

Universidad de Costa Rica
Sede Regional de Occidente
Depto. Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales

CONJUNTO Y DIRECCIÓN CORAL I

AM-3170

CARACTERÍSTICAS

Horas: 1 sesión de 4 horas por semana

Créditos: 3

Período: II ciclo 2015

Requisitos: AM 1010, AM 1085, AM 1142

Profesor: Byron Latouche Artavia

DESCRIPCIÓN

El curso de Conjunto y Dirección Coral I AM-3170 pertenece a la carrera de Bachillerato en la Enseñanza de la Música. Este curso se imparte en el V ciclo de la carrera; tiene cuatro horas semanales y tres créditos. Es un curso colectivo, teórico-práctico, que conduce al estudiante al desarrollo de las destrezas de la técnica del gesto y el correcto manejo de la masa coral. Es de asistencia obligatoria. No se puede hacer por suficiencia.

OBJETIVOS GENERALES

El estudiante será capaz de:

1. Utilizar el canto coral como una herramienta y/o recurso en el desarrollo del currículum musical de la Educación General Básica que sensibilice a los educandos ante las expresiones estético-musicales y desarrolle una actitud analítica frente a la producción coral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aplicar los conocimientos teórico-prácticos musicales y la lectura horizontal y vertical en partituras corales y ejercicios de aplicación.
2. Desarrollar la técnica del gesto y aplicarla de manera expresiva y eficaz en la interpretación de obras corales del repertorio coral costarricense, latinoamericano y universal de diferentes periodos históricos-musicales, adecuados para I y II ciclos de la Educación General Básica.
3. Identificar, analizar y aplicar los elementos básicos para la correcta interpretación de una obra coral: compositor, periodo, género, forma, textura, fraseo, tempo, matices y dinámica, gesto.
4. Conocer y aplicar los Elementos Fundamentales del canto coral: audición, afinación, balance, acople, interpretación y expresividad.
5. Aplicar los conocimientos y recursos de la técnica vocal para realizar un trabajo sano y eficiente con ensambles de voces infanto-juveniles.
6. Identificar y analizar aspectos referentes al desempeño musical y escénico de coros modelos en audiciones y videos seleccionados.

7. Ubicar y contextualizar la actividad coral costarricense dentro del ámbito mundial.

CONTENIDOS

Pedagogía de la Técnica vocal

1. La voz humana:
 - a. Respiración
 - b. Articulación
 - c. Apoyo
 - d. Afinación
 - e. Resonancia
 - f. Postura y esquema corporal
 - g. Relajación
 - h. Higiene Vocal
2. Clasificación de las voces:
 - a. Criterios de clasificación y características de las voces.
 - b. La voz del niño y adolescente.
 - c. La vocalización. Ejercicios de vocalización adecuados para cada etapa del desarrollo.

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: ejercicios con hombros, codos, muñecas y manos.
 - d. Independencia de los brazos
 - e. Sobriedad
 - f. Claridad
 - g. Precisión
 - h. Expresividad
 - i. Extra información en el gesto.
2. Habilidades y destrezas gestuales
 - a. El alzar: a tempo y en anacrusa
 - b. Entradas
 - c. Rebote
 - d. Fermatas y cierres: finales y transitorios
 - e. Métricas y cambio de compás
 - f. Intensidad
 - g. Carácter

- h. Tempo
 - i. Articulaciones: staccato, articulado, legato
3. Expresión corporal del director:
- a. Postura Corporal
 - b. Expresión Facial
 - c. Presentación personal
 - d. El vestuario
 - e. Presencia escénica

Estudio e interpretación del Repertorio Coral

1. Estudio de la partitura coral:
- a. Audición
 - b. Lectura melódica y armónica
 - c. Lectura horizontal y vertical
 - d. Análisis formal y estilístico
 - e. Estudio gestual
 - f. Abordaje de los problemas melódicos, rítmicos y armónicos.
 - g. Interpretación de los accidentes musicales: fermatas, dinámicas, tempo, carácter, entre otros.
2. Elementos para la Interpretación:
- a. Periodo
 - b. Género
 - c. Compositor
 - d. Forma
 - e. Textura
 - f. Fraseo
3. Elementos fundamentales del canto coral:
- a. Audición: referencia interna de la obra
 - b. Afinación: postura, respiración
 - c. Ensamble: precisión rítmica, dicción
 - d. Balance: entre voces e instrumentos
 - e. Interpretación: fraseo, estilo
 - f. Musicalidad: expresión corporal

EVALUACIÓN

Reportes de ensayos (2) 10%

Técnica del gesto (semanal) 20%

Recital final (dirección de dos obras) 25%

Estudio individual de obras corales (2) 20%

Ensayo de las obras (2) 15%

Lecturas (2) 10%

El curso es de asistencia obligatoria. Se permitirá un máximo de 3 ausencias injustificadas y un máximo de 2 ausencias justificadas. Tres llegadas tardías injustificadas equivaldrán a una ausencia injustificada.

METODOLOGÍA

Este es un curso teórico-práctico en donde la asistencia es fundamental para la aprehensión de los conceptos de la Dirección Coral. Los estudiantes participarán activamente tanto en acciones individuales para desarrollar las destrezas y habilidades motoras de la Técnica Gestual, así como en acciones grupales en la interpretación y ejecución de las obras corales estudiadas en clase.

ATENCIÓN A ESTUDIANTES

Jueves de 10:00 a 12:00. Correo electrónico: blatouche@gmail.com.

CRONOGRAMA

- 13 de agosto: lectura del programa del curso.
- Del 20 de agosto al 24 de setiembre: técnica del gesto y estudio de las obras asignadas.
- Del 1 de octubre al 26 de noviembre: ensayos de las obras asignadas.
- 28 y 29 de noviembre: recitales finales

BIBLIOGRAFÍA

Andreas, Esther. *The voice of singing*. Boston, MA: Carl Fischer, Inc, 2000.

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.

Chile. Universidad de Santiago. Facultad de Ciencias y Artes Musicales. *Canciones para la juventud de América*. Washington, D.C.: Unión Panamericana, 1957.

Dusi, Marco. *Repertorio coral*. San José, Costa Rica: Costa Rica. Ministerio de Educación Pública, s.f.

Gallo, J.A. *El director de coro*. Buenos Aires: Ricordi, 1979.

Gorini, Vilma. *El coro de niños*. Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 1966.

Hemsey de Gainza, Violeta. *La iniciación musical del niño*. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A., 1964.

Mansion, Madeleine. *El estudio del canto*. Buenos Aires: Editorial Ricordi, 1972.

McEleheran, Brock. *Conducting techniques*. USA: Oxford University Press, 1966.