

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Teatro, Música, Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: ELECTIVO para el Profesorado de Teatro, el Profesorado en Educación

Musical (Plan 2017) y para el Profesorado en Educación Plástica y Visual

Asignatura y año al que pertenece: SEMINARIO DE FONIATRÍA

Régimen de cursado: Seminario - 1º Cuatrimestre

Comisión: Comisión Única Cupo: 45 estudiantes

Equipo Docente:

Mariel Amanda Isabel Serra, Prof. Titular mariel.serra@unc.edu.ar
Lucía Castaños Manavella, Prof. Adscripta lucia.castanos.manavella@mi.unc.edu.ar
Iván Mercado Dávila, Prof. Adscripto ivan.mercado@gmail.com

Distribución Horaria:

Clase teórico- práctica MARTES de 17 a 20 hs. - Aula A, Pabellón Bolivia

Horario de consulta: martes de 16 a 17 y de 20 a 21 hs. Miércoles a convenir (horario del mediodía) Atención asincrónica por correo electrónico y mensajería del aula virtual.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación / Categorización de la materia:

En el contexto Académico que plantean los nuevos planes y el Perfil del Egresado en Artes se evidencia una sólida formación Docente ratificada por las incumbencias pertinentes en cada una de las Carreras que se dictan.

Como es conocido, la Voz constituye la principal herramienta en quienes desarrollan la tarea docente y se torna mucho más significativa en el caso de la enseñanza de la Música y la interpretación actoral ya que es a la vez vehículo, objeto de estudio y de expresión artística.

El Presente espacio curricular está orientado a la formación de competencias audiovocales desde la perspectiva de la Salutogénesis como posibilidad de todo individuo de gestionar sus estados de salud, propiciarlos y desarrollarlos. Pensado en especial para las carreras con perfil docente incluyendo a estudiantes de Licenciatura en Educación Musical, estudiantes de Licenciatura en Composición y Perfeccionamiento instrumental y estudiantes de la Licenciatura en Teatro como seminario electivo.

El enfoque propuesto para el dictado de este Seminario integra la visión Artística y Científica en la búsqueda del balance entre Estética y Salud a través de Estrategias de entrenamiento Vocal y Audiovocal en el uso vocal ocupacional docente y a la formación de criterios frente a la Selección,

composición e interpretación de Obras vocales (música y textos) colocando al alumno en contacto con sus propias posibilidades vocales, estrategias de entrenamiento y la problemática de la interpretación artístico vocal hablada y cantada.

2- Objetivos:

Objetivo general

Reconocer a la Voz como medio de Expresión Artística, y también como instrumento de trabajo en la Tarea Docente.

Objetivos específicos

- Concientizar los diferentes usos vocales cotidianos, profesionales, artísticos y pedagógicos propios y ajenos.
- Incorporar conocimientos teóricos y prácticos respecto a la Técnica Vocal Básica: Respiración Relajación Emisión Articulación Resonancia.
- Iniciarse en el Cuidado y Preservación de la Voz incorporando hábitos de Higiene Vocal y obteniendo información acerca de los síntomas más precoces de alteración vocal.
- Reconocer, en base al descubrimiento de las posibilidades vocales, los criterios adecuados para la selección, composición, adecuación de Obras musicales y uso de recursos vocales en la creación de personajes en orden al sano desarrollo de la voz.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad 1

Foniatría. Concepto. Importancia de la misma para los profesionales de la voz. La voz.

Funciones representativa, emotiva y apelativa. Parámetros psicodinámicos de la voz.

Práctico: Audición y reconocimiento de patrones de comportamiento vocal en la comunicación. Prosodia y entonación.

Unidad 2

El aparato vocal. Su conformación y funcionamiento. Nivel respiratorio. Nivel Emisor: LARINGE, Nivel Resonancial y articulatorio. Mecanismos de producción de los diferentes parámetros vocales: Altura, Intensidad, Timbre y Duración.

Práctico: visualización y reconocimiento de estructuras anatómicas desde su relación con la voz.

Unidad 3

La Técnica Vocal: Concepto de Cadenas Musculares. Postura y movimiento. Tipo y modo respiratorio. Función del "Apoyo respiratorio". Ejercitación. Ciclo fonorespiratorio. Coordinación. La emisión adecuada de la voz. Ataque y finalización. Ejercitación: Falsete. Pasaje. Cobertura. Vocalizo. Afinación. Dicción. Adornos. Crescendo. Decrescendo. Legato. Portamento. Rubato, Coloratura, etc.

Práctico: Observación y ejecución de ejercicios de Posturación, Respiración, emisión, articulación y

resonancia vocales. Posturas escénicas y movimiento.

Unidad 4

Entrenamiento vocal. Rutinas de práctica vocal. El "calentamiento vocal" (warm up). El "enfriamiento vocal" (cool down). Condiciones para la Práctica vocal diaria.

Signos de alerta ante la Fatiga vocal. Defectos técnicos vocales más comunes. Su detección y corrección. Breve glosario: Voz engolada. Voz Blanca. Voz Cavernosa o Entubada. Voz Oscura. Voz Apretada. Voz débil. Voz Estridente. Voz Soplada. Vibrato. Síndrome de Esfuerzo Vocal. Síndrome de Debilidad.

Práctico: Construcción de secuencias de ejercicios y detección de dificultades.

Unidad 5

Controladores de la Fonación. Aliados contra el abuso vocal. Audición. Oído musical. Musicalidad. Sentido Rítmico. Oído Melódico, Oído Armónico. Inteligencia Musical. Memoria Musical. Cuidado de la Audición en el músico.

Esquema Corporal Vocal. Sensaciones Propioceptivas desencadenadas por la fonación. Necesidad de desarrollar la percepción y el reconocimiento de las partes del cuerpo que Producen la voz, como las sensaciones desencadenadas por ella.

Práctico: Experiencia de reconocimiento del umbral auditivo y cuidado de la audición en músicos y en la población en general.

Ejercitación de la afinación y detección de dificultades.

Unidad 6

El canto lírico. Ergofonación. Características de los diferentes estilos. La cobertura del Pasaje. Clasificación de las Voces: Soprano. Mezzosoprano. Contralto. Tenor. Barítono. Bajo. Criterios de Clasificación vocal. Características de cada tipo: Extensión, Tesitura, sonoridad, color, etc. Importancia de una buena clasificación vocal.

Práctico: audición y reconocimiento. Caracterización y práctica. Análisis de los recursos vocales y escénicos. Comentarios.

Unidad 7

El canto popular. Versatilidad vocal y géneros musicales. Análisis técnico de los estilos modernos. El jazz, música brasileña, el bolero, el pop, el rock, el new age, el teatro musical. consideraciones sobre ejemplos de nuestro medio. "Voicecraft".

Práctico: Audición de ejemplos y práctica. Análisis de los recursos vocales y escénicos. Comentarios.

Unidad 8

Oratoria. La Voz Hablada. Modalidades de uso vocal. Recursos vocales y no vocales en la Comunicación. Rasgos Suprasegmentales del Habla. Melodía y Entonación. Prosodia y Modulación. Ritmo y velocidad. Coordinación Fonorespiratoria. Tono Habitual. Tono Óptimo. Dicción y Articulación.

Práctico: Ejercitación de la dicción y articulación. Exploración de las posibilidades vocales en la creación de personajes: tono, timbre, velocidad, acento, intensidad, pausas, etc.

Unidad 9

Evolución de la Voz a lo largo de la vida. La Voz Infantil. La Voz del adolescente.

La muda vocal. La madurez Vocal. El Declive de la Voz. La Segunda Mutación vocal.

Características. Extensión. Clasificación. Cuidados. Discusión y consideraciones generales sobre la selección del repertorio grupal, coral e individual. El papel del Docente de Música en la Educación musical – vocal.

Práctico: Reconocimiento y caracterización de estereotipos vocales ligados a las diferentes etapas de la vida

Audición y detección de dificultades propuestas en el repertorio. Aplicación de Estrategias de facilitación y/o adaptación.

Unidad 10

La voz en los docentes. Realidad vocal del docente. Conductas y actitudes. El Docente como usuario y modelo vocal. Higiene Vocal. Normas fundamentales para los profesionales de la voz. Deportes. Dietética. Importancia de la Buena Salud

General. Consejos y recursos para evitar esfuerzos vocales innecesarios.

Foro: "estrategias, tácticas y recursos en el aula"

4- Bibliografía obligatoria:

Material generado y disponible en Aula virtual "Espacio Fonoarte" por cada unidad del programa de Seminario de Foniatría FA UNC.

Autor: Prof. Lic. Mariel Serra.

5- Bibliografía Complementaria:

SERRA, S. Manual para el bienestar de la voz. Antes, durante y después del trabajo. (2015) Editorial Brujas. ISBN: 978-987-760-059-9

MANUAL CUIDADO DE LA SALUD DE LA VOZ DEL DOCENTE (SERRA, M. Y OTROS) http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-ciencias-medicas/el-valor-productivode-la-voz/actividades-y-materiales/manual-cuidado-de-la-salud-vocal-deldocente/view

SACHERI, S. (2012) "Ciencia en el arte del canto" Editorial AKADIA.

SACHERI, S. (2015) "La voz del actor" Editorial AKADIA.

BÚSTOS SÁNCHEZ, I. (2012) "La voz. La técnica y la expresión" 2| edición. Editorial Paidotribo. España.

6- Propuesta metodológica:

En el Seminario de Foniatría se observan situaciones de enseñanza aprendizaje particulares:

No existe un punto de partida similar en cuanto a la experiencia vocal y desarrollo vocal teórico y práctico. Así como en la experiencia vocal previa individual. Dentro de las Carreras de Música algunos estudiantes trabajan con Profesor particular de Canto mientras otros, abocados a su instrumento, carecen de experiencia vocal.

En la Lic. en Teatro la voz constituye un contenido más dentro de las Asignaturas de Voz y Lenguaje Sonoro 1, 2 y 3 con diferente enfoques -cuerpo y voz, texto y voz, sonorización de

la escena- de desarrollo colectivo y vivencial con escaso control vocal individual.

La Asignatura se estructura a partir de elementos anatómico funcionales específicos y pertinentes a la comprensión del fenómeno vocal que resultan alejados de los

contenidos habituales en las Carreras de Artes, pero fundamentales para la cabal comprensión de la temática.

Fundamentar el concepto de SALUD como cimiento del desarrollo artístico, por ello propone un enfoque Metodológico que abarque, en un contexto lo suficientemente amplio, las situaciones mencionadas a fin de brindar una base sólida de referencia como es la Salud

Vocal, Educación y Entrenamiento Vocal y el desarrollo de actitudes de valoración de la voz en sus dimensiones productiva, laboral y artística.

Aula Virtual ESPACIO FONOARTE estructurada con información y didactización en una página principal y diez pestañas dedicadas a cada una de las Unidades del Programa

Además de una pestaña para las actividades prácticas denominada Entrenamiento vocal, otra para Trabajos prácticos y finalmente la pestaña de Notificaciones que forma parte de la

configuración general de las Aulas. Además de materiales bibliográficos de desarrollo de las unidades conceptuales, se aloja material de apoyo, archivos de sonido con ejercitación,

ejemplos de diversos usos vocales ilustrativos, espacios de consulta e intercambio y

Documentos Word o PDF varios y trabajos bibliográficos construidos durante el cursado.

7- Evaluación:

Los alumnos realizarán dos parciales cuyas fechas constan en Cronograma tentativo.

PRIMER PARCIAL es teórico escrito e individual. Se utiliza para ello la herramienta de Moodle denominada "cuestionario".

SEGUNDO PARCIAL es de producción teórica y práctica sobre temas del programa que plantean problemáticas vocales en el quehacer artístico y profesional y lleva dos calificaciones: La primera instancia es grupal y escrita con la nota correspondiente a la evaluación del trabajo monográfico guiado mediante tutorías a cargo del Adscripto, la Adscripta y la la docente. Y la segunda nota es individual y corresponde a la exposición oral del mismo en clase.

Puede recuperarse uno de los parciales en la fecha establecida en cronograma para "Recuperación de Parciales".

8- Prácticos:

Dado que las clases son teórico-prácticas, cada encuentro traza el desarrollo de actividades vocales relacionadas con las diferentes unidades temáticas (Contenidos). Hay dos instancias en las que se da cuenta de lo adquirido. Una pestaña en el Aula virtual denominada "Explorando mi voz" con consignas y devolución a partir de subida de Archivos de audio de las actividades vocales individuales; y en el Segundo Parcial, donde se valora en conjunto la integración y aplicación práctica lograda en relación a la temática.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente - ver aquí: Régimen de Estudiantes (OHCD 01/2018) y Alumno/a trabajador/a):

Promoción: debe aprobar ambos parciales con 7 (siete) como mínimo y cumplimentar las actividades teóricas y prácticas propuestas en el aula Virtual.

Regularización: aprobar ambos parciales con 4 (cuatro) y cumplimentar las actividades teóricas y prácticas propuestas en el aula Virtual.

En cuanto a la modalidad de examen libre, el Seminario de Foniatría se ajusta a lo dispuesto por las Autoridades de la Facultad de Artes para los SEMINARIOS.

- 10- Disposiciones especiales de la Cátedra: Ninguna
- 11- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene: Ninguna
- 12.- Cronograma Tentativo

Marzo 2024

19/3/24. Presentación de la Asignatura. Metodología.

26/3/24. Unidad 1. Desarrollo conceptual y actividad práctica de reconocimiento vocal.

Abril 2024

2/4/24. Unidad 2. Desarrollo conceptual. Pautas de ejercitación.

9/4/24. Unidad 3.Desarrollo conceptual. Actividad Práctica de Ejercitación Vocal

16/4/24. DÍA MUNDIAL DE LA VOZ. ACTIVIDAD ESPECIAL.

23/4/2024 Unidad 4. Fundamentos del Plan de calentamiento y enfriamiento vocal. Ventajas y desventajas. Experiencias.

30/4/24 Fundamentación y confección de secuencias de Ejercicios y Rutinas de preparación vocal.

Práctica.

Mayo 2024
7/5/24. Nociones de Entrenamiento vocal y Técnica vocal. Prácticas de voz cantada y hablada.
14/5/24. Actividad individual y/o grupal de trabajo vocal hablado y cantado. Revisión e integración de conceptos
Organización y distribución en grupos de trabajo. Asignación de Tema y tutorías para el segundo parcial.
21/5/24. —semana de exámenes de turno oficial de mayo—
28/5/24. Unidad 5. Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución FORO Aula virtual Actividad de Presentación de las producciones individual y/o grupal de trabajo vocal hablado y cantado
Junio 2024
4/6/24. Unidad 6. Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución. FORO Aula virtual
11/6/24 . Unidad 7. Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución FORO Aula virtual
18/6/24. Unidad 8. Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución FORO Aula virtual
25/6/24. Unidad 9. Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución FORO Aula virtual
Julio 2024
2/7/24. Unidad 10. COLOQUIO. Devolución. Recuperación de Parciales
9/7/24CONCLUSIONES Y CIERRE

Las fechas y temas están sujetos a modificaciones que puedan surgir a los fines de optimizar el dictado, especialmente en cuanto a las actividades afectadas por la distribución del número de estudiantes que cursarán cada año y que se desconoce al realizar la presente planificación.