

Curso de Extensión

Todas las voces todas | Con Eleonora de Souza

Destinatarixs: Público en general que quiera aprender jugando con su voz y con-sonando con otros. No se requiere experiencia previa.

Carga horaria: 24 h totales

Modalidad: presencial

Aranceles e inscripción: extension.eayp@unsam.edu.ar

1. Fundamentación

Desde los comienzos de la historia de la humanidad el canto colectivo ha sido una costumbre de los pueblos para reafirmar su sentido de pertenencia. Cantar, tocar, danzar en grupo es una práctica que nos recuerda la fuerza de lo comunitario y nos conecta con la potencia que reside en el encuentro con lxs otrxs. Les seres humanos somos seres sociales por naturaleza, vincularnos con otros es inevitable e indispensable para nuestro bienestar y supervivencia. Desarrollar la propia voz y aprender a escuchar y a consonar con las de los demás es de vital importancia.

El taller surge del deseo genuino de ofrecer un espacio lúdico en donde los estudiantes puedan descubrir y desarrollar su propia voz y conectar con su musicalidad, entendiendo que todos podemos cantar y que todas las voces son importantes. Ejercitar la expresión y la escucha propia y de los otros le permitirá al estudiante ensamblar con sus compañeros en una sonoridad colectiva, fundando el sentido de pertenencia a una coralidad que cuenta.

La exploración creativa con la voz le dará al grupo la posibilidad de vivenciar nuevas y variadas formas de sonar, que enriquecerán su discurso (variaciones de altura, de intensidades, de intenciones, tímbricas, etc.). Esto implica el reconocimiento, percepción y ampliación del abanico expresivo, para apropiarse de todas sus posibilidades y poder elegir qué comunicar y cómo, encontrando el soporte técnico que le permita habitar esa composición con comodidad y fluidez. Un instrumento sano y flexible es indispensable para habitar la escena con soltura. El trabajo perceptivo y la conciencia del cuerpo/voz es una experiencia necesaria para la creación colectiva del hecho artístico.

Tanto si les estudiantes ya están o no formándose en alguna disciplina artística, el taller les brindará herramientas de técnica y expresión vocal, canto coral y entrenamiento musical, que enriquecerán su instrumento, potenciarán su imaginario y sus recursos expresivos y de montaje.

“Todas las voces, todas” invita a adentrarse en el mundo expresivo de la coralidad en el que todes y cada uno se amalgaman en una voz colectiva y diversa: la voz grupal como creadora de un mundo inaudito.

2. Objetivos

Los objetivos del taller es que les estudiantes puedan:

- Ampliar la escucha propia y colectiva.
- Experimentar y concientizar la unidad cuerpo-voz
- Reconocer e incorporar hábitos más saludables para el uso de la voz cantada y hablada, de manera que pueda estar al servicio de la expresión.
- Desarrollar el vínculo con la música en sus dimensiones rítmicas, melódicas y armónicas.
- Explorar, jugar y desarrollar las múltiples posibilidades expresivas de su sonoridad individual y en grupo.
- Desarrollar el sentido de pertenencia a una grupalidad que construye una expresión común.
- Concientizar la importancia del trabajo en equipo en el quehacer creativo.
- Aplicar con autonomía los recursos adquiridos según sus necesidades.

3. Modalidad de trabajo

Las clases son fundamentalmente prácticas. Éstas se estructuran en cuatro etapas:

1. entrada en contacto con el estado actual del instrumento: registro de las necesidades actuales del cuerpo y la voz en el aquí y ahora;
2. entrenamiento y caldeoamiento: realización de ejercicios individuales y grupales para mejorar el rendimiento y la organización del instrumento voz/cuerpo;
3. experimentación creativa: ejercicios de exploración expresiva en relación a la temática de la unidad correspondiente;
4. creación y montaje escénico a partir del material trabajado a lo largo del taller.

El taller se estructurará en tres ejes de trabajo:

- Entrenamiento técnico para preservar y enriquecer el instrumento vocal personal.
- Exploración expresiva en la que lxs alumnxs amplían sus posibilidades sonoras y crean escena con sus voces.
- Espacio de montaje para ensamblar y componer coralmente.
- Las actividades sucederán en un contexto lúdico que aliente el disfrute, que favorezca la desinhibición y colabore con la búsqueda expresiva personal y del grupo.

4. Certificación

Quienes aprueben el curso recibirán una certificación de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM.

5. Contenidos

UNIDAD 1: La voz en movimiento

- Diferenciación de los registros de voz hablada y voz cantada: Energía, acción postural y tono corporal para el canto (muscultura activa/pasiva).
- Incorporación y progresiva asimilación de hábitos posturales, respiratorios y articulatorios más eficientes para el canto.
- Coordinación de la respiración y el canto en reposo y en movimiento.
- Altura del sonido: sonidos graves/medios/agudos.
- Entonación melódica: Reconocimiento, reproducción y producción de vocalizaciones sencillas dentro de la escala mayor (por grado conjunto e intervalos de 3ra, 5ta y 8va). Construcción e imitación de melodías propias y ajenas.
- El sonido en relación al espacio: Resonancia y proyección de la voz en el espacio. Ampliación de la escucha propia y de lxs demás.

UNIDAD 2: Voces ensambladas

- Cantar con otrxs. Sonoridad propia/sonoridad del grupo. Coralidad.
- Desarrollo del sentido de pertenencia a un pulso común: identificación de pulso, división y acento a través de juegos rítmicos que incluyan voz y percusión corporal simple.
- Unísono VS polifonía: Consonancia, disonancia, armonía. Abordaje de melodías sencillas al unísono y a voces (armonizaciones simples).
- Voces en diálogo: trabajo en parejas e intergrupales, rol activo/pasivo, emisor/receptor.
- Contracantos/contrapuntos: trabajo con canones y quodlibets.

- Tempo/duración del sonido: sentido de duración de la frase, exploración de las variaciones de la velocidad.
- Intensidad del Sonido: Diferenciación y juego con los matices del volumen (pp-p-m-f-ff) en parejas, en varios grupos, en un gran grupo.

UNIDAD 3: Voces que cuentan

- Desinhibición y entrada en confianza con el uso creativo de la voz: improvisaciones y juegos para explorar el abanico expresivo individual y del grupo.
- El timbre de la voz: búsqueda de sonoridades diversas y uso de los resonadores. Variación de colores, matices, calidades sonoras. Caracterización de la voz. Búsqueda de una sonoridad común.
- La intención en la voz: el sonido/cuerpo en la emoción. Experimentación de distintas posibilidades interpretativas de textos, melodías y canciones.
- Construcción de sonoridades colectivas diferenciando planos narrativos: paisajes sonoros, relatos sonoros, sonorización de fotos/pinturas/poemas.
- Trabajo con canciones de estilos variados.
- Composición y montaje.

6. Evaluación y criterios de aprobación

La evaluación se realizará de manera permanente a lo largo de todo el taller y tendrá en cuenta principalmente la participación y el compromiso del estudiante con el taller, y su crecimiento y evolución a lo largo del proceso. Existirán instancias de diálogo e intercambio en las cuales la docente podrá hacer un seguimiento del registro que cada estudiante vaya teniendo de su propio recorrido y su proceso. Se harán presentaciones del material trabajado en clase a modo de pequeñas “muestras”, ya sea para el resto del grupo o para públicos diversos, que también servirán como instancias de evaluación. Se deberá cumplir con el 80% de asistencia.

7. Bibliografía y/o recursos audiovisuales

UNIDAD 1

- Rabine, E. (2019). Keys to voice. VPE.
- Parussel, R.(2011). Historias en la garganta. Ed. Dunken.
- Parussel, R. (1999). Querido maestro, querido alumno. Ed. GCC.
- Feldenkrais, M. (1985). Autoconsciencia a través del movimiento. Ed. Paidós.
- Chun, S. y Cheng, T. (1993). El tao de la voz. Gaia Ediciones.

UNIDAD 2

- Aguilar, M. del C. (2002). Aprender a escuchar música. A. Machado libros.
- Aguilar, M. del C. (1991). Folklore para armar. Ediciones Culturales Argentinas.
- Hemsy de Gainza, V. (1967). 70 cánones de aquí y de allá. Ed. RICORDI.
- Catena, O. (1967). 60 cánones para grandes y chicos. Ed. RICORDI
- Hemsy de Gainza, V. y Graetzar, G (2018). Canten señores cantores de América. Ed.

Melos

UNIDAD 3

- Jaraba, M. A. (1995). Teoría y Práctica del Canto Coral. Ed. Istmo.
- McCallion, M. (1998). El libro de la voz. Ed. Urano.
- Schaffer, R. (1984). Cuando las palabras cantan. Ricordi Americana.