

Canto e integración vocal II.

Profesor Héctor Martínez Ortiz

Semestre 2024-2025

hectormartinez@filos.unam.mx

Descripción de la materia

Es una materia teórico-práctica distribuida en dos semestres donde se darán los elementos básicos necesarios para el manejo de una técnica vocal solvente e informada. Se trabajará el desarrollo de una afinación fina, habilidades musicales generales, conocimientos sobre el funcionamiento y anatomía de la voz; complementados por ejercicios corporales, de respiración, vocalizaciones, ejercicios de propiocepción del cuerpo y el aparato fonador. Todo será puesto a prueba con un repertorio elegido en el semestre.

Semestre II

El semestre dos será una continuación del anterior semestre reforzando los aspectos técnicos vistos el pasado como twang, respiración, registros vocales etc. Sin embargo, haciendo un mayor énfasis en la resonancia y el vibrato como temas principales. Además de una exigencia mayor en el repertorio y las vocalizaciones tocadas con teclado (físico o virtual).

Objetivo de la materia

Que el alumno desarrolle una afinación solvente, que pueda imitar correctamente estructuras rítmicas, que conozca el funcionamiento de su voz y la versatilidad que el mismo posee en la creación de timbres y alturas, que aprenda a identificar sensitiva y auditivamente el estado de su aparato fonador, así como las tensiones o distensiones de este, que desarrolle las bases de su técnica vocal, que adquiera un repertorio y aprenda trabajarla técnica y estéticamente.

Contenido de la asignatura

La asignatura se dividirá en 4 principales áreas:

- Habilidades musicales generales.
- Teoría fisiológica y funcional de la voz.
- Vocalizaciones y ejercicios de técnica vocal.
- Repertorio.

Contenidos específicos

Habilidades musicales generales		
Contenidos	Descripción	Objetivo
Afinación	Es la capacidad de una persona de discernir entre el tono de uno o varios sonidos y poder imitarlo con la voz.	Que el alumno pueda imitar cualquier tono de manera precisa dentro de su rango vocal.
Habilidades rítmicas	Son las capacidades de una persona de imitar una o varias combinaciones de células rítmicas y mantenerlas en un pulso o tempo regular.	Que el alumno pueda imitar con la voz y el cuerpo cualquier ritmo ya sea parte de una melodía o no. Que el alumno pueda mantener un pulso constante al momento de ejecutar un ritmo o una canción.
Habilidades armónicas	Es la capacidad para poder cantar en conjunto con otros sonidos diferentes a los que la persona está cantando, pueden ser otras voces, acompañamientos instrumentales o electrónicos.	Que el alumno pueda mantener su afinación, ritmo y línea melódica mientras escucha otro acompañamiento musical u otras voces complementarias.

Teoría fisiológica y funcional de la técnica vocal		
Contenidos	Descripción	Objetivos
Postura corporal	Es la posición espacial del cuerpo en general, sin incluir los músculos intrínsecos de la fonación.	Que el alumno conozca los principales vicios posturales y sepa como pueden afectar a la fonación. Que el alumno aprenda a ser consciente de su postura corporal.

		Que el alumno tenga una rutina para flexibilizar y calentar su cuerpo antes de cantar.
Aparato respiratorio	<p>Son los músculos y viseras que se encargan de generar la presión aérea necesaria para la fonación.</p> <p>Cajón torácico. Diafragma. Cajón abdominal. Suelo de pélvico.</p>	<p>Que el alumno conozca los músculos y viseras encargadas del aparato respiratorio y su función en la fonación.</p> <p>Que el alumno conozca los términos que se usan comúnmente para designar a este mecanismo en la tradición vocal y sepa interpretarlos.</p>
Pliegues vocales	<p>Se dividirá en dos vertientes, fisiológica y pedagógica:</p> <p>La fisiológica se encargará de mostrar y reconocer el funcionamiento de los principales músculos intrínsecos de la laringe y como estos modifican la longitud, grosor y cierre de las cuerdas vocales.</p> <p>Por el lado Técnico-pedagógico se conocerán los diferentes términos que se le dan a las configuraciones de los pliegues vocales y cual es su efecto sonoro: Squillo, brillo, twang, modos vocales, Vocal fry, voz de pecho, cabeza, mixto etc.</p>	<p>Conocer el funcionamiento de los pliegues vocales, los músculos intrínsecos de la laringe y su repercusión sonora.</p> <p>Identificar e imitar los sonidos y las sensaciones correspondientes a cada aspecto técnico de los pliegues vocales.</p> <p>Aclarar términos técnicos de la tradición del bel canto y la enseñanza del canto actual.</p>

<p>Resonancia</p>	<p>Se dividirá en dos vertientes, la fisiológica y la técnico-pedagógica:</p> <p>En la cuestión fisiológica estudiaremos cuales son los espacios primarios del aparato fonador que pueden modificar la resonancia de la voz:</p> <p>Faringe (rinofaringe, orofaringe, hipofaringe.) Laringe (embudo ariepiglótico).</p> <p>En la cuestión pedagógica veremos que significa cantar con la laringe baja o alta, alzar o bajar el velo del paladar, resonancia nasal y oral; además de los falsos resonadores.</p>	<p>Conocer el funcionamiento de la faringe y laringe en relación con la resonancia de la voz.</p> <p>Clarificar y desmitificar términos de la práctica común de la enseñanza vocal como resonancia de pecho o cabeza etc.</p> <p>Identificar los sonidos y sensaciones correspondientes a las posiciones o cambios de la Faringe-laringe.</p>
<p>Articuladores</p>	<p>Es la parte del aparato fonador encargada de transformar el sonido en consonantes y vocales, los cuales modifican y darán forma a la resonancia y el timbre de la voz, así como dará claridad a las palabras.</p> <p>Se abordará al igual que los anteriores puntos desde un punto de vista fisiológico y otro pedagógico.</p> <p>Por el lado fisiológico se verá:</p> <p>La lengua. Los labios. La mandíbula. El paladar blando.</p>	<p>Que el alumno conozca los músculos y articulaciones responsables de la formación de palabras, modificación del timbre y resonancia de la voz hablada y cantada.</p> <p>Que el alumno tenga conciencia de algunos de estos músculos y pueda modificarlos para cambiar la claridad, resonancia o timbre de su voz.</p> <p>Que el alumno aprenda a articular de manera optima las vocales y consonantes.</p>

	Por el lado pedagógico se abordaran las vocales y consonantes en el español; la voce chiara y rotonda en el canto belcantista.	
--	--	--

Vocalizaciones y ejercicios de técnica vocal.		
Contenido	Descripción	Objetivo
Splat	Es una de las formas más eficientes de tomar aire pues busca relajar los músculos abdominales y el suelo pélvico al inhalar, además de ser rápido y no utilizar más energía de la necesaria.	Que el alumno automatice el splat al momento de respirar cuando canta.
Ejercicios de Farinelli	Son ejercicios que buscan trabajar la administración, duración, velocidad y presión de nuestro aire utilizando consonantes fricativas como barrera.	Que el alumno pueda aumentar el tiempo de su columna de aire. Que el alumno aprenda a sentir el esfuerzo que se genera en la zona abdominal e intercostal dependiendo de la presión de aire que se necesite o el tiempo que deba durar el sonido.
Ejercicios semi-obcluidos	Son ejercicios sonoros que proporcionan una barrera que impide la salida completa del aire y permite a las cuerdas no cargar con toda la presión que se genera, es una manera en la que nosotros podemos balancear nuestro sonido sin dañarlo. Trompetillas, "r", uso de popote, consonantes fricativas sonoras.	Que el alumno pueda utilizar cada uno de estos ejercicios para calentar, explorar su voz y balancear la presión y velocidad del aire cuando se tiende a empujar demasiado el aire o a carecer de este.
Staccato	Son ejercicios que usan notas de duración corta y	Que el alumno aprenda a hacer ejercicios en staccato

	<p>picada que generalmente sirven para dar flexibilidad y ligereza a la voz.</p>	<p>en los lugares que necesite trabajar la flexibilidad de su voz.</p>
<p>Legato</p>	<p>Son ejercicios con notas unidas, sin cortes, que nos ayudan a mantener los pliegues vocales juntos y sirven para trabajar la fuerza y resistencia de los mismos a la presión de aire.</p>	<p>Que el alumno aprenda a utilizar el legato para desarrollar resistencia y fuerza en los pliegues.</p>
<p>Vocales</p>	<p>Son sonidos que no tienen ninguna barrera o impedimento por parte de la boca y que adquieren diferente calidad, sensación, timbre y resonancia dependiendo de la configuración de lengua, mandíbula, paladar blando etc. Las que veremos son las usadas en italiano y también en español A E I O U.</p>	<p>Que el alumno aprenda a configurar las vocales en la posición más cómoda y eficiente que pueda.</p> <p>Que aprenda a utilizarlas para el desarrollo de su técnica.</p>
<p>Consonantes</p>	<p>Son sonidos que no son libres por completo y tienen un impedimento parcial o total por parte de los labios, lengua, paladar y pliegues vocales. Nos sirven para articular las consonantes y en el caso de la pedagogía vocal también nos ayudan a mejorar aspectos técnicos del mismo. Se dividen en: Labiales, linguales y guturales. Oclusivas, líquidas, fricativas, africadas. Sordas, sonoras.</p>	<p>Que el alumno aprenda a reconocer en su cuerpo todas las consonantes.</p> <p>Que el alumno aprenda a utilizarlas para solucionar problemas vocales.</p>

Repertorio		
Contenido	Descripción	Objetivo
En español.	Obras musicales populares de la tradición mexicana y en español.	<p>Poner a prueba los aspectos técnicos vocales.</p> <p>Crear estrategias para abordar una canción.</p> <p>Tener un repertorio de vocalización con el objetivo de trabajar la técnica a través de uno o un grupo de canciones.</p>

Plataformas, aplicaciones y materiales.

- Las clases serán de manera **PRESENCIAL**.
- Google classroom: entrega de trabajos y documentos.
- Cuaderno para llevar bitácora.
- Perfect Piano: (Aplicación gratuita para celular, si se tiene un teclado físico no es necesario descargarlo)
- Manguera o tubo de 30 cm por 1 cm de grosor (se dará más especificaciones para la clase)

Forma de trabajo

Practica:

Se trabajarán vocalizaciones y ejercicios para desarrollar diferentes Rubros de la técnica vocal, los cuales serán ejemplificados en la clase y deberán ser practicados en casa para ser revisados en la sesión siguiente sesión con el fin de ser perfeccionados, para esto es muy importante que se vaya escribiendo en una bitácora los ejercicios que se vayan viendo en la clase.

También se aprenderá un método sencillo para auto vocalizarse utilizando un teclado musical, ya sea en el celular, en un piano acústico o eléctrico. Los ejercicios también serán revisados conforme se vayan enseñando, por lo cual también requiere de un estudio en casa de ellos.

Se revisará el repertorio del semestre principalmente en la clase y se mandarán estrategias y medios audiovisuales para su estudio en casa los cuales posteriormente serán revisados para su perfección, montaje o presentación.

-Teórico

Se verán lecturas relacionadas con ciertos aspectos de la técnica vocal como resonancia, twang, modos vocales etc. Los cuales se dejarán para su lectura y después se discutirán en la clase para posteriormente hacer un trabajo escrito sobre el tema.

Las lecturas serán dejadas en el classroom de la materia y ahí mismo se entregarán.

-Presentación Final

Se hará un performance en el que se demuestre el repertorio aprendido en el semestre y las habilidades técnicas vocales desarrollas, la presentación puede ser en un formato de recital o como una obra de teatro musical dependiendo de lo que se decida en la misma clase.

Evaluación:

Aspectos para evaluar	Descripción	Criterios de evaluación	Porcentaje
Asistencia	Al ser un taller principalmente practico resulta indispensable la presencia en el aula de clase para la corrección de	-Puntualidad. -Asistencia.	50%

	vocalizaciones, emisión de la voz y canciones.		
Bitácoras	Seguimiento escrito de los ejercicios vistos en clase y las indicaciones y correcciones dadas por el maestro.	-Que estén completas las bitácoras. -Que estén escritos los ejercicios completos. -que tengan una opinión, reflexión apreciación sobre cada ejercicio.	15%
Examen practico	-Asistir a los ensayos generales a final de semestre en la semana de exámenes y presentación final.	-Repertorio de memoria. -Disposición y actitud en los ensayos. -Asistencia.	20%
Tareas teóricas y prácticas.	-análisis y mapa conceptual de las lecturas vistas en el semestre. - Tocar y ejecutar los ejercicios de	-Que los conceptos estén bien jerarquizados y o relacionados con lo visto en la lectura.	15%

	vocalizaciones vistos en el semestre	<p>La relación entre el texto visto y la apreciación personal de la técnica vocal vista en clases.</p> <p>--Que el alumno pueda tocar las escalas enseñadas en el semestre.</p> <p>-Que el alumno pueda ejecutar los ejercicios vistos.</p> <p>-Afinación de los ejercicios.</p>	
--	--------------------------------------	--	--

Referencias:

Janice L. Chapman. (2017).Third edition. Singing and teaching singing. San Diego: Plural Publishing .

Blandine Calais-Germain, François Germain . (2013). Anatomía para la voz . España : La liebre de marzo .

Catherine Sadolin. (2014). Técnica vocal completa . Copenhagen k. Denmark: CVI publications.

Riggs, Seth.(22/02/2009).Speech level singing instructor manual. directors@speechlevelsinging.com www.speechlevelsinging.com

Díaz Marroquín, Lucía y Villoria Morillo, Mario. (2012).La práctica del canto según Manuel García. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas institución Milá I Fontanals departamento de musicología.

Lehmann, lilli(1908) how to sing. New york. The Macmillan Company.

Medina Ávila, Javier. (2007).I Castrati quince obras interpretadas por Farinelli entre 1728 y 1737 tesis de licenciatura. Universidad Autónoma de México

Ferrer, Joan S.(2008). Teoría, Anatomía y práctica del canto. Barcelona: Herder Editorial.