

ACIA

Academia de Canto Integral y Arte

Plan de estudios

Educación vocal

Director: Nell Valenti.

Visión general:

Entregarle al alumno la mayor cantidad de herramientas para generar una buena técnica vocal, donde pueda realizar diferentes destrezas con el menor esfuerzo y desgaste posible. Entrenar el aparato fonador para ampliar su registro vocal, elastizar cuerdas vocales y preparar al alumno para diferentes exigencias a lo largo de su carrera artística, permitiéndole también poder armonizar o corear una línea melódica líder, y desarrollar diferentes voces sobre un mismo acorde. Aprender a respirar adecuadamente y mejorar calidad de aire y fonación a partir de una destreza vocal. Generar la autocorrección a partir de todo lo enseñado en la materia para que el alumno sea capaz de modificar o corregir al atravesar diferentes situaciones provocadas por el mismo trabajo artístico, exigencias, variables, situaciones sentimentales del momento, enfermedades, etc. Complementando con cuidados corporales, ya que el cuerpo es nuestro ÚNICO Y PRINCIPAL instrumento, y es irremplazable. Enseñarle al alumno a trabajar, entrenar y estudiar de forma CONSCIENTE con su instrumento y respetando los cuidados necesarios que requiere el mismo para mantenerlo a lo largo de toda una vida sana de trabajo artístico.

Contenido, temario y objetivos por año:

Primer año:

- Concientización de la voz hablada y cantada. ¿Cuándo comienza una y cuándo la otra?
- Comenzar el entrenamiento vocal adecuado
- Pilares de la técnica vocal
- Desarrollo de calentamientos y vocalizaciones por sí solos
- Aprender y concientizar mi forma de respirar – Aparato Respiratorio
- Fonador -Moldes vocales, Proyección vocal
- Consonantes que potencian vocales
- Inteligencia del cantante - Explicación teórica y práctica.
- Análisis de cuerdas vocales y explicación de patologías - Realización de estudios cordales.
- Introducción al cuerpo como instrumento único
- Activación y utilidad del cuerpo en mi técnica vocal
- Higiene vocal - Cuidado personal

Segundo año:

- Entrenamiento vocal y elasticidad cordal – Amplitud de registro
- Aprender a generar una rutina de trabajo - Entrenamiento personal
- Desarrollo de ejercicios a partir de la necesidad de cada cantante, ejercicios personales.
- ¿Cuáles son mis resonadores, cuál es su uso correcto? – Aparato
- Utilización de diferentes resonadores por convenio o estilo de canto
- Cómo usar correctamente un micrófono
- Entrenamiento y explicación de LAXVOX
- Tipos y estilos de cantantes - Análisis de los mismos
- ¿Cuán diferentes somos a un cantante profesional consagrado?
- ¿Qué ocurre cuando me subo a un escenario con mi voz? – Diferentes acciones vocales ante situaciones de exposición
- Ejercicios de durabilidad, exigencia y límites vocales
- Cuerpo como instrumento TOTAL
- Entrenamiento corporal para cantantes - Resistencia

Tercer año:

- Análisis técnico y vocal de repertorio para shows
- Conciencia de trabajo - Utilidad de todas las herramientas técnicas
- Continúa la correcta generación de rutinas de trabajo propias/personales
- Diferentes tipos de preparaciones para diferentes momentos del artista: Entrenamiento, previa de shows en vivo, post shows.
- Desarrollo completo vocal y utilidad integral de la voz
- Tocar vocalizaciones en el piano - Explicaciones técnicas a otros alumnos
- Experiencias dando clases ellos mismos a otros practicantes
- Pilares técnicos de cómo enfrentar una clase individual o grupal - ¿Qué técnica vocal enseño?
- Prácticas docentes - introducción pedagógica.
- Relación BUEN SONIDO – BUEN CANTANTE
- Vocalizaciones con contratiempos y ejercicios más complejos.
- Entrenamiento corporal y puesta a punto para exigencias como giras, y shows todos los días.

Apreciación musical

Director: Federico Gómez.

Visión general

La apreciación musical corresponde al tratamiento y comprensión de los contenidos dentro de la música misma, en este caso, enfocado a aquella que parte desde lo vocal. La estética vocal, la agilidad, la percepción y la cognición, corresponde a valorar un lugar un tanto más superficial de la música, la capa externa.

“¿Qué particularidad tiene cada estilo musical?” “¿Cuál es el género musical que más me atrae?” “¿Por qué?” “¿Qué tipo de vocalista quiero ser?” “¿Qué recursos necesito para serlo?”

Esta materia ayudará, incluso desde la reflexión, a responder estas preguntas.

Contenido, temario y objetivos por año:

Primer año:

- Introducción a la materia y conocimiento sobre uno mismo.

- Pilares de la apreciación musical
- Estilos vocales y cómo aplicarlos
- Características vocales de distintos géneros musicales
- Percepción de melodías.
- Intervalos simples.
- Reconocimiento de registro vocal.
- Aplicación de estéticas vocales y estrategias musicales dentro de una canción - Descubrir las características personales de mi voz y lo que me representa - Reconocimiento de estéticas vocales
- Análisis de canciones
- Reversionar melodías a partir del criterio propio
- Creación de melodías
- Introspección y adaptación al contexto musical correspondiente
- Moldear el estilo vocal que fui desarrollando a lo largo del año
- Versionar completamente una canción
- Armonías
- Cantar en dúos y tríos

- Adaptación a un género que no me sea cómodo

Segundo año:

Refuerzo de los contenidos vistos durante el primer año

- Introducción al piano
- Mashup (cómo se compone, rítmicas)
- Lectura de intervalos
- Re-versionar una canción entera (desde lo vocal) (convertir una canción mala en una canción buena para cantar por su propia cuenta)
- Dictado rítmico
- Armar una canción a dúo (con armonías obligatorias)
- Identificar instrumentos en una canción y diferenciarlos
- Ser coreuta (¿qué pasa cuando el coreuta pasa al frente?)
- Versatilidad del cantante
- Audioperceptiva

COMPOSICIÓN:

- Arquitectura de la canción.
- Distintas maneras de ordenar el formato de la canción
- Letra
- Coherencia lírica
- Técnicas de composición
- Gestación de melodía
- Composición en base a un beat

Tercer año:

Refuerzo de los contenidos vistos en segundo año

- Arreglos vocales. (Por qué los hacemos, de qué nos sirven, cómo puedo emplearlos y en qué tengo que basarme para hacerlos.)
- Ser coach vocal
- Intensivo entrenamiento de Melismas

- Intensivo entrenamiento de Improvisación musical
- Análisis de cantantes
- Coro
- Modos vocales
- Lenguaje musical
- Audioperceptiva II

COMPOSICIÓN:

- Cómo registrar una canción en SADAIC
- Editoriales musicales en Argentina (Cuáles son, cómo funcionan, para qué sirven, cómo acercarse.)
- Cómo componer para otros artistas
- Sesión de composición: cómo componer entre varias personas
- Composición desde el ritmo
- Derechos burocráticos e introducción al mercado laboral de la composición

Interpretación y escena

Director: Alejo Zurita

Visión general:

La materia "Interpretación y Escena" trabajará aspectos técnicos, reflexivos y expresivos sobre la construcción escénica del cantante. Es decir: cómo moverse, cómo comunicar, qué hacer ante diferentes estímulos (o tensiones) y cómo abordar las diferentes posibilidades expresivas que nos encontramos como cantantes.

Siempre en conexión con el público, buscamos la construcción de un canal de comunicación posible entre todos los elementos que están ocurriendo en ese espacio. Es decir, nosotros, "la canción" y quien escuche.

Muchas veces comprendemos la "interpretación" como la habilidad de comunicar aquello de lo que la canción está hablando ("la letra", "el mensaje", "lo que el autor quiere decir"). Explicamos tanto que es lo que debería entender quien escucha que dejamos nuestra interpretación completamente vacía por intentar llenarla con algo ya tan lleno y tan obvio

(remarcar los "sentimientos" de los que habla la canción). Por esto, en ACIA entendemos a la interpretación como la capacidad de generar un "presente" continuo con el público que no busque repetir algo ya muerto sino crear en un vivo potente pero preciso, que se vea nuevo cuando en realidad está ordenado.

Para esto, trabajamos el cuerpo, la atención, la coordinación, la teoría de escenario y el análisis sobre el hacer artístico en general, entendiendo que cada artista construye en escena una visión particular, única y viva sobre el hecho artístico.

Contenido, temario y objetivos por año:

Primer año:

Presentación de la materia y comprensión del formato del trabajo:

- ¿Qué es "la interpretación en el canto"? ¿Por qué es importante trabajarla?
- Puesta a punto sobre el punto de vista de la materia en la relación entre el cantante y la canción. Trabajo de escenario y desenvolvimiento del cantante en el mismo.
- Trabajos de coordinación y "acción reacción" para aumentar el trabajo de respuesta cuerpo/mente.
- "Concentración interpersonal" y el trabajo de la atención como motor de la presencia del cantante.
- "Lo personal no es artístico". Trabajo sobre la psicología del cantante. El "yo persona" vs el "yo artista", como construir artísticamente arriba del escenario y soltar inseguridades propias.
- Conocimiento y análisis del trabajo propio. ¿Qué es lo que hago en el escenario? ¿Qué quiero hacer?
- Coucheos sobre canciones y su puesta en escena
- Análisis de formatos de concurso y cómo aprovecharlos.
- Trabajo teórico sobre las posiciones en el escenario y cómo utilizarlas.
- Herramientas técnicas sobre partes de la canción, narrativa, dinámica, principios y finales.
- Análisis de cantantes y comparaciones con el trabajo propio.
- Entrenamiento físico y puesta a punto para lograr un mejor rendimiento en el espacio escénico.
- Primeras experiencias prácticas para ganar confianza con el público.

Segundo año:

Profesionalización y profundización del cantante:

- Profundización en la observación semiótica del cuerpo en escena
- Trabajo de dúos en el escenario
- Conceptos generales de coucheo escénico
- Independencia tecnológica (Conocimientos sobre la tecnología que acompaña al cantante: Sonido en vivo, cables, consolas, parlantes, in ear, micrófonos, home studio, cambiar tonalidades a las canciones, edición en DAW, etc)

- Conexión sensible y particular con una canción
- Conexión sensorial en entrenamiento. Capacidad de sostener y desarrollar la concentración.
- Análisis de entrevistas a cantantes
- Acercamiento al mundo del cantante profesional: Los gajes del oficio
- Resolución de canciones difíciles o fuera de mi zona de confort
- Entrenamiento de entrevista y roles en medios de comunicación
- Entrenamiento de show en vivo y armado de listas de tema para distintos contextos
- Concentración interpersonal y lo personal no es artístico 2
- Generar “verdad” a través de elementos técnicos
- Redes sociales, covers y contenido. Cómo generarlo y atravesarlo personalmente.
- Rol del coreuta en el escenario
- Trabajo de confianza grupal y con el propio cuerpo
- Entrenamiento con In ear
- Teoría sobre “el desarrollo en la tensión física”
- “El silencio activo”

Tercer año:

- Entrenamientos físicos para el cantante profesional
- Tesis práctica sobre la profesionalización del cantante: Hacer shows reales, entrevistas, castings, prácticas docentes, etc.
- Análisis y observación del cuerpo semiótico en escena
- El recorrido de un show: Decisiones previas y espontáneas
- Cómo preparar un show. ¿Qué necesito saber antes? ¿Qué puedo planear?
- Terminologías del show en vivo.
- Armado de Rider técnico.
- Adaptación a contexto de show real, como resolver distintas problemáticas posibles.
- Trabajo sobre “el clima de una canción”.
- Análisis de la música propia y relación con artistas ya existentes.
- Festivales, line up y como entrar al circuito laboral.
- Prácticas docentes con 1er año.
- Coreografía y repetición de movimientos. ¿Cómo lo mantengo vivo?
- Qué decir cuando se habla en un show.
- Preparación de canción incómoda en una semana.
- Teoría sobre “la potencialidad del riesgo”.

- Entrenamiento en vocalizaciones propias
- Concentración interpersonal y lo personal no es artístico 3
- Análisis propio sobre el desarrollo y el recorrido en la carrera
- Trabajo sensorial sobre una canción
- Entrenamiento de videoclip y playback
- Entrenamiento con banda ¿Como interactuar con músicos en el escenario?
- Colaboraciones en canciones en el escenario
- Historia del cantante popular, material teórico
- Cantar con microfono inalambrico, teoria y practica
- ¿Qué es la presencia escénica? Acercamientos al concepto del teatro antropológico
- Como cantar una canción propia
- Entrenamiento de casting
- Preparación de el “Concierto de graduación”