

CANTO

¿Qué es?

El canto es la expresión sincera de nuestros sentimientos más íntimos, nuestros afectos, miedos, tristezas, alegrías etc.

La acción de cantar, que puede ser desarrollada por un ser humano o un animal, consiste en generar sonidos que resultan melodiosos y, por lo general, agradables al oído de las personas.

El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador (voz) humano, siguiendo una composición musical. El canto tiene un rol importante dentro de la música porque es el único medio musical que puede integrar texto a la línea musical.

La voz es nuestra carta de presentación. Cantar hace que nuestra vida sea más saludable. Permite relajarse y descansar mejor.

Favorece la secreción de endorfinas, hormona que produce la alegría, provocando incluso la euforia.

Es un antiestrés natural ya que permite liberar eficazmente las emociones que en muchos casos, son el origen de tensiones inexplicables. Aumenta la capacidad pulmonar y tu capacidad de concentración.

Se le considera un verdadero deporte completo porque mejora la respiración, logra una excelente relajación, desapareciendo las tensiones musculares. Ejercita los músculos faciales y abdominales.

Al cantar se adopta una postura correcta obligando a la espalda, a distender los hombros, colocando adecuadamente la pelvis hacia delante y, alineando el mentón que como plus, beneficia a la columna vertebral, reduciendo los dolores de espalda.

Es excelente contra la monotonía y la tristeza. Genera felicidad al aumentar la memoria, la confianza y la autoestima.

Mediante la respiración que se ejerce al cantar, se mejora la circulación y se disminuye la presión arterial.

Asistir a clases de canto, brinda la oportunidad de hacer nuevos amigos.

Aumenta tu confianza y tu círculo de amistades.

Te pone de buen humor, te ayuda a liberarte y ser más feliz, te hace más sensible y te da la posibilidad de expresarte.

Así que con todo esto yo creo que tienes muchas razones para animarte a empezar a cantar no?

Objetivos

1. Demostrar un control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática que posibilite una correcta emisión, afinación y articulación de la voz.
2. Conocer las características físicas de su instrumento así como su funcionamiento fisiológico para obtener un mejor aprovechamiento del mismo.

3. Desarrollar el control de su aparato respiratorio, aparato fonador y aparato resonador.
4. Conocer las características y posibilidades de la propia voz (extensión, timbre, flexibilidad, cualidades expresivas, etc.) y saber utilizarlas correctamente en la interpretación.
5. Emplear la fonética adecuada en relación con el idioma cantado y una dicción que haga inteligible el texto.
6. Desarrollar sus conocimientos musicales a nivel de lenguaje para poder tener independencia a la hora de estudiar.
7. Desarrollar su capacidad auditiva para obtener una buena afinación.
8. Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.
9. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar progresivamente los conocimientos musicales para la improvisación con la voz.
10. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de una dificultad adecuada a este nivel.
11. Conocer las características propias de cada estilo así como las diferencias entre ellos y aplicar dichos conocimientos estilísticos a cada repertorio.
12. Desarrollar la capacidad de autocrítica.
13. Desarrollar la capacidad interpretativa necesaria para afrontar un personaje con texto o cantar un aria, romanza o canción con conocimiento de qué se dice y cómo se dice en cada momento.
14. Adquirir un control del cuerpo para que la interpretación sea natural y convincente.
15. Conseguir que venzan sus miedos e inseguridades a la hora de cantar.

16. Potenciar su amor al canto y a la música en general y que desarrollen su entusiasmo hacia la asignatura y sus ganas de cantar.
17. Que el alumno consiga un método de estudio que le permita trabajar solo y continuar la ejercitación del mismo.
18. Habilidad para empastar con otras voces.
19. Obtener el mayor aprovechamiento de cada voz en función de la edad y de las patologías provenientes de este hecho. Personas mayores tremolo en la voz o disfonías por la edad y adolescentes aire en la voz o galleo producido por la muda vocal.

Contenidos conceptuales

1. Aparato respiratorio.
2. Aparato fonador.
3. Aparato resonador.
4. Calentamiento Vocal, Corporal y Articulatorio.
5. Dinámicas musicales: reguladores, fraseo.
6. Extensión de la voz.
7. Aumento de la capacidad respiratoria.
8. Timbre y colores vocales.
9. Percepción total de las sensaciones fonatorias.
10. Capacidad auditiva y afinación .
11. Repertorio: Ópera, Zarzuela, Oratorio, Lied, Melodie francesa, Teatro Musical etc..
12. Memoria.
13. Lectura a primera vista.

14. Audiciones.
15. Práctica de conjunto: música de cámara o grupal.
16. Escena: con música o con texto integrado.
17. Cuidado de la voz e influencias de las alteraciones físicas.

Contenidos procedimentales

1. Realización de ejercicios de calentamiento de corporal y de relajación para preparar el cuerpo para cantar.
2. Realización de ejercicios de respiración para control de la respiración costo-diafragmática y ampliación de fiato (capacidad de aire).
3. Realización de ejercicios para desarrollar el control de la posición de lengua, mandíbula, paladar y laringe.
4. Calentamiento vocal adaptado a la problemática de cada alumno en el que se trabajaran ejercicios para corregir aire en la voz , engolamiento, voz en garganta y cualquier tipo de problema vocal.
5. Vocalizaciones específicas para trabajar ataques de primeras notas, colocación en resonadores, agilidades, picados, extensión de la voz, homogeneidad de registro, notas largas, reguladores, etc..
6. Realización de ejercicios para la toma de conciencia y relajación de la lengua, mandíbula, paladar, laringe y todos los elementos que intervienen en la fonación.
7. Interpretación de una obra solista, dúo, trio o conjunto en función de las necesidades del grupo con acompañamiento de piano en la que se pondrá en practicar todo lo que se va aprendiendo en clase.
8. Utilización de grabadora para que desarrollen la capacidad de escucharse y acostumbrarse a su propio sonido además de ayudarles a recordar lo corregido en clase.

9. Grabación por parte de la profesora de las melodías de cada uno, el acompañamiento del piano y las obras cantadas si es necesario para facilitar el estudio en casa.
10. Realización de ejercicios de dicción para que tengan una buena pronunciación de todas las lenguas que utilicen en clase.
11. Análisis del texto en clase para enfocar la interpretación de la canción hacia el sitio correcto.
12. Escucha activa del resto de compañeros. Si llegan y hay otra clase entran para acostumbrarse a cantar unos delante de otros y perder sus miedos y además para aprender desde la posición de alumno oyente, que también es muy interesante, porque no tienen la presión de hacerlo ellos y muchas veces lo entienden mejor.
13. Colaboración entre los diferentes grupos para que no se acostumbren a cantar siempre con las mismas personas.
14. Realización de ejercicios actorales con sus canciones para que las interpreten desde distintos puntos de vista y desarrollen su capacidad interpretativa y rompan con su timidez y sus miedos.
15. Visionado de videos para entender la fisiología vocal y el funcionamiento de su instrumento.
16. Recomendación de lecturas sobre técnica vocal para que vayan desarrollando un criterio propio.
17. Visionado de escenas e interpretaciones relevantes para que vayan adquiriendo herramientas para su propia interpretación actoral y musical.

Contenidos actitudinales

1. Interés.
2. Asistir a las clases con regularidad.
3. Respeto a los profesores, compañeros, a la escuela y a la música.

Estrategias metodológicas

Como en toda labor educativa, es el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumno el fin último que se persigue, además de fomentar la ilusión y el interés del alumno por seguir aprendiendo, a ser posible, el resto de su vida.

A lo largo de un proceso de aprendizaje de estas características, el profesor ha de ser el conductor , asesor además de orientador de las capacidades del alumno, que a la vez que procura soluciones concretas a problemas o dificultades igualmente concretos, debe, en todo aquello que tenga un carácter más general, poner interés en proporcionar distintas posibilidades y transmitir al alumno la idoneidad de las mismas , debe ser primordial en el docente el estimular y ampliar la receptividad y la capacidad de respuesta del discente ante el hecho artístico.

El proceso de aprendizaje debe de estar presidido por la necesidad de garantizar la funcionalidad de los contenidos, asegurando que puedan ser utilizados cuando el alumno los precise y que resulten de utilidad para abordar otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros contenidos.

La enseñanza debe ser en todo momento activa, el hecho de que las clases sean en grupo permite que el alumno pueda observar en sus compañeros como aplican las mismas enseñanzas que le son trasladadas a él, o las que recibirá en un futuro no muy alejado, a la vez puede comparar su nivel vocal intercambiar inquietudes musicales con los compañeros, al tiempo que se crea un escenario idóneo en el que surgirán propuestas para la interpretación de obras conjuntamente.

El tiempo invertido en las clases se distribuirán según los niveles de los alumnos, dedicando un tiempo realizar ejercicios posturales, ejercicios respiratorios, ejercicios de aire aplicado al sonido, vocalizaciones y aplicación de los ejercicios a las partituras que estén preparando en cada momento. Además en los grupos que sea necesario se trabajará la afinación y el lenguaje musical y se grabaran las melodías o acompañamientos que los alumnos necesiten para su estudio. A medida que avanza el curso y siempre teniendo en cuenta las necesidades y evolución de los alumnos, se irá dando prioridad al estudio de la partitura pues los alumnos dispondrá de mayores recursos técnicos para afrontar las obras con mayor solvencia y perfección. Todo esto siempre en función de los niveles de cada grupo.

Además de todo esto en la asignatura de Canto y a diferencia de las asignaturas de instrumento, la música está íntimamente ligada a un texto. El texto es el que sugiere y crea la música, y éste, a su vez realza en un plano superior de comunicación los diversos matices de las palabras.

Es esencial el estudio profundo del texto, unas veces un poema, una prosa, narrativa, fragmentos de una ópera o una zarzuela, en donde es fundamental para la interpretación el conocimiento íntegro de la obra, el argumento y entorno histórico-cultural además de su memorización. Lo que conlleva una interiorización y una fusión texto- música que hace del canto una actividad sublime.

Por todo esto en función del nivel de cada alumno se irá trabajando esto en mayor o menor profundidad para que el resultado sea mas completo.

A lo largo del curso se organizarán audiciones para que los alumnos puedan interpretar el repertorio trabajado ante el público.

Se tratará de estimular a los alumnos para que acudan a las actividades que organice el centro y que puedan constituir un refuerzo a su formación.

Materiales

1. Fotocopias de libros de anatomía y técnica vocal para el conocimiento de su cuerpo y del funcionamiento del mismo.
2. Fotocopias del repertorio que vayan a interpretar en cada momento.
3. Grabación por parte del docente de la pronunciación de sus textos para la obtención de una buena fonética por parte del alumno.
4. Grabación de las melodías y acompañamientos para dar una mayor facilidad de estudio por parte del alumno.
5. Audiciones de versiones que se consideren interesantes del repertorio que van a interpretar o de música de la época que estén interpretando para conseguir un mejor entendimiento del estilo, fraseo e interpretación de las mismas.

6. Espejo para que se miren y tengan una mayor consciencia de los que hacen a nivel articulatorio y respiratorio
7. Fotocopias con la traducción de los textos de las obras que estén interpretando para que sean conscientes de lo que dicen en cada momento.
8. Piano para acompañar y vocalizar.

Otros datos de interés

Repertorio vocal

La enseñanza del canto está integrada por dos asignaturas: Técnica de Canto y Repertorio Vocal, ambas íntimamente relacionadas entre ellas ya que comparten objetivos y contenidos pero aplican una metodología diferente.

La clase de repertorio vocal la impartirá un pianista cualificado para ello y en un primer contacto con los alumnos los ayudará a montar la obra a nivel de lenguaje musical, ritmo y entonación para mas adelante trabajar el fraseo, estilo, las dinámicas, el texto y la interpretación. Los alumnos tendrán clases solo con el pianista para poder aprender todo esto primero y una vez cumplidos los objetivos el profesor de canto se unirá a la clase para trabajar las cuestiones técnicas e interpretativas de la obra en profundidad.

Salud

El profesor marcará pautas sobre higiene vocal a lo largo de todos los cursos para mayor rendimiento del instrumento.

El profesor de canto se reserva el derecho a solicitar un reconocimiento médico al alumno si lo estima oportuno.

Medidas de atención a la diversidad

Esta escuela y por supuesto esta asignatura tiene en cuenta la diversidad de los alumnos que la componen y adopta las medidas de atención correspondientes de tal forma que los alumnos con necesidades educativas especiales son atendidos de forma personalizada mediante la adaptación curricular correspondiente.