aprobar por suficiencia.

OBJETIVO GENERAL

La persona estudiante será capaz de utilizar el canto coral como herramienta en el desarrollo del currículum musical de la Educación General Básica del MEP, SINEM y otras instituciones públicas y privadas, tomando en cuenta diferentes grupos etarios, que sensibilice a los educandos ante la expresiones estético-musicales y desarrolle una actitud analítica ante el canto coral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aplicar los conocimientos y recursos de la técnica vocal aprendidos en los cursos de Técnica de la Voz y Canto Complementario para realizar un trabajo sano y eficiente con los ensambles corales infantiles y juveniles.
2. Aplicar los conocimientos teórico-prácticos musicales y la lectura horizontal y vertical en partituras y ejercicios de aplicación.
3. Desarrollar la técnica del gesto y aplicarla de manera expresiva y eficaz en la interpretación de obras corales del repertorio coral costarricense y universal de diferentes periodos históricos musicales.
4. Identificar, analizar y aplicar los elementos básicos para la correcta interpretación de una obra coral: compositor, periodo, género, textura, fraseo, tempo, matices, dinámica y gesto.
5. Conocer y aplicar los elementos fundamentales del canto coral: audición, entonación, balance, acople, interpretación y expresividad.
6. Identificar y analizar aspectos referentes al desempeño musical y escénico de coros modelo en audiciones y videos seleccionados.
7. Ubicar y contextualizar la actividad coral costarricense dentro del ámbito mundial. Asociaciones corales, festivales, conferencias y otros eventos.

CONTENIDOS

Pedagogía de la Técnica Vocal para cantantes corales

1. La voz humana:
 - a. Respiración
 - b. Articulación
 - c. Apoyo
 - d. Entonación
 - e. Resonancia
 - f. Postura y esquema corporal
 - g. Relajación
 - h. Higiene vocal
2. Clasificación de las voces:
 - Criterios de clasificación y características de las voces
 - La voz del niño y del adolescente
 - La vocalización

Técnica del gesto

1. El gesto y características del gesto:
 - a. Posición de los brazos
 - b. Función de los brazos y las manos
 - c. Coordinación muscular
 - d. Independencia de los brazos
 - e. Sobriedad
 - f. Claridad
 - g. Precisión
 - h. Expresividad
 - i. Información extra en el gesto
2. Habilidades y destrezas gestuales:
 - a. Patrones métricos
 - b. El alzar: A tempo y en anacrusa
 - c. Entradas
 - d. Fermatas y cierres: finales y transitorios
 - e. Métricas y cambios de compás
 - f. Intensidad
 - g. Carácter
 - h. Tempo
 - i. Articulaciones: *staccato*, *legato*, *tenuto*
3. Expresión corporal del director:
 - a. Postura corporal
 - b. Expresión facial
 - c. Presentación personal
 - d. Vestuario
 - e. Presencia escénica

Estudio e interpretación del repertorio coral

1. Estudio de la partitura coral:

- Audición
- Lectura melódica y armónica
- Lectura vertical y horizontal
- Análisis formal y estilístico
- Estudio gestual
- Abordaje de los problemas melódicos, rítmicos y armónicos
- Interpretación de los accidentes musicales: fermatas, dinámicas, tempo, carácter, entre otros.

2. Elementos para la interpretación:

- a. Periodo
- b. Género y estilo
- c. Compositor
- d. Forma
- e. Textura
- f. Fraseo

3. Elementos fundamentales del canto coral:

- a. Audiación: referencia interna de la obra
- b. Entonación: postura, respiración
- c. Ensamble: precisión rítmica, dicción
- d. Balance: entre vocês e instrumentos
- e. Musicalidad: expresión corporal

METODOLOGÍA

El curso Conjunto y Dirección Coral I se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, combinando la exposición de conceptos con la aplicación directa en la dirección coral. La metodología está diseñada para promover el aprendizaje progresivo y la consolidación de habilidades técnicas y musicales a través de la participación activa del estudiantado.

Las sesiones semanales incluirán:

- Prácticas individuales y grupales: Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de su técnica gestual, vocal y de dirección mediante ejercicios específicos y ensayos.
- Análisis y discusión: Se realizarán lecturas y análisis de repertorio coral, identificando sus características estilísticas, históricas y técnicas.
- Observación y retroalimentación: Se llevarán a cabo sesiones de observación en las que cada estudiante dirigirá y recibirá retroalimentación detallada del docente y compañeros.
- Evidencias audiovisuales: Se solicitará la grabación y análisis de la técnica de dirección, lo que permitirá una autoevaluación y seguimiento del progreso.
- Uso de recursos tecnológicos: Las actividades, reportes y evaluaciones se gestionarán a través de la plataforma de Mediación Virtual, donde los estudiantes enviarán sus trabajos y participarán en foros de discusión.

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 y dirección de cánones, canciones al unísono, canciones a voces iguales o mixtas.
5. Audiciones comentadas.

Evaluación

Progreso Individual - 30%

El progreso individual representará el 40% de la evaluación del curso y será valorado semanalmente. Se enfocará en el desarrollo de la técnica de dirección y técnica vocal, así como en la creación e implementación de ensayos. Se evaluará la claridad, precisión y expresividad del gesto, el manejo de patrones métricos y la independencia de las manos, además del uso adecuado de la voz en el trabajo coral. Asimismo, se analizará la capacidad de planificación y liderazgo en los ensayos, asegurando un montaje eficiente del repertorio. La evaluación será progresiva, con observaciones semanales, evaluaciones y retroalimentación, incluyendo registros y, en algunos casos, evidencias audiovisuales.

Reportes de Lectura - 15%

Los estudiantes deberán realizar tres reportes de lectura a lo largo del semestre, presentados en formato de infografía. Cada reporte se basará en artículos seleccionados por el docente, abordando temas clave relacionados con la dirección coral, la técnica vocal y la pedagogía coral. Se evaluará la capacidad de síntesis, el análisis crítico de la información y la creatividad en la presentación visual. Las infografías deberán destacar los conceptos principales, incluir elementos gráficos que faciliten la comprensión del contenido y ser entregadas en la fecha establecida a través de la plataforma de Mediación Virtual

Antología Coral Musical (10%)

Los estudiantes deberán elaborar una antología coral musical que incluya 10 canciones para coro de niños (unísono, dos y tres voces) y 10 canciones para coro juvenil (tres y cuatro voces), seleccionadas con un enfoque pedagógico para su aplicación en escuelas y colegios. Cada pieza deberá presentarse en formato digital con su partitura, una breve descripción que incluya autor, estilo, nivel de dificultad y posibles usos educativos, además de una propuesta de ejercicios vocales o técnicos relacionados. Se evaluará la calidad del repertorio, su adecuación al contexto escolar y la organización del material, convirtiéndose en un recurso práctico para el futuro desempeño docente del estudiante.

Examen Parcial - 15%

Como parte del proceso de evaluación, los estudiantes deberán enviar un video en el que presentan tres aspectos clave: la rutina técnica, el análisis de la obra seleccionada y la dirección de la misma. La rutina técnica incluirá ejercicios de calentamiento gestual, demostrando precisión en los patrones métricos, cambios de compás, dinámicas y articulaciones. Posteriormente, cada estudiante deberá realizar un análisis detallado de la obra que dirigirá, abordando su contexto histórico, estructura musical y aspectos interpretativos. Finalmente, dirigirá la obra en el video, aplicando los recursos técnico-gestuales necesarios para una conducción clara y expresiva. Se evaluará la precisión técnica, la coherencia en el análisis y la capacidad de transmitir musicalidad a través de la dirección.

Examen Final - 30%

El examen final consistirá en una evaluación integral de las habilidades adquiridas a lo largo del curso. Los estudiantes deberán demostrar su dominio en tres áreas fundamentales: el canto de las voces, el contexto histórico y análisis de la obra, y la dirección coral. En la primera parte, interpretarán vocalmente las líneas melódicas asignadas, evidenciando afinación y comprensión del ensamble. Luego, presentarán un análisis de la obra, abordando su contexto histórico, estilo y estructura musical. Finalmente, dirigirán la obra frente a un jurado, donde se evaluará la afinación del coro, la cohesión del ensamble y la aplicación de recursos técnico-gestuales en la dirección para transmitir de manera clara y expresiva la intención musical.

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Observaciones
# 1	Del 10 al 14 de marzo	Bienvenida Presentación del programa y el cronograma del curso Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4. Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1.
# 2	Del 17 al 21 de marzo	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4. Piano - Forte Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1 y 2
# 3	Del 24 al 28 de marzo ENTREGA DE REPORTE DE LECTURA #1	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4. Piano - Forte Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2 y 3.
# 4	Del 31 de marzo al 04 de abril	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4, 5/5, 6/4 Piano - Forte Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / designación de repertorio a cada estudiante.
# 5	Del 07 al 11 de abril Viernes 11 de abril feriado	Feriado

# 6	Del 14 al 18 de abril Semana Santa	Semana Santa
# 7	Del 21 al 25 de abril ENTREGA DE REPORTE DE LECTURA #2	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4.- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano - Forte Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.
# 8	Del 28 de abril al 02 de mayo Jueves 1 de mayo feriado EXAMEN PARCIAL	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano - Forte Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.
# 9	Del 05 al 9 de mayo	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.
# 10	Del 12 al 16 de mayo ENTREGA DE REPORTE DE LECTURA #3	Vocalización, tipos de vocalizos. Rutina: <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -

		<p>cruzado)</p> <ul style="list-style-type: none">- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 11	Del 19 al 23 de mayo	<p>Vocalización, tipos de vocalizos.</p> <p>Rutina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 12	Del 26 al 30 de mayo	<p>Vocalización, tipos de vocalizos.</p> <p>Rutina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 13	Del 02 al 06 de junio	<p>Vocalización, tipos de vocalizos.</p> <p>Rutina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 14	Del 09 al 13 de junio	<p>Vocalización, tipos de vocalizos.</p>

	ENTREGA DE ANTOLOGÍA CORAL	<p>Rutina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 15	Del 16 al 21 de junio	<p>Vocalización, tipos de vocalizos.</p> <p>Rutina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4. <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 16	Del 23 al 30 de junio	<p>Vocalización, tipos de vocalizos.</p> <p>Rutina:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesto preparatorio- Coordinación- Unos, doses, treses (variante), cuatros- Alternar alzares- Marcación: 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 - cruzado)- Crescendo - Diminuendo 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 (3+2 - 2+3), 6/4 (3+3 -cruzado)- Dos Manos 2/4, 3/4, 4/4 , 5/5, 6/4 Piano Forte- Ataques de negra: 1,2,3,4.- <p>Repertorio: Lectura en conjunto, Coral #1, 2, 3 y 4 / trabajo de repertorio de cada estudiante.</p>
# 17	Del 30 de junio al 4 de julio EXAMEN FINAL	EXAMEN FINAL

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.

NORMAS 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.

Uso de celulares: Los celulares deben permanecer guardados en todo momento, a menos que el profesor lo solicite específicamente para alguna actividad del curso. Se espera que los estudiantes se concentren en la clase y eviten distracciones innecesarias.

Uso de computadoras: Las computadoras se utilizarán exclusivamente para actividades relacionadas con la clase. Si no se requiere su uso, se espera que las computadoras permanezcan guardadas. Esto garantizará un ambiente de aprendizaje enfocado y evitará distracciones.

Comportamiento: Se espera que los estudiantes muestren cortesía hacia los demás participantes y el profesor durante las clases. El respeto mutuo, la escucha activa y la participación constructiva contribuirán a un ambiente de aprendizaje enriquecedor y respetuoso.

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

BIBLIOGRAFÍA

- Abrahams, Frank et al. Teaching Music through Performance in Middle School Choir. Chicago, Gia Publications, Inc., 2011
- Ashworth Bartle, Jean. Lifeline for children's choir directors. Canada: G.V Thompson Music, 1988
- Barquero, Zamira. Técnica de la voz hablada y cantada. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001.
- Beck, Andy et al. Sing at First Sight. USA, Alfred Publishing Co. Inc., 2004
- Camacho, Marvin. Canciones para voz y piano. Costa Rica, Editorial UCR, 2019.
- Casey, Glenda et al. Essential Repertoire for the Concert Choir. Wisconsin, Hal Leonard Corporation, 1996
- Crocker, Emily et al. Experiencing Choral Music, Unison, 2 Part/ Part. California, Glencoe/McGraw Hill, 2005.
- Dusi, Marco. Repertorio coral. San José, Costa Rica: Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, s.f.
- Finn J., William. The art of the Choral Conductor. Illinois, Summy Birchard Company, 1960
- Gallo, J.A. El director de coro. Buenos Aires: Ricordi, 1979.
- Garretson L. Robert. Conducting Choral Music. Boston, Allyn and Bacon, Inc. 1962
- Gorini, Vilma. El coro de niños. Buenos Aires. Ricordi, 1979
- Jordan, James. The Choral Warm-up. Chicago, Gia Publications, Inc., 2005
- Patino, Graciela. Introducción al Canto Coral. Buenos Aires, Editorial Guadalupe. 1968
- Phillips H, Kenneth. Directing the Choral Music Program. New York, Oxford University Press. 2004
- Robinson Ray/Winold, Allen. The Choral Experience. New York, Waveland Press, Inc. 1992
- Robinson, Russell. Warm-Ups by the Dozen. Florida. Warner Brothers Publications, 2003.
- Roe, Paul F. Choral Music Education. New Jersey, Waveland Press, Inc. 1994
- Rudolf, Max. The Grammar of Conducting. United States of America, Schirmer, Inc. 1950
- Schrock Dennis. Music for Beginning Conductors. Chicago, GIA Publications, Inc. 2011
- Wilson, Harry. R. Artistic Choral Singing. New York, Schirmer Inc., 1959.