

SO-CEMu

Carrera de
Enseñanza de la Música

Carrera de Enseñanza de la Música
Propuesta programática para el curso
CONJUNTO Y DIRECCIÓN CORAL 1 AM-3170

Modalidad: semestral, presencial con apoyo virtual. Se usará la plataforma de Mediación Virtual Metics.

I ciclo 2023.

Requisito: Haber aprobado el curso AM-3170.

Correquisitos: ninguno.

Créditos: 2.

Nivel: tercer año, quinto ciclo.

Horario de clase: miércoles 13:00 a 17:00.

Horas contacto: 4 horas semanales.

Horas de estudio independiente: 4 horas semanales.

Horas de atención al estudiantado: viernes 13:00 a 15:00.

Profesor: Franklin Castro Steller.

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

DESCRIPCIÓN

El curso de Conjunto y Dirección Coral 1 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 a la persona estudiante al desarrollo de las destrezas de la técnica del gesto y al correcto manejo de la masa coral. El curso no se puede hacer por suficiencia.

OBJETIVOS

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 las 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

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
 - 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:
 - Audiación
 - 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 voces e instrumentos
 - e. Musicalidad: expresión corporal

METODOLOGÍA

Este es un curso teórico-práctico en donde las personas estudiantes participarán activamente tanto en acciones individuales para el desarrollo de las destrezas y habilidades motoras de la técnica gestual, así como en acciones grupales. Los trabajos escritos, participación en foros y videos serán entregados por medio de la plataforma Mediación Virtual. Solo se calificará lo que sea entregado por este medio y en la fecha determinada.

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.

6. CRONOGRAMA

Semana #1	15 de marzo	de	Bienvenida Presentación del programa y el cronograma del curso Técnica del Gesto: Articulación legato no expresivo Repaso métricas 2/4, 3/4, 4/4 Repaso Coral #1 Vocalización Repaso: La voz humana
Semana #2	22 de marzo	de	Vocalización Repaso Coral #2 Repaso de la técnica del gesto: El alzar en primer tiempo Repaso métricas 2/4, 3/4, 4/4

		Asignación y trabajo de repertorio #1 y #2 Técnica del gesto: Articulación legato expresivo
Semana #3	29 de marzo	Vocalización Repaso Coral #3 Repaso de la técnica del gesto: El alzar en otro tiempo Estudio y dirección de repertorio #1 y #2 Técnica del gesto: Articulación staccato
Semana #4	5 de abril	SEMANA SANTA
Semana #5	12 de abril	Vocalización Repaso Coral #5 Técnica del gesto: Cambios repentinos de articulación y de dinámica

		Técnica del gesto: Independencia de las manos/Dinámicas Técnica del gesto: Métricas 5,7,10 Asignación y trabajo de repertorio #3 y #4
--	--	---

Semana #6	19 de abril	Vocalización Técnica del gesto: Subdivisión Técnicas de Ensayo: Planificación del ensayo: Asignación y trabajo de repertorio #3 y #4 Repaso Coral #6
Semana #7	26 de abril	Vocalización Técnica del gesto: Ritardando y Accelerando Elementos para la interpretación Periodo, género y estilo, compositor, forma, textura, fraseo Estudio y dirección de repertorio #3 y #4 Repaso Examen Parcial. Mandar Video #2
Semana #8	3 de mayo	Examen Parcial.
Semana #9	10 de mayo	Vocalización Técnica del gesto: Fermatas Técnicas de Ensayo: Diseño y desarrollo de estrategias para el montaje de las obras Asignación y trabajo de repertorio #5y #6

Semana #10	17 de mayo	Vocalización Técnica del gesto: Silencios Estudio y dirección de repertorio #5y #6
Semana #11	24 de mayo	Vocalización Técnica del gesto: Acentos y Síncopas Elementos fundamentales del canto coral Audiación, entonación, ensamble, balance, musicalidad Mandar Video #3 Repaso Coral #7
Semana #12	31 de mayo	Vocalización Asignación y trabajo de repertorio #7y #8 Repaso Coral #8 Entrega de Creación e implementación de un ensayo
Semana #13	7 de junio	Vocalización Técnica del gesto: Control Físico Estudio y dirección de repertorio #7y #8

		Repaso Coral #9
--	--	-----------------

Semana #14	14 de junio	Vocalización Mandar Video #4 Estudio y trabajo repertorio #1, #2, #3 y #4 Repaso Coral #10 Escoger repertorio examen final
Semana #15	21 de junio	Vocalización Estudio y trabajo repertorio #5, #6, #7y #8
Semana #16	28 de junio	Repaso para el examen final Examen Final

7. EVALUACIÓN

La evaluación del estudiante es permanente en cada clase de manera individual y colectiva.

1. Progreso individual 40%

Técnica de Dirección y técnica vocal, creación e implementación de los ensayos (evaluado semanalmente).

2. Examen Parcial 30%

Ejecución al piano, canto de las voces, contexto histórico y análisis de la obra, dirección de la obra.

3. Examen Final 30%

Ejecución al piano, canto de las voces, contexto histórico y análisis de la obra, dirección de la obra.

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.

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

- 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.

¿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 permita 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!

