

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

**Proyecto de Trabajo de Graduación de la Licenciatura en música
con orientación en Dirección Coral**

Concierto coral como experiencia integral

Interdisciplinariedad, paridad de género y nuevos formatos del concierto coral a capella

Estudiante: Camila Pérez Lacha

DNI: 40478073

Legajo: 71766/3

Tel:2233059353

perezlachacamila@gmail.com

Director de tesis: Fernando Tomé

Interdisciplinariedad, paridad de género y nuevos formatos del concierto coral a capella

Un estudio que describe y pone en práctica nuevos métodos de trabajo y estrategias utilizadas en la técnica de ensayo, con el fin de ofrecer un concierto final que capte, atraiga y cautive nuevos públicos; que renueve la escena coral y ofrezca al oyente una experiencia integral multisensorial.

Entre el 2020 y el 2022, la práctica artística y puntualmente la música coral, tuvieron que reinventarse. El modelo de concierto convencional se vio afectado por la imposibilidad de recibir público en espacios cerrados, pero yendo a lo más elemental, juntar 20 músicos/as en una sala de ensayo por más de 1 hora resultaba imposible.

A su vez, la vida virtual y el hogar como espacio multiuso generaron en la sociedad y particularmente en los jóvenes, la necesidad de estar constantemente estimulados/ocupados, teniendo como consecuencia una sobre exposición a la atención.

Es por esto que el aislamiento obligatorio modificó por siempre nuestra vida y por ende nuestra forma de ver el mundo, de concentrarnos y de expresarnos como sociedad. En otras palabras, con el avance tecnológico el arte modificó su práctica tal cual la conocíamos. Actualmente, para mantenerse conectado con el arte en vivo, el oyente necesita una propuesta artística completa, una experiencia integral que no deje cabos sueltos, que no dé lugar a la distracción y que constantemente estimule y renueve la atención.

Esta propuesta, se sirve de la multidisciplinariedad artística para expresar en varios lenguajes la idea a transmitir.

Fundamentación del objeto de estudio

Con el coro de cámara de la facultad de Artes como instrumento, la finalidad de este proyecto es llevar al ensayo técnicas que preparen al coro para una práctica coral

interdisciplinaria; haciendo hincapié en la relación entre cuerpo y espacio priorizando el diseño de versión.

Cabe destacar, que este es un coro formativo. Y que después de dos años de aislamiento obligatorio, ciertas cuerdas quedaron disminuidas con respecto al nivel habitual del coro. Actualmente, el mismo cuenta con $\frac{1}{3}$ de coro experimentado y con $\frac{2}{3}$ de ingresantes.

El repertorio seleccionado, fue elegido tomando esto en cuenta: buscando mantener el interés de los experimentados sin ser inabordable para los novatos.

Cabe destacar que se sumarán algunos refuerzos para la ocasión. Principalmente para aliviar la responsabilidad de aquellos que experimentan este tipo de concierto por primera vez. Para que prime el disfrute y se sientan “contenidos” en esta nueva experiencia.

Breve reseña histórica y descripción del objeto de estudio

El Coro de Cámara de la Facultad de Artes U.N.L.P. Fue creado en marzo de 2010 por iniciativa de su actual director, el Lic. Fernando Tomé, profesor adjunto de la Cátedra de Dirección Coral IV y V.

El conjunto está formado por alumnos de las carreras de música de la Facultad de Artes, en su mayoría de la Carrera de Dirección Coral. La intención es brindar un espacio de práctica coral y ofrecer a la Facultad un organismo estable que la represente artísticamente. Además de las actuaciones en el medio cultural platense, este coro tiene en su incumbencia profesional ser una herramienta alternativa por la cual los alumnos de dirección coral puedan realizar su concierto de graduación. Desde su creación hasta la actualidad, la agrupación ha realizado ya más de diez conciertos de este tipo, incluyendo una tesis de composición.

Como actividad pedagógica dentro de la Facultad de Artes participa anualmente como instrumento de las Jornadas Intercátedras para alumnos de música. Las mismas reúnen profesores de distintas asignaturas y a modo de ensayo abierto se aborda un repertorio puntual, observando problemáticas y distintos aspectos para el abordaje y desarrollo de la obra en estudio.

En los últimos años, por razones de público conocimiento, el coro permaneció en actividad virtual, siendo el 2022 un año de rearmado grupal y artístico.

Repertorio basado en la paridad de género¹

Uno de los tópicos principales presentes en este trabajo, es la paridad de género, expuesta en la elección del repertorio: la mitad de obras seleccionadas están compuestas por compositoras, y la otra mitad por compositores. Esta perspectiva, busca exponer y denunciar la poca elección de música de compositoras en los programas de conciertos corales argentinos; a su vez, eligiendo obras de distinta época y región geográfica, generaremos versiones y registros de calidad para contribuir a la difusión de esta música y para evidenciar que es tan buena, válida y de calidad como cualquier otra.

La interpretación coral en otros idiomas

El repertorio incluye obras en Español, Quechua, Inglés y Alemán. Estos últimos dos idiomas fueron trabajados con el Alfabeto fonético internacional, material de cátedra y contenido aprendido en la materia “Fonética” dictada por el Mtro Raúl Carranza.

En cada obra, se realiza un minucioso trabajo sobre la dicción y aplicación de la pronunciación en la palabra. Se realiza una división entre:

---

¹ La paridad entendida como una participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida,

- texto declamado para el correcto aprendizaje de la acentuación de las frases e inflexiones (tanto en español como en idiomas extranjeros);
- texto cantado en frases homorrítmicas o tomando como ejemplo la voz melódica en cada caso.

Al igual que el trabajo en la comprensión e interpretación del texto, se brindará información necesaria para que el contexto de creación quede claro. En lo particular, cada obra implicará una búsqueda tímbrica que responderá al diseño de versión² propuesta, y se trabajará en el sostén técnico vocal necesario para abordar las obras planteadas.

La correcta pronunciación del idioma, la comprensión gramatical y poética, contribuirán a la mejora del sonido grupal, tanto en empaste y homogeneidad dentro de la cuerda como en su relación entre ellas.

Trabajo sobre el texto

A partir de la imitación entre director/coro, se trabajará sobre los textos de manera declamada, sin una altura musical concreta. Se hará énfasis en los modos de articulación, haciendo hincapié en la forma dinámica³ de cada sílaba y por ende en la identidad discursiva.

A merced de la interpretación, el texto estará pronunciado con mayor o menor claridad. De esta manera, se generan distintos climas que al ser acompañados de la intención musical, se unifican texto y música con el fin de llegar a la versión propuesta.

Trabajo sobre la música en relación a la técnica vocal

Previo al trabajo sobre las obras, cada ensayo dispondrá de 20 minutos de preparación del cuerpo y precalentamiento de la voz para el canto. Los ejercicios

---

² El concepto "Diseño de versión" es parte del programa de estudio de Dirección Coral 4 y 5 y parte fundamental del aprendizaje. Este término alude a la relación entre texto/retórica y música, y tendrá como objetivo facilitar al coro las ideas interpretativas del director.

³ El concepto "forma dinámica" es parte del programa de estudio de Dirección Coral 4 y 5 y parte fundamental del aprendizaje de la materia. Este término se refiere a lo que identifica a una multiplicidad. Manejando sus parámetros (ataque y decaimiento del sonido), se logra el empaste.

propuestos tendrán una correlación fluida con el tipo de sonido requerido de la obra a trabajar.

Cada ejercicio tendrá como objetivo un punto en particular a trabajar, promoviendo la coordinación grupal:

- elongación y disposición postural correcta; apoyo del aire, reconocimiento y tonicidad de los músculos intercostales; relajación de los órganos articuladores: mandíbula, lengua y labios;
- vocalizaciones basadas en ejercicios que “eleven” la colocación de la voz buscando una resonancia alta, escalísticas que tengan que ver con los saltos complejos presentados en las obras, proponiendo abordar y resolver de forma inconsciente las posibles problemáticas técnicas del repertorio.

Propuesta metodológica y plan de trabajo

Comenzando el trabajo de ensayo en agosto, las obras fueron entregadas en papel de a una a medida que iban a ser trabajadas en ensayo. De esta forma, el primer acercamiento que tuvieron al repertorio fue en la presencialidad y en el marco del mismo. Es decir, no tuvieron oportunidad de escuchar antes, fomentando así, la lectura a primera vista de la mano del sostén armónico del piano.

El orden de aprendizaje fue de mayor a menor complejidad, buscando que las obras más complejas tuvieran más tiempo de preparación.

A continuación del trabajo de preparación física y vocal para el ensayo, en un primer acercamiento a la pieza, se trabajó el texto declamado, traducción en el caso de las obras en otros idiomas y luego una breve reseña histórica que tuviera que ver con el diseño de versión deseada.

Las obras más cantables fueron presentadas *da capo*⁴, logrando así, instalar al cantante en la tonalidad, dando sentido y unidad formal a la pieza completa, ya que en varios casos, el tema se retoma en la sección final.

En el caso de las obras complejas, se abordó en un primer acercamiento la parte difícil. Siempre previendo las posibles dificultades armónicas y de resolución de parte que pudieran presentarse.

---

⁴ *Da capo*, a menudo abreviado como D. C. o DC, es un término musical escrito en italiano que significa literalmente ‘desde la cabeza’, queriendo decir ‘desde el principio’.

Aún cuando a partir de la estrategia planteada la dificultad continuaba, se buscaron combinaciones de voces cuya lectura facilitara la comprensión armónica trabajando por sección formal.

Una vez entregado el repertorio completo, los cantantes tuvieron a disposición audios de estudio junto con un cronograma de ensayos (ver fig 1) que les permitía prepararse y repasar para cada encuentro, sobre todo porque mientras el coro realizaba este trabajo, continuaba con su repertorio y programación habitual. Es decir, el ensayo era mayormente de 40 / 60 min y el tiempo debía utilizarse para trabajar la versión, para lo cual, las partes debían estar aprendidas previamente.

A partir del 28 de septiembre con la sumatoria de los refuerzos (que se presentaron con el repertorio aprendido y tuvieron dos encuentros donde se aclararon dudas de parte y divisis), los dos ensayos semanales fueron destinados íntegramente a este proyecto.

En lo que respecta a la propuesta escénica de la muestra final, hay varios factores que harán de este un concierto multidisciplinario:

- El coro no estará dispuesto de forma habitual, en semicírculo con el director enfrente, sino que, estará distribuido en pequeños grupos que funcionan acústicamente (por cuerda o por cuartetos), formando un círculo cerrado en el que el director estará en medio (ver fig 2). Entre estos grupos acústicos se encontrará el público, que recibirá el sonido de ambos lados. De esta manera se logra que el oyente reciba el sonido “paneado” en vivo.

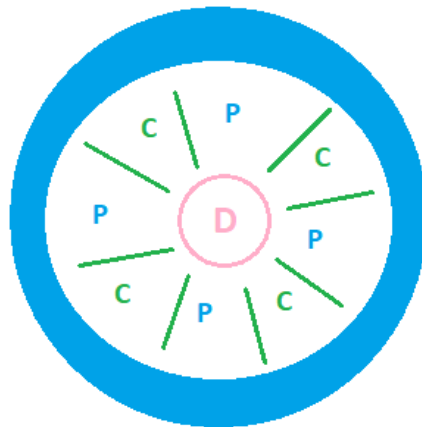
En el caso de las obras que llevan instrumentos, los mismos aparecerán “por sorpresa” es decir, los músicos estarán ubicados entre el público, generando así una nueva fuente sonora.

- En lo que respecta a lo visual, se proyectará sobre los cantantes y las paredes del espacio, imágenes que completarán la imagen sonora. Este trabajo de diseño ha sido realizado por Florencia Martín, estudiante de la carrera de cine de nuestra casa de estudios.

Fig 1: cronograma de ensayos al 15 de septiembre:

	Semana del 1 de agosto	Semana del 8 de agosto	Semana del 15 de agosto	Semana del 22 de agosto	Semana del 29 de agosto
Miércoles	lectura silence	lectura abendfeier trabajo velero mundo	lectura hoy mi habanna trabajo crucifixus/velero	Lectura ojos azules Trabajo sobre Abendfeier	Trabajo sobre ojos azules Hoy mi habanna/velero mundo
Viernes	lectura velero mundo/ trabajo silence	lectura crucifixus trabajo abendfeier/silence	trabajo hoy mi hab silence/abend	Lectura ojos azules Trabajo sobre Hoy mi habanna	Trabajo sobre ojos azules/ Crucifixus/Abendfeier
	Semana del 5 de septiembre	Semana del 12 de septiembre	Semana del 19 de septiembre	Semana del 26 de septiembre	
Miércoles	Trabajo sobre velero Ojos azules	Crucifixus,abend,silence ojos azules	No hay ensayo	Se suman refuerzos Lectura obra georgina	
Viernes	Trabajo sobre ojos azules Hoy mi hab	Ojos azules, velero, hoy mi hab	No hay ensayo	Lectura obra georgina	
	Semana del 3 de octubre	Semana del 10 de octubre	Semana del 17 de octubre	TESIS	

Fig 2: disposición del coro, directora y público:

c: coro
p: público
d: directora

BIBLIOGRAFÍA:

Sobre paridad de genero: https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_g%C3%A9nero

Término da capo: https://es.wikipedia.org/wiki/Da_capo

Carranza, 2020. Las imperfecciones en la articulación impiden lograr una correcta dicción en el canto coral