

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES MUSICALES

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
LICENCIATURA EN LA ENSEÑANZA DEL CANTO

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA GALA
LÍRICA CON ESTUDIANTES DE CANTO

JUAN PABLO GÓMEZ QUIRÓS
A22180

PROFESOR TUTOR
DR. MANUEL MATARRITA VENEGAS

ASESORES
M.M. TANYA CORDERO CAJIAO
MBA. GUILLERMO MADRIZ SALAS

17 DE ENERO DE 2022

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA GALA LÍRICA CON ESTUDIANTES DE CANTO

Juan Pablo Gómez Quirós
A22180

Tutor
Dr. Manuel Matarrita Venegas

Resumen

Una gala lírica es una plataforma provechosa para el estudiante de canto lírico, los participantes de este proyecto se vieron beneficiados por ser un medio para incorporar su aprendizaje técnico-vocal con el desenvolvimiento escénico-teatral; para esta propuesta se contó con estudiantes de canto que experimentaron esta actividad como un reto personal, son entusiastas del canto lírico que se formaron en profesiones distintas a la música, específicamente Contaduría, Psicología e Ingeniería Agrícola, y que asumieron el compromiso con ímpetu y seriedad.

El abordaje del trabajo vocal se basó en tres propuestas: la Pedagogía Vocal Tradicional, Pedagogía Vocal Contemporánea y Pedagogía Vocal Holística. La primera consiste en la utilización de imágenes subjetivas que, aunque podrían ayudar a la persona estudiante a justificar cierta sensación corporal, no son del todo exactas con el comportamiento interno del cuerpo; la segunda sí pretende describir con precisión lo que ocurre en el cuerpo desde el punto de vista anatómico, pero se corre el riesgo de no invitar al descubrimiento sensorial necesario en el canto. La Pedagogía Vocal Holística, además de rescatar los aspectos positivos de ambas, fortalece la propuesta incluyendo aspectos interpretativos de análisis musical, estilos musicales, relaciones afectivas y procesos culturales, cognitivos y sociales tanto del profesor como del estudiante que también definen el comportamiento de una clase de canto. Por recomendación del jurado calificador, este tema se profundizó y se explicó con mayor claridad en el trabajo final.

El planteamiento del trabajo escénico se llevó a cabo con una técnica propia de análisis de la acción dramática, donde se toma cada frase del texto de todas las obras a interpretar y se les coloca un verbo en infinitivo que será la “acción” o el movimiento escénico que acompañará al cantante, esto con el fin de evitar maniobras o desplazamientos forzados y darle a la melodía cantada un gesto físico natural, libre y relajado.

En el recital los tres participantes ejecutaron nueve obras con acompañamiento de piano, entre números solistas y duetos en español, italiano y alemán, el programa tuvo una duración aproximada de cuarenta y cinco minutos.

Palabras claves: canto, canto lírico, gala lírica, pedagogía vocal, pedagogía vocal holística, acción dramática, técnica vocal, recital.

**ACTA DEL TRIBUNAL
EAM-TFG-016-2021**

Facultad de Artes
Escuela de Artes Musicales

Acta de presentación de Requisito Final de Graduación.

Sesión del Tribunal Examinador celebrada el 06 de diciembre del 2021 a las 7:00 p. m. en la Sala Cullell de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, se reunió el jurado Examinador con el objetivo de recibir el informe del estudiante Juan Pablo Gómez Quirós, carné A22180, quien se acoge al Reglamento de Trabajos Finales de Graduación bajo la modalidad de EXAMEN-RECITAL para optar al grado de Licenciatura en Música con Énfasis en Enseñanza del Canto.

M.M. Ernesto Rodríguez Montero	Dirección	Presidente
Licda. Marcela Alfaro Castillo	Representante Coordinación Canto	
Dr. Manuel Matarrita Venegas	Tutor	
M.M. Tanya Cordero Cajiao	Lectora	
M.M. Guillermo Madriz Salas	Lector	

ARTICULO 1

El presidente informa que el expediente de Juan Pablo Gómez Quirós, contiene todos los documentos de rigor, incluyendo el recibo de pago de los derechos de graduación. Declara que él postulante cumplió con todos los demás requisitos del plan de estudios correspondiente y, por lo tanto, se solicita que proceda a efectuar su presentación.

ARTICULO 2

El postulante Juan Pablo Gómez Quirós presenta el trabajo final de graduación titulado: Examen-recital.

ARTICULO 3

Terminado el recital, los miembros del Tribunal Examinador se retiran a deliberar.

ARTICULO 4

El Tribunal considera el trabajo final de graduación satisfactorio y le confiere la calificación de: Aprobado con distinción.

ARTICULO 5

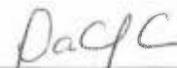
El Presidente del Tribunal comunica al postulante el resultado, y lo declara acreedor al grado de Licenciatura en Música con Énfasis en Enseñanza del Canto, en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

Se le indica la obligación de presentarse al acto público de juramentación, al que será oportunamente convocado.

Se da lectura al acta que firman los Miembros del Tribunal Examinador y él postulante, a las 8:43 horas.

M.M. Ernesto Rodríguez Montero
Director

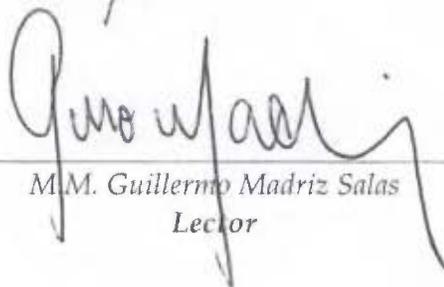
Licda. Marcela Alfaro Castillo
Representante Coordinación Canto

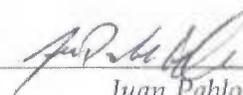
Dr. Manuel Matarrita Venegas
Tutor

M.M. Tanya Cordero Cajiao
Lectora

M.M. Guillermo Madriz Salas
Lector

Juan Pablo Gómez Quirós
Postulante

50ml*

Observaciones

C: Mis documentos/Actas/Actas Tribunal//Numérico TFG

2 febrero, 2022

Oficina de Asuntos Estudiantiles
Escuela de Artes Musicales
Universidad de Costa Rica

Por este medio yo, Juan Pablo Gómez Quirós, cédula 1-1189-0895, hago constar que la grabación audiovisual proporcionada corresponde fielmente a la defensa pública de mi Licenciatura en la Enseñanza del Canto y cuento con el visto bueno de mi profesor tutor el Dr. Manuel Matarrita Venegas.

Cordialmente

Firma del estudiante

MANUEL ENRIQUE MATARRITA VENEGAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por
MANUEL ENRIQUE MATARRITA
VENEGAS (FIRMA)
Fecha: 2022.02.02 15:44:22
-06'00'

Tabla de contenido

<u>INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>3</u>
<u>OBJETIVO GENERAL.....</u>	<u>6</u>
<u>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</u>	<u>6</u>
<u>MARCO TEÓRICO.....</u>	<u>7</u>
TÉCNICA VOCAL	7
PRESENTACIÓN PÚBLICA	11
DUETO CAROLINA Y JAVIER DE LA ZARZUELA LUISA FERNANDA, PRIMER ACTO	13
<u>METODOLOGÍA</u>	<u>15</u>
CRONOGRAMA	17
<u>CONCLUSIONES.....</u>	<u>51</u>
<u>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</u>	<u>54</u>

Introducción

En la sociedad costarricense, la docencia es inherente al músico profesional, independientemente del instrumento y de su formación, un porcentaje altísimo de músicos complementan su trabajo de instrumentista ejecutante con el de docente. Algunos músicos laboran en instituciones de formación profesional donde el estudiantado requiere de profundidad teórica y se conserva cierto nivel de exigencia, en otros casos el lugar de trabajo demanda una formación “semi-profesional” o aficionada, cualquiera que sea el espacio siempre se debe tratar de encaminar el proceso educativo a la máxima calidad posible.

Dentro del ambiente de la música lírica costarricense existen cantantes con diversa formación vocal, unos pertenecientes a un sistema de educación académica con bases teórico-musicales (además de su trabajo vocal), otros inclinados hacia la depuración de la técnica vocal sin explorar rigurosamente conceptos teóricos o históricos de la música; para estos últimos en el diccionario de la Real Academia Española se encuentran tres definiciones del término “diletante” (derivado del italiano “*dilettante*”, es decir, que se deleita):

1. Conocedor de las artes o aficionado a ellas.
2. Que cultiva algún campo del saber, o se interesa por él, como aficionado y no como profesional.
3. Que cultiva una actividad de manera superficial o esporádica.

Independientemente del camino recorrido por el cantante en formación, la meta final de alcanzar una técnica adecuada y poder desarrollarse plenamente como intérprete es la misma y es respetable, cualquier persona que muestre gusto, admiración, fervor hacia el canto lírico y se comprometa responsablemente con un proceso pedagógico, puede llegar a alcanzar dominio de la técnica vocal y representar públicamente un repertorio desafiante.

Las personas que forman parte de este proyecto son entusiastas del canto lírico, estudiantes que han pretendido prepararse vocalmente con el fin de cumplir un sueño, son profesionales en áreas distintas a la música (Contaduría, Psicología, Administración e Ingeniería Agrícola), pero han tomado esta actividad recreativa con seriedad, han entendido la técnica, han cumplido con un proceso de varios años y ya han ejecutado diversos géneros líricos como *lied*, *chanson*, *canzone*, canción de arte, entre otros, lo que les otorga las bases técnicas y musicales para hacerse cargo de un recital exigente.

Los estudiantes se verán beneficiados con la elaboración de una Gala Lírica puesto que es una herramienta oportuna si se trata de fortalecer la experiencia vocal con fundamentos escénicos que complementen el trabajo técnico que reciben semanalmente, éste consiste en asignar repertorio de cámara (para voz y piano) pero no necesariamente pretende realizar montajes escénicos.

Este enfoque, aunque efectivo desde el punto de vista técnico-vocal, priva al estudiante de un desenvolvimiento teatral que le permita descubrir nuevas sensaciones, efectos, virtudes o limitaciones que desarrollen su conciencia corporal.

Aunado a este trabajo vocal y escénico, se fomentarán las experiencias de ensamble logrando desarrollar entre los participantes valores como compañerismo, confianza y solidaridad; alcanzarán también una perspectiva distinta de la música y del canto, enriqueciendo así su crecimiento cognitivo, convirtiendo su educación en una verdadera formación integral.

Objetivo general

Elaborar una propuesta pedagógica para la realización de galas líricas con estudiantes de canto.

Objetivos específicos

- Reconocer las características y posibilidades vocales de cada estudiante.
- Implementar conceptos técnicos musicales mediante la educación vocal.
- Adquirir destrezas interpretativas por medio de la ejecución vocal individual y grupal de fragmentos de obras escénico-musicales.
- Aprender conceptos y técnicas de la acción dramática en la ejecución vocal.

Marco Teórico

La formación vocal se inclina hacia el canto lírico, los estudiantes que forman parte de este proyecto ya superaron el proceso inicial de conocer los órganos que intervienen en la fonación vocal, normalmente llamado aparato fonador, y la función de cada uno de ellos, técnicas básicas para el uso pertinente del diafragma, cómo almacenar y racionalizar el aire para su correcta función, el manejo de la columna de aire y la dirección que debe tener el sonido para ubicarse correctamente en los resonadores. Han interpretado repertorio universal de cámara en italiano, español, alemán, francés y han comprendido las diferencias en las composiciones de los distintos periodos de la historia; todo esto les da bagaje, criterio y discernimiento para integrar otras disciplinas artísticas a la ejecución vocal.

El abordaje de la técnica vocal es una mezcla entre lo que Nicolás Alessandróni ha denominado Pedagogía Vocal Tradicional, Pedagogía Vocal Contemporánea y Pedagogía Vocal Holística. En la primera de ellas, el autor comenta que “la utilización de expresiones metafóricas (comúnmente denominadas imágenes) responde al hecho de que toda la didáctica de la voz estuviera apoyada en las experiencias individuales de los maestros y en la manera en que éstos las traducían en palabras, centrándose principalmente en sus propiocepciones acústicas y fisiológicas” (Alessandróni, 2014, p.11). Esto se refiere a conceptos habituales que manejan los docentes vocales, como por ejemplo *bostezo* o *apoyo*, que no necesariamente son exactos, pero que en su descripción “dibujan” en la mente del estudiante una idea que pretende resolver algún dilema vocal.

La segunda propuesta enuncia que “el objetivo de este paradigma pedagógico interdisciplinario estuvo vinculado a conocer en detalle el funcionamiento fisiológico-orgánico del proceso fonatorio y analizar las condiciones evolutivas del instrumento vocal” (Alessandroni, 2014, p.21). Es decir, se utiliza un lenguaje más técnico y prácticamente se evitan las imágenes ambiguas para dar lugar a una base teórica que describa con precisión lo que ocurre en el cuerpo en la emisión vocal, por ejemplo, históricamente le hemos llamado “cuerdas vocales” al lugar de la laringe donde el aire vibra y se produce el sonido, sustituiremos ese término por “pliegues vocales”, lo correcto desde el punto de vista anatómico.

Para la tercera, en la revista “Vocalidades: la voz humana desde la interdisciplina” (2019), Alessandroni se enfoca en cinco conjuntos de aportes y los ubica en la siguiente figura:

Figura 1.

Conjuntos de aportes que nutren la Pedagogía Vocal Holística.

Tomado de *Fundamentos y principios para una pedagogía vocal holística* (p.224), por Alessandroni, N. (2019). Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal.

La figura anterior representa una perspectiva más completa de la clase de canto, ya que involucra la visión de la Pedagogía Vocal Tradicional y Pedagogía Vocal Contemporánea sin separar una de la otra, esto se da porque es más comprensible para la persona estudiante tener un balance de conceptos, inclinarse únicamente hacia una Pedagogía Tradicional es perder la oportunidad de dilucidar cómo y porqué se producen las diferentes sensaciones en el cuerpo durante la práctica vocal, y basar el trabajo técnico en una Pedagogía Contemporánea es riesgoso por ser una propuesta limitada, no invita al descubrimiento sensorial y puede no ser estimulante para algunos estudiantes porque no incluye los aspectos

afectivos de la ejecución vocal. Otro detalle que la Pedagogía Holística sugiere es la suma de los diferentes estilos y dinámicas musicales como parte del desafío vocal a la hora de la ejecución de una obra, por ejemplo, hacer un crescendo y un decrescendo en medio de una nota larga es un reto técnico por el control de aire que se requiere, o bien una obra plagada de agilidades que demanda un dominio técnico importante para que la línea vocal siempre esté limpia, entre muchos otros aspectos interpretativos. Por último, se toman en cuenta aspectos psicológicos y sociales no solamente del estudiante, sino también del docente, quiénes fueron los mentores del profesor, en qué condiciones recibió su formación y cómo se ha desarrollado como educador, todo eso de alguna manera afecta la interacción y el desempeño de una clase de técnica vocal.

Presentación pública

El canto está íntimamente relacionado con algunas bases del teatro, en los centros de enseñanza superior se ofrecen espacios donde el cantante en formación puede recibir ciertos fundamentos convenientes, pero muchas personas estudiantes de canto carecen de esta oportunidad. Se analizó el texto de las obras y se hizo una exploración de la acción dramática con un procedimiento que más adelante se explicará. Además, más allá de una preparación corporal, se abordó cada obra del repertorio desde un punto de vista mental y emocional para entender cada personaje que se interpretó y cómo se debe expresar en escena.

La evaluación crítica a la que ha sido sometido un músico en su proceso de formación académica podría causarle una auto-presión inconsciente a la hora de enfrentarse al público y privarse del deleite por la exigencia a la que se encadena. No se pretende poner en entredicho el valor de ejecutar cualquier obra con una técnica depurada, se entiende que la técnica es fundamental, pero en este proyecto se dio especial énfasis a la satisfacción de mostrar el esfuerzo de los estudiantes ante el público y de qué manera pueden aproximarse a tal exposición sin que sea una experiencia adversa.

De acuerdo con Hagen “La solución fundamental no reside en la técnica de interpretación sino en el desarrollo de una ética rigurosa de trabajo y de disciplina. Sólo si cumplimos estos dos principios lograremos aplicar nuestra técnica correctamente.” (Hagen, 2002, p.179). Se trabajó bajo esta premisa, es decir, desde su inicio, la correcta organización de este trabajo colaboró con el manejo de la preocupación por la exposición pública, ya que los estudiantes fueron testigos

del cumplimiento ordenado de cada etapa, abordando todo el proceso con sosiego. La preparación de un proyecto musical de esta índole empieza desde la disciplina, la planificación fue fundamental para poder distribuir la inversión de tiempo que se hizo entre las clases de técnica vocal, los ensayos musicales individuales y colectivos, con las diferentes responsabilidades laborales que realiza cada estudiante. Cada paso fue en función de la exposición pública (algo inherente a las artes en general).

Una gala lírica carece generalmente de una escenografía que sitúe al público en un espacio y tiempo específico, de ahí la importancia de una interpretación expresiva que le asista al oyente para entender la dinámica de una obra sin tantos detalles de contexto. Para una presentación pública se debe pensar en la importancia de la comunicación con el espectador, esto no se refiere a las obras que fueron compuestas en un idioma distinto al español, independientemente del idioma existe un mensaje emotivo que cada personaje debe manifestar. Comúnmente se denomina “fraseo” al intento por sensibilizar una línea melódica específica; para favorecer la comprensión de este concepto, se propuso a los estudiantes una técnica propia donde se analiza la acción dramática tratando de determinar cada frase musical de una obra con un verbo en infinitivo.

Según Prieto (2005) “la acción dramática es la esencia del teatro y se expresa a través de antagonistas que hablan, actúan y se transforman. Hasta las pausas breves o extensas son, o prolongaciones de las palabras emitidas, o introducciones a los nuevos temas en que las palabras nos sitúan”. Esta afirmación está dirigida principalmente hacia el trabajo de los actores y las actrices de teatro, pero en este proyecto, además de las palabras, se utilizó la música

como parte de los movimientos, es decir de las acciones. “Un verbo representa acción [...] Alguien debe actuar. Este alguien es un ser humano; por ello debemos estar familiarizados con el ser humano para seguir y comprender la acción. Por otra parte, no es posible entender al ser humano a menos que actúe. Sólo cobra vida a través de la acción” (Vale, 1996, p.88).

Este es un ejemplo de cómo podemos crear acciones a través de verbos que nos generen movimientos escénicos claros y naturales sin tener el contexto teatral de la obra original.

Dueto Carolina y Javier de la zarzuela “*Luisa Fernanda*”, primer acto

Carolina:

Caballero de alto plumero, ¿dónde camina tan pinturero?

Los caminos que van a la gloria son para andarlos con parsimonia.

Javier:

Señorita que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?

Me parece que pasan de ciento, como las plumas de mi plumero.

En esta escena Carolina aborda sorpresivamente a Javier, para esto se puede generar una acción con verbos en infinitivo tales como “rondar” o “cortejar”, así el acercamiento será comprensible para el ejecutante y el público, y para la respuesta de Javier podemos utilizar “galantear” o “adular” dando a entender que

él no solo aprueba el encuentro que propicia Carolina, sino que además corresponde con una actitud similar.

Metodología

Para un concierto de diez números musicales fueron escogidas cuatro voces de diferente clasificación (tesitura): una soprano, una mezzosoprano, un tenor y un barítono, primeramente, por el reto que requiere el trabajo técnico en voces de distinto registro y posibilidades, pero también por lo enriquecedor y entretenido que resulta combinar y armonizar colores desiguales. Los participantes son estudiantes del investigador y fueron seleccionados por el nivel de ejecución vocal y compromiso hacia su proceso técnico, dos son estudiantes de la Escuela Municipal de Música de La Unión y otros dos reciben formación vocal de manera privada. Para el montaje de la Gala Lírica se trabajó con una pianista acompañante que se encarga de dar aportes de musicalidad y estilo según la obra que estén interpretando. A cada estudiante se le designó repertorio específico y se distribuyó de la siguiente manera:

Angie Cornejo, soprano

- *Mein Herr Marquis* (“*Die Fledermaus*”, Johann Strauss)
- *Todas las mañanitas* (“*Don Gil de Alcalá*”, Manuel Penella Moreno)
- *La ci darem la mano* (“*Don Giovanni*”, Wolfgang Amadeus Mozart)
- *Caballero del alto plumero* (“*Luisa Fernanda*”, Federico Moreno Torroba)

Andrea Fernández, mezzosoprano

- *La Tarántula* (“*La Tempranica*”, Gerónimo Giménez)
- *Todas las mañanitas* (“*Don Gil de Alcalá*”, Manuel Penella Moreno)

- Cállate corazón (“*Luisa Fernanda*”, Federico Moreno Torroba)
- Lippen Schweigen (“*Die lustige Witwe*”, Franz Lehár)

Juan Pablo Barrientos, tenor

- Una furtiva lagrima (“*L’elisir d’amore*”, Gaetano Donizetti)
- Cállate corazón (“*Luisa Fernanda*”, Federico Moreno Torroba)
- In un coupé (“*La Bohème*”, Giacomo Puccini)
- Caballero del alto plumero (“*Luisa Fernanda*”, Federico Moreno Torroba)

Felipe Maldonado, barítono

- Non più andrai (“*Le nozze di Figaro*”, Wolfgang Amadeus Mozart)
- In un coupé (“*La Bohème*”, Giacomo Puccini)
- La ci darem la mano (“*Don Giovanni*”, Wolfgang Amadeus Mozart)
- Lippen schweigen (“*Die lustige Witwe*”, Franz Lehár)

Esta disposición en el repertorio fue pensada para que cada estudiante tuviera un número musical solista y tres duetos, con lo cual tiene la oportunidad de mostrarse franca y abiertamente ante el público y de la misma manera exponer un trabajo grupal que llenará de matices y colores diversos el concierto.

Cronología

1º Sesión, 7 de agosto	Entrega de materiales, lectura y documentación auditiva de todas las obras
2º Sesión, 14 de agosto	Revisión de notas y análisis de la acción dramática: Mein Herr Marquis, La Tarántula y Todas las mañanitas
3º Sesión, 21 de agosto	Revisión de notas y análisis de la acción dramática: Una furtiva lacrima, Non piú andrai e In un coupé
4º Sesión, 28 de agosto	Revisión de notas y análisis de la acción dramática: Mein Herr Marquis, Non piú andrai y La ci darem la mano
5º Sesión, 4 de setiembre	Revisión de notas y análisis de la acción dramática: La Tarántula, Una furtiva lagrima y Lippen schweigen
6º Sesión, 11 de setiembre	Revisión de notas y análisis de la acción dramática: Cállate corazón y Caballero del alto plumero
7º Sesión, 18 de setiembre	Revisión del programa completo
8º Sesión, 25 de setiembre	Revisión del programa completo
9º Sesión, 9 de octubre	Ensayo con pianista
10º Sesión, 16 de octubre	Ensayo con pianista

Planeamientos didácticos

Planeamiento de clase No. 1, 7 de agosto, 2021		
Institución: No aplica		
Docente: Juan Pablo Gómez Quirós		Estudiantes: Angie Cornejo, Andrea Fernández, Juan Pablo Barrientos, Felipe Maldonado
Objetivo general		
Reconocer cada número musical.		
Objetivos específicos		
Estudiar las notas musicales y la fonética de cada número.		
Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
-La ci darem la mano (W.A. Mozart) -Non più andrai (W. A. Mozart) -Mein Herr Marquis (Johann Strauss) -Lippen Schweigen (Franz Lehár) -In un coupé (Giacomo Puccini)	Una vez entregada cada obra asignada, se trabajará con los estudiantes la fonética (pronunciación correcta del idioma respectivo) del italiano y alemán y las notas de cada uno de sus números, todo esto se documentará en archivos de audio y se compartirá de inmediato para estudio personal de cada intérprete.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Se compartirá de inmediato el archivo de audio para estudio personal de cada intérprete.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X

Pendientes/Tareas

Enviar audio con los textos hablados para darle seguimiento a la correcta pronunciación.

Reflexión

Un punto positivo es que los estudiantes muestran una gran disposición para participar de este proyecto, el ambiente de camaradería y buen humor era esperable, de hecho fue uno de los aspectos a considerar a la hora de la escogencia de los participantes y dichosamente fue un acierto. Angie nos comunica que está embarazada y se genera una cercanía agradable en el grupo. 100% empáticos.

Planeamiento de clase No. 2, 14 de agosto, 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Andrea
Fernández

Objetivo general

Analizar el estudio personal de las estudiantes femeninas.

Objetivos específicos

Examinar individualmente a las estudiantes para fomentar y planificar el trabajo conjunto.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
-Mein Herr Marquis (Johann Strauss) -La Tarántula (Gerónimo Giménez) -Todas las mañanitas (Manuel Penella Moreno)	Ensayo únicamente con las voces femeninas, será una sesión a modo de clase maestra donde se compartirá el trabajo individual de cada una de ellas para fortalecer el entendimiento en el dueto común.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Cada estudiante será testigo del trabajo de su compañera antes de cantar el dueto.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética		X	
Dicción		X	
Afinación			X
Ritmo			X
Acople			X
Acción Dramática		X	

Pendientes/Tareas

Se le recomienda a la soprano trabajar con mayor detalle la fonética del alemán, revisar primero el texto hablado antes de cantarlo.

Reflexión

Angie y Andrea comparten varias características, Andrea es madre de familia, tienen edades similares, gustos musicales, manejan un humor parecido, el ensayo se torna liviano y fraterno, disfrutan mucho el rato juntas y la entretenida casualidad de que sus voces se complementen, aunque a veces aparecen excesivos comentarios y conversaciones ajenas a la práctica que generan desconcentraciones, ese aspecto se debe mejorar.

Planeamiento de clase No. 3, 21 de agosto, 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Juan Pablo Barrientos,
Felipe Maldonado

Objetivo general

Analizar el estudio personal de los estudiantes masculinos

Objetivos específicos

Examinar individualmente a los estudiantes para fomentar y planificar el trabajo conjunto.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
-Una furtiva lagrima (Gaetano Donizetti) -Non più andrai (W.A. Mozart) -In un coupé (Giacomo Puccini)	Ensayo únicamente con las voces masculinas, será una sesión a modo de clase maestra donde se compartirá el trabajo individual de cada uno de ellos para fortalecer el entendimiento en el dueto común.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Cada estudiante será testigo del trabajo de su compañero antes de cantar el dueto.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople	X		
Acción Dramática	X		

Pendientes/Tareas
El trabajo se realizó con el barítono puesto que el tenor no asistió al ensayo.
Reflexión
Se perdió la oportunidad de tener un ensayo cordial tal como sucedió con las voces femeninas, Felipe llegó con sus partes seguras, estudiadas y casi memorizadas, hubo que trabajar aspectos de motivación para que no perdiera el interés ante la ausencia repentina del tenor, cantamos juntos y logró llevarse una idea concreta de la obra.

Planeamiento de clase No. 4, 28 de agosto, 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Felipe Maldonado

Objetivo general

Incorporar voces de registros desiguales para fomentar el trabajo en equipo y la armonización vocal.

Objetivos específicos

Reconocer las características y dificultades vocales de la persona con la que interpretará un dueto.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
-La ci darem la mano (W.A. Mozart) -Non più andrai (W. A. Mozart) -Mein Herr Marquis (Johann Strauss)	Ensayo con la soprano y el barítono, sesión a modo de clase maestra donde cada estudiante tratará de comprender las dificultades de su pareja para sensibilizar el desempeño conjunto simultáneo.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Cada estudiante será testigo del trabajo de su compañero antes de cantar el dueto.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople			X
Acción Dramática			X

Pendientes/Tareas
Para ser un primer ensayo fue una ejecución sobresaliente, queda de una vez pendiente la memorización de la obra.
Reflexión
Angie posee cualidades técnico-vocales muy positivas, es un gusto apreciar la sensibilidad con la que ejecuta las obras, contagia a Felipe y se logra una musicalidad grupal satisfactoria, debe empezar a trabajar la memoria porque la mirada siempre hacia la partitura le resta movimiento escénico y comunicación con el compañero que se muestra muy seguro con el repertorio.

Planeamiento de clase No. 5, 4 de septiembre, 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Andrea Fernández, Juan Pablo Barrientos, Felipe Maldonado

Objetivo general

Incorporar voces de registros desiguales para fomentar el trabajo en equipo y la armonización vocal.

Objetivos específicos

Reconocer las características y dificultades vocales de la persona con la que interpretará un dueto.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
-La Tarántula (Gerónimo Giménez) -Una furtiva lagrima (Gaetano Donizetti) -Lippen schweigen (Franz Lehár)	Ensayo con la mezzosoprano, el tenor y el barítono, sesión a modo de clase maestra donde cada estudiante tratará de comprender las dificultades de su pareja para sensibilizar el desempeño conjunto simultáneo.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Cada estudiante será testigo del trabajo de su compañero antes de cantar el dueto correspondiente.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople			X
Acción Dramática			X
Pendientes/Tareas			

El trabajo se realizó con la mezzosoprano y el barítono puesto que el tenor no asistió al ensayo.

Reflexión

Notable estudio personal de cada estudiante, La Tarántula es una obra difícil, con mucho texto y requiere de mucho control en la respiración, Andrea logra resolver todos esos aspectos cabalmente, si bien es cierto le falta trabajar el idioma alemán para ganar fluidez y claridad, logra compensar con musicalidad y continuidad en cada frase, debe trabajar ese detalle; Felipe sigue siendo un estudiante aplicado y seguro, su repertorio muestra un claro avance en cada sesión. Se abre una franca posibilidad de que el tenor quede fuera del proyecto por motivos personales.

Planeamiento de clase No. 6, 11 de septiembre, 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Juan Pablo Barrientos

Objetivo general

Incorporar voces de registros desiguales para fomentar el trabajo en equipo y la armonización vocal.

Objetivos específicos

Reconocer las características y dificultades vocales de la persona con la que interpretará un dueto.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
-Cállate corazón (Federico Moreno Torroba) -Caballero del alto plumero (Federico Moreno Torroba)	Ensayo con la soprano, la mezzosoprano y el tenor, sesión a modo de clase maestra donde cada estudiante tratará de comprender las dificultades de su pareja para sensibilizar el desempeño conjunto simultáneo.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Cada estudiante será testigo del trabajo de su compañero antes de cantar el dueto correspondiente.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople	X		
Acción Dramática			X

Pendientes/Tareas

El trabajo se realizó con la soprano puesto que el tenor no asistió al ensayo.

Reflexión

Oficialmente el tenor queda fuera del proyecto, se procede a reacomodar el programa para continuar únicamente con tres voces. No siento que sea recomendable buscar un sustituto, se aprovecha el tiempo para revisar las obras solistas de la soprano que muestra fluidez y solidez vocal, comentó que ha tenido algunos altibajos de salud debido a su estado pero en la ejecución de las obras no se nota, esto habla de su compromiso y seriedad para abordar el proyecto.

Planeamiento de clase No. 7, 18 de septiembre 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Andrea
Fernández, Felipe Maldonado

Objetivo general

Realizar un ensayo con el programa completo de memoria.

Objetivos específicos

Reconocer las dificultades del trabajo escénico.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
Programa completo	Ensayo con los tres participantes, sesión a modo de clase maestra donde se trabajará el programa completo de memoria.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Primera revisión del programa completo de memoria.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople			X
Acción Dramática		X	
Memoria		X	
Pendientes/Tareas			

Aún falta trabajo de memorización del repertorio, se cambia el repertorio de la soprano y se agregan dos obras más, una para la mezzosoprano y otra para el barítono.

Reflexión

Obras agregadas: Saper vorreste (Un ballo in maschera, Giuseppe Verdi) La Canción de Ruiseñor (Doña Francisquita, Amadeo Vives), Spesso vibra per suo gioco (La caduta de Decemviri, Alessandro Scarlatti) y Ha già vinta la causa (Le nozze di Figaro, W.A. Mozart), todas las obras leídas y con audios de estudio grabados.

Planeamiento de clase No. 8, 25 de septiembre 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Andrea
Fernández, Felipe Maldonado

Objetivo general

Realizar un ensayo con el programa completo de memoria.

Objetivos específicos

Reconocer las dificultades del trabajo escénico.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
Programa completo	Ensayo con los cuatro participantes, sesión a modo de clase maestra donde se trabajará el programa completo de memoria.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Segunda revisión del programa completo de memoria.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople		X	
Acción Dramática		X	
Memoria		X	
Pendientes/Tareas			

Pendiente todavía la memorización de las obras y un trabajo más profundo del manejo escénico.

Reflexión

Obras maduras desde el punto de vista vocal, no se percibe desánimo por el cambio en el programa, más bien se asume como un reto positivo, únicamente Felipe tiene las obras aprendidas, las voces femeninas necesitan trabajar la memorización del repertorio para poder trabajar los movimientos escénicos sin trabas.

Planeamiento de clase No. 9, 9 de octubre 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Andrea
Fernández, Felipe Maldonado

Objetivo general

Realizar un ensayo general con pianista acompañante.

Objetivos específicos

Desarrollar un simulacro de recital.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
Programa completo	Ensayo con los cuatro participantes, sesión donde se realizará un simulacro de recital.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Primera sesión con pianista acompañante.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople		X	
Acción Dramática		X	
Memoria			X
Pendientes/Tareas			

Aunque se mejora en la memorización de las obras, falta soltura y claridad en el trabajo escénico, se solicita envío de videos para dar retroalimentación oportuna.

Reflexión

Por un imprevisto Felipe tuvo que retirarse del ensayo y no logró trabajar todo su repertorio con la pianista, Angie y Andrea se mostraron seguras incluso con el repertorio más reciente, muy positivo el comportamiento con la pianista, el entendimiento y el respeto hacia la figura del músico acompañante, en general un ensayo satisfactorio.

Planeamiento de clase No. 10, 16 de octubre 2021

Institución: No aplica

Docente: Juan Pablo Gómez Quirós

Estudiantes: Angie Cornejo, Andrea
Fernández, Felipe Maldonado

Objetivo general

Realizar un ensayo general con pianista acompañante.

Objetivos específicos

Desarrollar un simulacro de recital.

Contenidos	Actividades de mediación	Estrategias de evaluación
Programa completo	Ensayo con los cuatro participantes, sesión donde se realizará un simulacro de recital.	Ejecución vocal con retroalimentación del profesor.

Recursos: Piano, partituras, dispositivo para documentar audio.

Rúbricas

Descripción de la tarea:

Segunda sesión con pianista acompañante.

Criterios de evaluación	Nivel de logro 1	Nivel de logro 2	Nivel de logro 3
Fonética			X
Dicción			X
Afinación			X
Ritmo			X
Acople		X	
Acción Dramática			X
Memoria			X
Pendientes/Tareas			
Pendiente trabajo de sensibilización de las obras grupales, mejora notoria en aspectos de memorización y trabajo escénico.			
Reflexión			
Programa prácticamente listo, queda únicamente madurar las obras, interiorizarlas muscularmente y reforzar una y otra vez todos los conceptos, positivo el ambiente,			

lleno de motivación, es muy valioso este nivel de confianza y apoyo que los estudiantes muestran con este proyecto. Eternamente agradecido.

Mecanismos de evaluación individual

1: Muestra poco dominio del repertorio y desinterés en aprenderlo.

2: Muestra poco dominio del repertorio, pero hace un esfuerzo por aprenderlo.

3: Muestra pocas dificultades con el repertorio, pero requiere de más horas de práctica.

4: Muestra pocas dificultades con el repertorio y avanza lo necesario.

5: Muestra dominio del repertorio y mucho interés en el proyecto.

Angie Cornejo, Soprano

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5
Estudio personal y horas de práctica				x	
Memorización de notas musicales e idioma			x		
Abordaje técnico-vocal					x
Compresión de la acción dramática				x	
Trabajo en equipo					x

Andrea Fernández, Mezzosoprano

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5
Estudio personal y horas de práctica					x
Memorización de notas musicales e idioma				x	
Abordaje técnico-vocal					x
Compresión de la acción dramática				x	
Trabajo en equipo					x

Juan Pablo Barrientos, Tenor

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5
Estudio personal y horas de práctica	x				
Memorización de notas musicales e idioma	x				
Abordaje técnico-vocal	x				
Compresión de la acción dramática	x				
Trabajo en equipo	x				

Felipe Maldonado, Barítono

Aspectos a evaluar	1	2	3	4	5
Estudio personal y horas de práctica					x
Memorización de notas musicales e idioma					x
Abordaje técnico-vocal					x
Compresión de la acción dramática					x
Trabajo en equipo					x

Informes parciales

Informe parcial	Fecha de entrega	Contenido
1	23/08/2021	Abordaje del repertorio
2	13/08/2021	Aprehensión de todos los números musicales
3	18/10/2021	Desempeño en los simulacros de recital

Conclusiones

Se logró una estrategia pedagógica lo suficientemente sólida como para conseguir que los estudiantes abordaran repertorio operático con todo lo que esto comprende. Independientemente de los inconvenientes que se hayan presentado con la salida de uno de los integrantes del trabajo y el embarazo de una de las chicas, la escogencia de las personas fue atinada, grandes responsables del cumplimiento cabal de cada uno de los objetivos, personas con sensibilidad hacia la música, con gusto por el canto y con un claro compromiso, empeño y lealtad, afrontando con seriedad la propuesta musical y escénica, lo cual se puede considerar como un comportamiento profesional. Tanto el docente como cada estudiante, lograron reconocer de manera transparente y amistosa las posibilidades vocales y escénicas de cada uno de ellos para enfrentarse al repertorio asignado, la disposición a la hora de trabajar contribuyó en gran parte a la aprehensión de los conceptos, logrando llevar de la mano la ejecución de diferentes estilos musicales junto con la propuesta escénica de análisis de la acción dramática.

Este proyecto, desde su concepción, tuvo como fin buscar resultados cualitativos y crear un espacio seguro donde cualquier persona amante de la música y el canto pudieran demostrar sus posibilidades técnico-vocales, en ese sentido se afirma que fue un trabajo satisfactorio. En un principio se tomaron en cuenta cuatro estudiantes, cada uno con una tesitura distinta, para exponer la dificultad que representa la manipulación de voces diversas.

Por motivos ajenos al proyecto, la voz de *tenor* no se pudo mostrar, debido a esta situación se intentó sustituir con otra voz femenina pero el reajuste del programa, así como los posibles ensambles a ejecutar, se alejaban demasiado del ordenamiento establecido desde el inicio y generaron incomodidad entre los estudiantes. Por lo tanto, se decidió agregar más obras solistas y dejar el trabajo con tres intérpretes.

La Licenciatura en la Enseñanza del Canto trae de manera tácita la apertura del canto lírico y el trabajo técnico-vocal, es un acercamiento y un compartir de conocimiento con la comunidad en general, muchas personas interesadas en la ejecución del canto lírico no cuentan con la oportunidad de pertenecer a una institución de educación superior que por su parte tiene un criterio de escogencia particular, y quien no cumpla con ese perfil deseado, no es tomado en cuenta; estas personas pueden confiar en los profesionales que se egresan de esas instituciones, existe la suficiente preparación para formar cantantes de dominio técnico óptimo, lo cual enriquece el medio artístico en general y no solo por la educación vocal, sino también porque se puede aprovechar que muchas de estas personas tienen otras profesiones y pueden incorporar diferentes disciplinas a la actividad artística, algo que de por sí ya muchos músicos con formación académica están haciendo.

Las personas que se dedican a la formación vocal deben realizar proyectos similares a este, no se debe abordar con titubeo el trabajo con personas de un bagaje musical elemental o en un proceso semi-profesional, la generación de espacios para la ejecución del canto lírico en ambientes no académicos es una apertura cultural necesaria por la sensibilidad auditiva que concede. Experimentar

el canto cambia radicalmente la percepción del propio cuerpo y en consecuencia la percepción del entorno en general. Gracias al acercamiento y entendimiento del gran público a una manifestación artística como esta, se tiene un mayor aprecio por las diferentes demostraciones o movimientos musicales y el deseo de formar parte de ellas. La sociedad lo necesita.

Referencias Bibliográficas

Alessandroni, N. (2014). *Las expresiones metafóricas en Pedagogía Vocal: entre la didáctica y la significación cognitiva*. Buenos Aires, Argentina: Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal

Alessandroni, N., Torres Gallardo B., Beltramonte, C. (2019) *Vocalidades: la voz humana desde la interdisciplina*. Buenos Aires, Argentina: Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal

Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. (Trad. Elena Vilallonga) Alba Editorial, S.L.U. (Trabajo original publicado en 1991)

Prieto, R. (2005) Teatro o literatura: una oposición artificial. *Creación e Investigación Teatral del CELCIT, Volumen 28*.

Recuperado de <https://www.celcit.org.ar/publicaciones/revista-teatro-celcit/22/28/>

Real Academia Española (s.f.). Diletante. En *Diccionario de la lengua española*.

Recuperado el 26 de mayo de 2021, de <https://dle.rae.es/diletante>

Vale, E. (1996). *Técnicas del guion para cine y televisión*. (Trad. Miguel Wald) Editorial Gedisa, S.A. (Trabajo original publicado en 1982)