

LICENCIATURA EN LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

PLAN DE TRABAJO 2025-1

TALLER DE CANTO E INTEGRACIÓN VOCAL I

DOCENTE: MURIEL FOUILLAND LABORIEL (MURIEL RICARD)

HORAS POR SEMANA: 4

COMPETENCIA EN LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Objetivo:

A partir de la enseñanza de un calentamiento básico y ejercicios lúdicos enfocados en el uso de la voz tanto hablada como cantada, hacer un diagnóstico en las áreas de emisión vocal bloqueadas u olvidadas haciendo los puentes necesarios para integrar el óptimo uso de la voz en el cotidiano y en el quehacer escénico. Conocer el adecuado uso del aparato fonador para adentrarse hacia la voz cantada y su correcta colocación.

OBJETIVOS GENERALES

- RECONOCIMIENTO DEL APARATO FONADOR Y LAS PARTICULARIDADES DE CADA INTÉRPRETE
- APLICACIONES DE LA VOZ AL TRABAJO TEATRAL.
- PANORAMA TEÓRICO/PRÁCTICO DEL USO DE LA VOZ TANTO HABLADA COMO CANTADA.

Este curso abre un espacio de integración para entender la voz tanto hablada como cantada, basado en la búsqueda de sonidos primarios en relación al movimiento y a las emociones.

Este primer semestre (2024-1) tendrá como objetivo principal el trabajo de exploración y técnica vocal para la liberación de la voz y cómo poder trabajar con ella en una estructura dramática.

A partir de improvisaciones, ejercicios y vocalizaciones expandiremos el registro vocal, se explorarán los distintos resonadores, ritmos y aspectos de la interpretación vocal.

METODOLOGÍA

En la primera parte de las clases los alumnos realizarán un calentamiento para localizar y desbloquear las contracturas y lesiones. Después comenzarán a entender de manera práctica el funcionamiento del aparato fonador.

La siguiente parte de la sesión estará dedicada a la ejecución de los ejercicios vocales en los que se hará patente la importancia de la higiene vocal y la distensión muscular para la emisión correcta del sonido.

En la siguiente fase los alumnos pondrán en práctica la integración de la voz en el cuerpo para transmitir una idea, una canción. Este análisis que en un principio es meramente intelectual debe tener una manifestación física para ser llevada a escena mediante el instrumento actoral, es decir, el cuerpo en su totalidad.

OBJETIVOS

Introducir a los alumnos en la técnica Roy Hart para el desempeño vocal

- Higiene Vocal
- La respiración
- Los resonadores
- El registro vocal
- Trabajo corporal
- Colocación
- Matices
- Dicción
- Texto
- Vocalizaciones
- Aspectos básicos del solfeo
- Interpretación musical
- Proyección
- Ejercicios de Expresividad Lúdico-sonoros.
- Improvisación
- Fisiología de la voz
- Creación de imágenes, contenido emotivo y creación de Atmósfera.

Podrán localizar los puntos de constante tensión y tendrán el entrenamiento adecuado para distenderlo

Tendrán las herramientas necesarias para jugar y analizar textos dramáticos y piezas musicales más allá del análisis meramente intelectual

Generarán un ambiente propicio para el trabajo personal y en equipo

Podrán interpretar textos y canciones con claridad, articulación y proyección haciendo uso de sus capacidades físicas y vocales

PROGRAMACIÓN:

La primera mitad del semestre estará dedicada al diagnóstico de cada voz a través de un entrenamiento que les permitirá identificar su aparato fonador de manera práctica, reconocer posibles bloqueos y encontrar el camino para liberar y colocar de manera eficaz la voz, entendiendo la importancia de la liberación articular y la distensión muscular. A la vez conocerán distintos ejercicios de respiración para entrenar su capacidad y respiración intercostal. Asimismo se les proporcionará distintas maneras de acceder a una óptima higiene vocal para el mantenimiento de su aparato fonador a lo largo de su carrera. Hacia el final de esta primera fase de colocación vocal iniciaremos con vocalizaciones.

En la siguiente etapa seguiremos trabajando el registro vocal y empezaremos la exploración de los distintos resonadores, lo que desembocará en ejercicios con textos y melodías como trabajo final.

Bibliografía

BROOK PETER. "El espacio vacío"

OIDA YOSHI. "Un Actor a la deriva"

STANISLAVKY, CONSTANTIN "Un actor se prepara".

LINKLATER, KRISTIN "Liberando la voz natural".

RUIZ LUGO MARCELA, MONROY BAUTISTA FIDEL "Desarrollo profesional de la voz".

S. CHUN-TAO CHENG "El tao de la voz, la vía de la expresión verbal, técnicas occidentales y prácticas orientales para educar la voz cantada y hablada".

BARBA, EUGENIO "Más allá de las islas flotantes".

BERRY, CICELY "Voice and the actor".

GROTOWSKI JERZY "Hacia un teatro pobre".

PATRICK, PEZIN "Le livre des exercices".

STANISLAVSKY, Constantin, Manual del actor . tr. Robert McGregor, Diana, México, 1973.

STASSINOPOULOS, Ariana, María Callas: La mujer detrás de la leyenda , tr. Leonor Conde-

Pelayo, Lasser Press, México, 1981.

TERRY, Walter, Danza teatral
BRODHITZ, Friedrich S., Keep your Voice Healthy , Harper & Row, New York, 1953.
COPLAND, Aaron, Cómo escuchar la música , Fondo de Cultura Económica, México, 1979.
(Breviarios, 101).
FORKEL, J. S., Bach , tr. Adolfo Salazar, México, Fondo de Cultura Económica, 1978, (Breviarios, 31).
HUSSON, Radul, El canto , Buenos Aires, 1970.
KLINE, Peter, The Actor's Voice , Richard's Rosen Press Inc., New York, 1972.
MARCHESSI, Tratado de canto , New York, 1964. Falta la editorial.
MARI, Nanda, Difetti Causati da un Errato Studio del Canto , Ricordi, Millan, 1965.
WAGNER, Fernando, Técnica teatral , Instituto Nacional de Bellas Artes, México.