

PROGRAMA ANUAL DIRECCIÓN CORAL I

Carreras. Profesorado Universitario en Educación Musical. Licenciatura en Educación Musical

Año. Tercero

Profesor Titular. Mg. Jorge Fuentes.

Ciclo lectivo: 2018.

Correlativas.

-) Fuertes (asignaturas aprobadas): Canto I y Piano o Guitarra I.
-) Débiles (asignaturas regularizadas): Canto II, Conjunto Vocal I y Piano o Guitarra II.¹

OBJETIVOS

Generales

-) Adquirir los conceptos fundamentales de la técnica de Dirección, canto común, metodología y el lenguaje técnico propio.
-) Adquirir experiencia y desarrollo de la técnica de dirección, canto en ensamble vocal *a capella*, canto y piano o guitarra y en metodología de ensayo.
-) Refinar el gusto musical.
-) Desarrollar el oído musical y escucha interna.
-) Refinar la sensibilidad musical en pos de una mejor interpretación musical.
-) Evaluar la importancia de la asignatura Dirección Coral para el logro de un competente trabajo profesional como educadores musicales.
-) Reflexionar sobre la pedagogía, y el hacer musical activo como la herramienta principal del aprendizaje.
-) Aplicar y valorar la disciplina de trabajo, indispensable para lograr una eficiente labor coral.
-) Reflexionar sobre el coro como un espacio de convivencia y transmisión de valores como responsabilidad, compañerismo, solidaridad, respeto al semejante, amor, tolerancia, constancia, superación, puntualidad, sensibilidad, autoestima, laboriosidad, honestidad, voluntad, amistad, paciencia, crítica constructiva y sociabilidad, entre otros.
-) Reflexionar sobre el elevado sentido social del canto coral, la importancia y función del coro en un establecimiento educativo, la actividad coral como formadora social y cultural.

Específicos

Técnica de Dirección.

-) Desarrollar la capacidad comunicativa por medio del gesto.
-) Aplicar técnica de dirección clara y expresiva en obras corales de variados autores y estilos con las siguientes dificultades: obras al unísono, dos, tres y cuatro voces iguales y/o mixtas
-) Usar el diapasón correctamente.
-) Dar con seguridad las notas iniciales de cada voz, previo a la interpretación.

¹ Para promocionar o rendir el examen final de Dirección Coral I, el alumno debe tener aprobadas todas las correlativas débiles.

-)] Adquirir dominio y destreza en el estudio analítico del repertorio coral, desde los diferentes elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de la dirección coral.
-)] Lograr una interpretación coral correcta teniendo en cuenta los elementos técnicos y estilísticos.

Ensamble vocal a capella.

-)] Desarrollar la técnica vocal y la práctica coral.
-)] Adquirir técnicas de relajación corporal y respiración.
-)] Adquirir recursos pedagógicos utilizados por el titular de la cátedra, a fin de ser utilizados por el alumno en sus prácticas de metodología.
-)] Adquirir experiencia en el canto polifónico *a capella*.
-)] Incorporar conocimientos estilísticos de las obras interpretadas.
-)] Obtener disciplina de trabajo grupal.
-)] Aprender y desarrollar ejercicios de vocalización en base al repertorio a abordar.
-)] Discernir un proceso de sistematización adecuado a la enseñanza de la técnica vocal.
-)] Experimentar una buena emisión de la voz con un timbre de calidad y una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta a fin de transmitir a sus futuros coreutas.
-)] Desarrollar la percepción de diferentes voces ejecutadas conjuntamente.
-)] Percibir las virtudes estéticas y musicales de la práctica coral por medio del aprendizaje de repertorio de diferentes épocas y estilos.
-)] Manifiestar conciencia autocrítica en el desempeño de la función.

Canto y piano o guitarra.

-)] Potenciar la capacidad auditiva armónica.
-)] Refinar la audición y escucha de voces internas.
-)] Desarrollar la función simultánea de cantar una línea melódica y tocar en el instrumento otra/s línea/s.
-)] Refinar la afinación.
-)] Desarrollar una concepción interna e imaginación de los sonidos.
-)] Manifiestar conciencia autocrítica en el desempeño de la función.

Metodología de ensayo

-)] Enseñar y dirigir obras corales de variados autores y estilos al unísono, dos, tres y cuatro voces iguales y/o mixtas en ensayos parciales y generales, solucionando problemas rítmicos, de afinación, emisión vocal, empaste, articulación, fraseo, carácter, dinámica y estilo.
-)] Desarrollar la función simultánea en el ensayo: la audición y dirección en la interpretación y ensayo de obras corales.
-)] Adquirir y emplear una técnica de ensayo eficaz y dinámica.
-)] Detectar problemas de afinación y rítmicos y demás desajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la obra coral y desplegar recursos para resolverlos.
-)] Implementar variadas ejercitaciones de respiración y vocalización.
-)] Ejemplificar con un sonido bien impostado, afinado, con buen color y buena dicción.
-)] Lograr en el coreuta una buena emisión de la voz con un timbre de calidad y una sensibilidad auditiva capaz de percibir y ejecutar el canto con una afinación correcta.
-)] Integrar los conocimientos y prácticas propios de las asignaturas formativas de la carrera Profesorado Universitario en Educación Musical en la interpretación de obras corales del repertorio propuesto.
-)] Sentir y transmitir goce en la ejecución de la música coral.

-)] Despertar, mantener e incrementar el interés y la participación del coreuta en el quehacer coral.
-)] Manifiestar conciencia autocrítica en el desempeño de la función.

CONTENIDOS

Dado el carácter esencialmente práctico de esta asignatura, los contenidos, distribuidos en unidades, serán desarrollados en forma paralela actuando como eje integrador el repertorio coral y el constante desarrollo de los cuatro aspectos mencionados en los objetivos específicos: técnica de dirección, canto en ensamble vocal *a capella*, canto y piano o guitarra, metodología de ensayo.

Las clases y los ensayos serán los espacios físicos donde el alumno se encontrará a sí mismo a medida que vaya familiarizándose con los contenidos de la materia.

UNIDAD 1: EL CANTO CORAL Y LA DIRECCIÓN CORAL COMO HACEDORAS DE CULTURA

-)] Naturaleza y valor del Canto Coral. La experiencia coral como fenómeno fisiológico, creativo, sociológico y de desarrollo personal. Aportes de la práctica coral en el formación del ser humano. El Canto Coral como proceso comunicativo. Importancia socio-cultural.
-)] Importancia del coro en la educación del niño, adolescente y adulto. El Canto Coral como medio competente para la iniciación y práctica musical: sus valores formativos.
-)] La Dirección Coral en su triple función: pedagógica, de creación artística y de extensión cultural. Su influencia en quienes son partícipes activos y en quienes reciben las interpretaciones corales.
-)] Situación actual del Canto Coral y la Dirección Coral en San Juan, Argentina y el contexto internacional.

UNIDAD 2: EL DIRECTOR DE CORO COMO DOCENTE Y DIRECTOR

-)] Perfil del Director de Coro en diversos ámbitos educativos y culturales. Personalidad, liderazgo, aptitudes, temperamento, comunicatividad, responsabilidad, habilidad organizadora. Formación musical y pedagógica. Entrenamiento vocal, auditivo y rítmico. Ejecución de instrumentos auxiliares. Ética profesional. Fidelidad al autor en la interpretación. Su triple función: humana, pedagógica y artística. Su rol en la escuela y en la sociedad. Su relación con el coreuta. Rol del coreuta. Ficha de evaluación de sus aptitudes y seguimiento. Interacción de ambos.

UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN Y GESTION CULTURAL

-)] Organización de coros. Tipos de coros: voces iguales, mixtos, vocacionales, profesionales, escolares, institucionales, autónomos, de cámara, conjuntos vocales, sinfónico-corales. Planificación anual del trabajo artístico del coro. Condiciones de trabajo. Equipo de apoyo profesional: asistente de dirección, jefes de cuerdas, fonoaudiólogo, profesor de técnica vocal, gestores culturales. Soporte administrativo. Archivo. Condiciones mínimas del salón de ensayos y de concierto. Proyección social y cultural. El coro en la radio, televisión y sala de grabación. El coro escolar, su inserción en la comunidad educativa y su extensión en la sociedad.

UNIDAD 4: FORMACIÓN DEL CORO

-)] Formación de un coro y sus metas. Convocatoria para constituir un coro en distintos ámbitos.
-)] Selección y clasificación de las voces. Tesituras vocales. Prueba de admisión: oído musical, afinación, ritmo, tesitura, musicalidad, formación musical y experiencia coral previa.
-)] Equilibrio del sonido coral. Composición conveniente del conjunto coral. Disposición del coro en el ensayo y en el concierto.

UNIDAD 5: FORMACIÓN VOCAL DEL CORO

-)] Generalidades, descripción y funcionamiento de los aparatos fonatorio, respiratorio y resonador.
-)] Relajación general y local. Eliminación de tensiones a través de técnicas de relajación corporales.
-)] Trabajo corporal introductorio. Postura. Eje corporal.

-) Respiración. Tiempos y tipos respiratorios. El apoyo del sonido. Dosificación y manejo del soplo espiratorio.
-) Ejercicios de vocalización. Apertura del tracto vocal. Vocalizaciones melódicas y armónicas. Vocalizaciones individuales, por cuerda y colectivas.
-) Emisión del sonido. Tipos de emisión. Homogeneidad en la emisión de las vocales. Pasaje.
-) Características vocales de las voces de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Mutación vocal en las niñas y en los varones. Tratamiento del coreuta con problemas de afinación y con patologías foniatricas.
-) Importancia del texto. Dicción. Articulación: vocales y consonantes.
-) Sonido coral. Empaste.
-) Salud e higiene vocal.

UNIDAD 6: FORMACIÓN AUDITIVA DEL CORO

-) Entonación de grados conjuntos, intervalos consonantes y disonantes, melódicos y armónicos. Ejercitación a primera vista a dos o más voces.
-) Reconocimiento y entonación de acordes en distintas posiciones a partir del LA del diapasón.
-) Desarrollo de la audición interna como elemento de control de la afinación, de la calidad vocal y del color sonoro del conjunto coral, a través del canto *a capella* y con instrumento armónico.

UNIDAD 7: TÉCNICA DE DIRECCIÓN

-) Fundamentos de la técnica de dirección. El gesto como medio comunicacional y expresivo.
-) Postura corporal. Concentración. Relajación. Dominio muscular general y en particular: hombros, codos, muñecas, manos.
-) Posición de preparación. El gesto inicial "levare". Entradas: inicio tético y distintos tipos de anacrusa.
-) La dirección métrica. Gestos básicos de marcación del compás. Compases simples y compuestos. Subdivisión. Cambio de compás, de dinámica y de tempo. El corte final sobre vocales y sobre consonantes. Cortes en el transcurso de la obra. Calderón (fermata). Legato y staccato. Acentos. Independencia de brazos.
-) La dirección quironímica: gestos y función.
-) Uso del diapasón.
-) El rostro y la mirada del director, expresión facial y contacto visual.

UNIDAD 8: TÉCNICA Y METODOLOGÍA DE ENSAYO

-) Planificación de ensayos corales
-) Diagnóstico de la capacidad técnica y musical del coro.
-) El ensayo parcial y el ensayo general: frecuencia y duración. Distribución del tiempo de ensayo.
-) Metodología para la enseñanza de obras corales a una, dos o más voces. Enseñanza de partes. Ejemplo cantado. Uso de un instrumento auxiliar, limitaciones y cuidados. Causas generales de desafinación y de dificultades rítmicas. Recursos para resolverlas. Aplicación del texto. Como unir las diferentes cuerdas. Estrategias pedagógicas que ayuden a sostener el interés en el ensayo.

UNIDAD 9: REPERTORIO CORAL

-) Tipos de repertorio coral: clásico universal, argentino y americano, folklórico, popular, de raíz folklórica, étnico representativo de diversos autores, países, épocas y estilos.
-) Repertorio infantil basado en la Concepción Kodály: canciones al unísono en orden de dificultad desde la escala pentatónica, canciones con ostinatos del repertorio argentino y arreglos de los alumnos según dificultad presentada, canones, quodlibets, canciones a dos voces simples.
-) Condiciones que debe reunir el repertorio para considerarlo adecuado. Análisis y criterios de selección según el grupo vocal con el cual se trabajará. Graduación por dificultades.

-) Obras corales a una, dos o más voces iguales o mixtas, a capella y con acompañamiento instrumental. Repertorio con coreografías.
-) Relación del repertorio con el medio social y educativo.

UNIDAD 10: INTERPRETACIÓN DE LA OBRA CORAL

-) Estudio de la partitura como punto de partida.
-) Estructura de la obra, ritmo, métrica y tempo. Textura. Ámbito de las voces. Tendencias del movimiento melódico. Fraseo y articulación. Dinámica. Relación entre música y texto: estilo silábico y melismático. Acentuación y puntuación del texto. La expresión e interpretación.
-) La imagen mental sonora.
-) Memorización.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR, María del Carmen. Análisis de obras corales, una guía de trabajo para el Director de Coro. MCA Ediciones. Bs.As. Argentina. 1996.
- AGUILAR, María del Carmen. El Taller Coral. MCA Ediciones. Bs.As. Argentina. 2000.
- DOBSZAY, László. After Kodály: Reflections on Music Education. Kecskemét. Kodály Institute of the Liszt Academy. 2009.
- ERICSSON, Eric/Ohlin, Gosta/Spangberg, Lennart. Choral Conducting. Walton Music Corporation, New York, USA. 1976.
- FERNANDEZ, Adriana. Curso de Ingreso, Lenguaje Musical. Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. 2008.
- GAINZA, Violeta. GRAETZER, Guillermo. Canten Señores Cantores Tomo I. Buenos Aires. Ricordi Americana. 1963.
- GAINZA, Violeta. GRAETZER, Guillermo. Canten Señores Cantores Tomo II. Buenos Aires. Ricordi Americana. 1963.
- GAINZA, Violeta. GRAETZER, Guillermo. Canten Señores Cantores de América. Buenos Aires. Ricordi Americana. 1967.
- GALLO, GRAETZER, J. A. NARDI, G. El Director de Coro. Manual para la dirección de coros vocacionales. Editorial Ricordi. Bs.As. Argentina. 1999.
- GORINII, Vilma. Nuestros coros secundarios .Casa América. Bs.As. Argentina. 1981.
- GORINII, Vilma. El Coro de Niños. Editorial Guadalupe. Bs.As. Argentina. 1984.
- GUTIÉRREZ CORTINAS, Héctor. Educación Vocal para Niños. Editorial Horizonte. Lara. Venezuela. 2007.
- KODÁLY, Zoltán. Pentatonic music (1947). En Mrs. KODÁLY, Zoltán. THE SELECTED WRITINGS OF ZOLTÁN KODÁLY. BUDAPEST. Corvina Press. 1974.
- KODÁLY, Zoltán. Preface to the 333 reading exercises. Boosey & Hawkes. English Edition. 1972.
- KODÁLY, Zoltán. Children's Choir (1929). En Mrs. KODÁLY, Zoltán. THE SELECTED WRITINGS OF ZOLTÁN KODÁLY. BUDAPEST. Corvina Press. 1974.
- Petrucci Music Library. <http://imslp.org/>
- SCHNEIDER, Esther. Aquí me pongo a cantar. Buenos Aires. Editorial Guadalupe. 1992.
- WOLF, Frances. Viva la Música Tomo I. Buenos Aires. Ricordi Americana. 1961.
- WOLF, Frances. Viva la Música Tomo II. Buenos Aires. Ricordi Americana. 1970.
- Zadoff, Néstor (1998) "Análisis de obras renacentistas" 1ª Edición. Ediciones GCC. Bs.As.
- ZULETA JARAMILLO. Alejandro. Programa Básico de Dirección de Coros Infantiles. Primera Edición. Imprenta Nacional. Ministerio de Colombia. 2004.
- ZULETA JARAMILLO. Alejandro. Antología Coral del Programa Básico de Dirección de Coros Infantiles. Primera Edición. Imprenta Nacional. Ministerio de Colombia. 2004.
- PIÑEROS LARA, María Olga. Introducción a la Pedagogía Vocal para Coros Infantiles. Primera Edición. Imprenta Nacional. Ministerio de Colombia. 2004.