

TÉCNICA DE EXPRESIÓN E INTERPRETACIÓN DE CANCIONES

¿Qué es?

Cantar e interpretar a la vez es la asignatura pendiente de la mayoría. Qué dice la canción, qué quiero comunicar, por qué, a quién, como proyectar la voz, afinar y expresar al mismo tiempo. En resumen, unir la técnica vocal y la interpretación para ser un artista completo.

A menudo los cantantes nos perdemos en la técnica, en la interpretación musical, en el estilo, en la excelencia... y nos olvidamos de que, básicamente, somos comunicadores de historias.

Esta asignatura nos ayudará a conectar con nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestras emociones, con la música y sobre todo con el texto.

Acercándonos al mundo de la interpretación nos daremos cuenta de que esta es una gran herramienta para enfrentarnos a un repertorio.

Veremos cuantas lecturas y posibilidades diferentes puede tener una canción y como todas pueden ser igual de validas.

Objetivos

1. Entender como es el espacio en el que me muevo, es decir, el escenario que tengo y como debo moverme por él.
2. Aprender a caminar por el escenario con naturalidad, tener una buena colocación corporal y analizar qué sensación doy con mi manera de moverme cuando salgo a hacer una interpretación.

Esta asignatura está dirigida a cantantes, estudiantes de canto / voz o cualquier persona que le guste cantar el estilo musical que sea, que teniendo una experiencia previa en actuar aunque sea en conjunto quieran aprender a interpretar y comunicarse en sus canciones y adquirir herramientas para desenvolverse con soltura sobre un escenario.

Cantar e interpretar a la vez es la asignatura pendiente de la mayoría. Qué dice la canción, qué quiero comunicar, por qué, a quién, como proyectar la voz, afinar y expresar al mismo tiempo. En resumen, unir la técnica vocal y la interpretación para ser un artista completo.

A menudo los cantantes nos perdemos en la técnica, en la interpretación musical, en el estilo, en la excelencia... y nos olvidamos de que, básicamente, somos comunicadores de historias.

Esta asignatura nos ayudará a conectar con nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestras emociones, con la música y sobre todo con el texto.

Acercándonos al mundo de la interpretación nos daremos cuenta de que esta es una gran herramienta para enfrentarnos a un repertorio.

Veremos cuantas lecturas y posibilidades diferentes puede tener una canción y como todas pueden ser igual de validas.

También haremos un trabajo técnico a nivel vocal y corporal liberando los puntos de tensión de la voz o el cuerpo que nos bloquean en nuestra interpretación.

Todo esto nos ayudará a:

- Cantar transmitiendo emociones.
- Trabajar todos los elementos de la canción música, texto, voz. Unirlo y valorar la importancia del conjunto.
- Desarrollar su capacidad auditiva propioceptiva y hacia los demás analizando las canciones individualmente y en grupo tanto técnica como interpretativamente.
- Entender que cada canción es diferente y cada intérprete único.
- Comprender la importancia de la presencia física, actitud, el personaje, las sensaciones, las dinámicas, la expresividad, la imaginación etc.
- Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desarrollo de la memoria.
- Desarrollar la capacidad de improvisación vocal por medio de la propia versión y no de la imitación.
- Encontrar tu propio sello como artista. Ser un intérprete único no imitar.
- Conocer otros estilos musicales y poder incluirlos en su repertorio.
- Conocer las características propias de cada estilo así como las diferencias entre ellos y aplicar dichos conocimientos estilísticos a cada repertorio.
- Desarrollar la capacidad de autocrítica.

- Desarrollar la capacidad interpretativa necesaria para afrontar un personaje con texto o cantar una canción con conocimiento de qué se dice en cada momento.
- Adquirir un control del cuerpo para que la interpretación sea natural y convincente.
- Conseguir que venzan sus miedos e inseguridades a la hora de cantar.
- Potenciar su amor a cantar y a la música y desarrollar su entusiasmo hacia la asignatura y sus ganas de cantar y actuar.
- Conseguir que el alumno adquiera y desarrolle un método de estudio propio.
- Obtener el mayor aprovechamiento de cada interprete.

Contenidos conceptuales

1. Emociones propias.
2. Transmisión de emociones a los demás.
3. Adquirir estilo propio.
4. Aumento de la seguridad al cantar.
5. Percepción de las sensaciones interpretativas.
6. Adquisición de recursos interpretativos.
7. Capacidad para no aburrir.
8. Repertorio: Pop rock, Teatro Musical, Lírico, Flamenco etc. Cualquier estilo.
9. Memoria.
10. Capacidad de improvisación.
11. Dominio del escenario.
12. Audiciones.
13. Práctica de conjuntos: Dúos o cualquier otro tipo de agrupación.
14. Optimización vocal.

Contenidos actitudinales

1. Realización de ejercicios de interpretación de diferentes emociones incluidos en el calentamiento vocal y corporal para preparar el cuerpo y la voz a la vez.
2. Realización de ejercicios grupales interpretativos para que pierdan sus miedos y vergüenzas .
3. Improvisaciones con la canción a trabajar para que experimenten diferentes enfoques interpretativos sobre un mismo texto.
4. Interpretación de la canción por primera vez por parte del alumno y análisis por parte de el resto de los compañeros de lo que ven y reciben desde fuera.
5. Propuestas de escena con utilería y vestuario para que les ayude a encontrar la interpretación que les resulta cómoda y ser capaces de repetirla luego sin estos elementos.
6. Realización de ejercicios frente al espejo para que sean conscientes de lo que se ve fuera a nivel corporal y facial.
7. Análisis del texto de la canción para entender lo que digo , a quien se lo digo y por que se lo digo.
8. Señalización de las emociones por las que pasa la canción para tener un camino por el que moverme interpretativamente.
9. Realización de ejercicios de dicción cuando sea necesario .
10. Cuando realicen actuaciones visionado posteriormente de las mismas para analizar los objetivos que hemos trabajado en clase y ver lo que se ha conseguido y lo que queda por trabajar.
11. Visionado de escenas e interpretaciones relevantes para que vayan adquiriendo herramientas para su propia interpretación actoral y musical.

Contenidos actitudinales

1. Mostrar interés por la asignatura.
2. Estudio regular de la misma.
3. Asistencia a clase con regularidad.
4. Respeto a los profesores, compañeros y a la Escuela de Música y Danza.

Estrategia metodológicas

En cualquier asignatura en la que hay implicación emocional buscamos que el alumno desarrolle su personalidad y sensibilidad así como su gusto y disfrute por la música y el aprendizaje e ilusión por lo aprendido...

El profesor debe guiar al alumno en este aprendizaje y dotarlo de las herramientas para su desarrollo y evolución. Debe ganarse su confianza para que trabaje con seguridad y ganas y saque el máximo partido a su trabajo.

Debe ir adaptando pedagógicamente las clases a las necesidades que vayan teniendo los alumnos y poner interés para proporcionar diferentes vías de aprendizaje y transmitir al alumno la idoneidad de las mismas.

Los contenidos deben ser funcionales y hay que asegurarse de que el alumno pueda utilizarlos siempre que le sean necesarios y que le resulten efectivos para ir abordando cada vez mas aprendizaje y tener un resultado optimo de trabajo.

La enseñanza debe ser activa en todo momento y se debe propiciar el trabajo grupal también para que se sientan identificados con la problemática y el progreso del resto de compañeros.

La distribución de clase se realizara en función del grupo y sus necesidades para poder trabajar todas las cuestiones que sean necesarias en cada momento.

Con este tipo de trabajo se persigue que el alumno disfrute con lo que está haciendo y que adquiera un entusiasmo por la asignatura que le haga desarrollarse tanto personal como artísticamente.

Todo esto se puede trabajar de muchas maneras diferentes. Entre otras:

- Con improvisaciones en las que se integre la voz y el cuerpo.
- Con juegos para la desinhibición y pérdida del sentido del ridículo.
- Dinámicas de clase grupales para que se acostumbren a ser vistos y oídos por los demás.
- Juegos para desarrollar su creatividad vocal y corporal.
- Propuestas escénicas diferentes.
- Conciertos y actividades para exponer el trabajo realizado.

Materiales

1. Equipo de música para poner los playbacks.
2. Micrófonos.
3. Sillas y mesa para utilizar de mobiliario para diferentes propuestas.
4. Espejo para que se miren y controlen lo que hacen tanto en los ejercicios como en las interpretaciones cuando sea necesario.
5. Piano para calentar y para acompañar las canciones que sean necesarias.