

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Rio Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Música
Prof. Zulimar López-Hernández

Prontuario Técnica Vocal
MUSI 3075

Número de horas y créditos
Uno (1) crédito / 1 hora contacto semanal

Prerrequisitos:
MUSI 3175, MUSI 3176 y audición.

Descripción del curso:

La clase de técnica vocal consiste de una hora semanal de enseñanza individual. El curso está dirigido para estudiantes que han demostrado por medio de audición que tienen un buen instrumento, aptitud, calidad vocal y musical necesarios para el canto lírico. Por medio de ejercicios vocales el estudiante desarrollará su instrumento a la mayor capacidad en forma gradual y específica a su tipo de voz y habilidad. El curso se enfocará en las destrezas básicas de la ejecución de la voz: cuidado, uso correcto y saludable de la voz, postura, relajación, desarrollo de la respiración y producción del sonido. También se trabajará la dicción, interpretación y memorización de piezas vocales de diferentes idiomas, estilos y periodos musicales. Todo esto esta sujeto a las habilidades y destrezas particulares de cada estudiante.

Objetivos del curso

1. Corregir problemas vocales inherentes
2. Desarrollar destrezas básicas de la técnica vocal, para dominar la producción de sonidos de buena calidad y de diversas alturas, duraciones, dinámicas y colores
3. Ampliar y desarrollar el registro y repertorio del estudiante
4. Dominar, a nivel básico, la ejecución del repertorio
5. Incrementar la capacidad expresiva e interpretativa y fomentar el porte y la presencia escénica
5. Familiarizarse con distintos tipos de repertorio e intérpretes.

Destrezas mínimas:

1. El estudiante dominará a nivel básico los conceptos teóricos y la práctica de:
 - la respiración, el apoyo de su aire y sonido
 - la postura correcta
 - la producción de un sonido estable, resonante, balanceado, enérgico y saludable

- la producción de las vocales y sus características
- el uso correcto de las consonantes y los articuladores

2-Semestralmente cada estudiante preparará de 2-3 piezas. Dos de esas piezas se presentarán en su examen final (jurado).

Contenido Temático

1. Anatomía y fisiología de la laringe y el aparato vocal
2. Técnica vocal: postura, manejo de aire, articulación, dicción, control dinámico, registración, agilidad, etc.
3. Destrezas de ejecución: porte, presencia escénica, musicalidad e interpretación
4. Método de canto Vaccai
5. Dicción de idiomas extranjeros y fonética por medio del Alfabeto Fonético Internacional (IPA)

Actividades y repertorio:

1. Vaccaj, Nicola Método práctico di canto-lecciones de I-III
2. Introducción a la canción de arte italiana con el libro *24 Italian Songs and Arias of the 17th and 18th century* (1-2 piezas)

Estrategias de enseñanza:

Mediante la práctica de ejercicios vocales en clase diaria y la participación en los seminarios el estudiante se expondrá a la ejecución vocal e interpretativa. Se analizarán recursos audiovisuales (grabaciones, videos etc.) para el desarrollo de su conocimiento sobre la literatura musical-vocal. Es compulsorio asistir a recitales y conciertos de diferentes estilos musicales. Se les recomienda auditar las clases de técnica vocal de sus compañeros de estudio como método de crecimiento técnico y desarrollo del oído musical-vocal y de esa forma también comenzar a desarrollar el aspecto colaborativo natural de este arte musical. Se les exhorta a participar de producciones y agrupaciones musicales de departamento con el fin de complementar su desarrollo como músicos y cantantes y así poder ganar experiencia y exposición.

Recursos mínimos requeridos

1. Piano
2. Salones de Práctica
3. Pianista repetidor y acompañante
4. Sala de ensayo
5. Material Audiovisual (reproductor de CD's y DVD's, TV, etc.)
6. Partituras: (métodos de estudio, antologías para los 4 tipos de voces, ópera, canción de arte, oratorio).
7. Grabadora, cámaras y cualquier recurso tecnológico adecuado que fortalezca el dominio, crecimiento y progreso de su instrumento.

Metodos de Evaluación

1. Clase Diaria y seminario: 50% - Incluye, pero no es limitado ; asistencia a clase, práctica diaria (5 días x 25 minutos mínimo), estudio y ejecución del repertorio asignado, aplicación de destrezas técnicas al repertorio ejecutado, lecturas asignadas.

Nota: Cuando la profesora se encuentre fuera del país por compromisos profesionales cada estudiante debe cumplir con su hora de clases en su salón como de costumbre y como regla de este acuerdo de honor, el estudiante hará "check-in y check-out" por medio de mensaje de texto a su horario correspondiente con la profesora. Este método se estableció por acuerdo mutuo entre estudiantes y profesor. De esta forma el estudiante puede mantener un sentido de continuidad en su curso y comunicación activa con la profesora. Así mismo es deber del estudiante hacer una reflexión semanal acerca de su practica diaria y enviarsela a la profesora en modo de audio o video en o antes del viernes de cada semana para así poder recibir "feedback" del profesor.

2. Pruebas escritas y/o prácticas y trabajos escritos 10%
3. Participación en recitales y seminarios 10%
4. Examen final por jurado 30%

Nota: Evaluación diferenciada para necesidades especiales y acomodo razonable.

Sistema de calificación

100 - 90 A
89 - 80 B
79 - 70 C
69 - 60 D
59 - 0 F

Normas aplicables al manejo de situaciones de emergencia

De surgir alguna interrupción de las clases durante el semestre, se continuarán ofreciendo las mismas utilizando la modalidad a distancia o en línea para cumplir con el prontuario.

Ley 51

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse conmigo al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben de comunicarse conmigo.

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE VIOLENCIA SEXUAL

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm.130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Textos y Bibliografía

1. Vaccai, Niccola : Metodo pratico di canto. (E. Battaglia, Ed.) Milano, Italy: BMG Ricordi Music Publishing, 1975
2. G.Schirmer, Inc, Twenty-Four Italian Songs and Arias of the 17th and 18th Centuries; Hal.Leonard Corporation, 1948
3. Larsen, Robert. G.Schirmer Opera Arias Anthologies for Soprano, Mezzo, Tenor, Baritone and Bass; Hal.Leonard Corp.
4. www.ipasource.com
5. www.artsongcentral.com

6. López, Ilca. Dicción para Cantantes; Editorial del Conservatorio de Música de Puerto Rico, 2013
7. Bernac, Pierre. The Interpretation of French Song; W.W.Norton & Company, 1970
8. Ware, Clifton. Basics of vocal pedagogy-the foundations and process of singing; Mc Graw Hill, 1998
9. Kimball, Carol. Art Song; Linking Poetry and Music; Hal Leonard, 2013
10. Davids, Julia and La Tour, Stephen. Vocal Technique-A Guide for Conductors, Teachers, and Singers; Waveland Press Inc, 2012