

Funded by
the European Union

Proyecto Erasmus+

Metodología innovadora para profesores de canto»

Módulo IV

**„La importancia de la respiración,
la entonación, la dicción y los
resonadores en la lección de canto**

<https://vocalteaching.it/>

2023-03-26

Vilnius

Artur Petraškevič

Programa del módulo

- Buenas prácticas en la enseñanza del canto a niños Parte Práctica I .
- Descanso .
- Buenas prácticas en la enseñanza del canto a niños Parte Práctica II .
- Descanso .
- Parte teórica.

Funded by
the European Union

El aparato respiratorio y su funcionamiento.

El uso del sistema resonador en el canto.

Dicción y articulación en la interpretación de obras de música vocal.

Audición y entonación. ¿Qué oído debe tener el cantante?

La estructura de las lecciones de canto.

¿Cuánto tiempo dedicar en la lección al canto activo, cuánto al descanso de la voz?

Tareas asignadas al estudiante en la lección de canto. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de canto?

¿Cuál es el propósito de las actividades educativas de formación en canto?

La lección de canto es una actividad enriquecedora que le brinda alegría al estudiante y que le abre las puertas del vasto mundo del arte.

V. KAVOLIŪNAS

DAINAVIMO
MENO
PAGRINDAI

V. Kavoliūnas. Fundamentos del arte del canto. - V.,
1970

THE SINGING ATHLETE

BRAIN-BASED TRAINING
FOR YOUR VOICE

ANDREW BYRNE

SINGING IS A SPORT. AND THE ATHLETIC SKILLS
THAT ARE REQUIRED TO BE A GREAT VOCALIST COME
FROM ONE SOURCE: YOUR BRAIN.

The Singing Athlete is the first book of its kind: a view on voice training through the lens of the body and the nervous system. As one of the top teachers of professional Broadway performers, Andrew Byrne has developed a unique synthesis of athletics and neuroscience that will guide you to higher levels of performance. Through the book and the accompanying videos, you will learn to:

- ◆ Breathe correctly for stress reduction and optimal vocal support
- ◆ Exercise your tongue, jaw, and throat in ways that lower threat in your brain
- ◆ Use your ears and eyes to improve vocal range
- ◆ Heal any scars that might be holding you back
- ◆ Eliminate reflux, tinnitus, sinus problems, and other vocal stumbling blocks
- ◆ Move better, feel better, and sing better

Whether you're a beginner or a seasoned professional, *The Singing Athlete* will allow you to harness the power of the nervous system to make yourself the singer you've always wanted to be.

"I've turned to Andrew at many points in my career because he understands that there is no 'one size fits all' vocal toolkit. He has the immediacy of Andrew's technique; he provides real, tactile exercises that I can do in mere minutes to prepare for my next lesson, the additional tools and skills I walk away with are invaluable. Andrew creates one of the most efficient and yet extremely trusting environments for a singer to explore and grow in. I cannot thank him enough."

– **Erika Henningsen**, *Mean Girls* (Cady Heron, original Broadway cast)

"When I work with Andrew, I know I am in the hands of a one-of-a-kind expert. His research and study have formed a special approach to singing that is detailed and yet easily applied. He has found a recipe that connects the analytical with the physical, the brain, the nervous system, and the whole body. I leave his studio with practical, innovative exercises that produce real results, greater vocal agility and ease, and a deepened connection to the material."

– **Stanley Bahorek**, *Company* (2020 Broadway revival)

"Andrew is a vocal ninja and my savior! He understands the demands of the performer and also the connection between the body and the mind. He's helped me focus my sound and support in places within my range where I've had a constant struggle. He looks at how the mind can be affecting the voice or holding you back. His studio almost feels like vocal pilates for the performer. It's incredible."

– **Marja Harmon**, *Hamilton* (Angelica Schuyler)

"There are some people who are born to be teachers. Andrew is one of those people. The lessons within this book are a revelation and are sure to leave an enormous and permanent mark on the entertainment industry. It has been a personal joy for me to watch Andrew go from affecting deep change in individuals to affecting masses. And while there is a tiny part of me that doesn't wish to share Andrew – my secret weapon – with the world; the world will certainly be better for having read and put into practice the contents of this book."

ISBN 978-1-5247-1111-1

Aparatos respiratorios y su funcionamiento

- La formación de las habilidades respiratorias está muy influenciada por la postura recta al cantar, ya que ayuda a los coristas a respirar de una manera mixta, llamada costilla inferior-diafragmática (kosto-abdominal).

Ademhaling

◆ Claviculaire ademhaling (schouderademhaling)

- Kenmerken: bovenste ribben, sleutelbeenderen, schouderbladen en armen worden opgeheven. Schouderheffen is merkbaar. Alleen longtoppen worden met lucht gevuld.
- Groot energieverbruik (heffen van schouders en armen)
- Geringe luchtverplaatsing
- Spanning hoog
- Geen economisch ademverbruik

◆ Costale ademhaling (borstademhaling)

- Kenmerken: ribben en het borstbeen worden opgeheven. Borstkas wordt vooraan en zijdelings wijder. Buik wordt ingetrokken. Longen worden reeds meer met lucht gevuld.
- Veel energieverbruik
- Nog geen maximale luchtverplaatsing
- Spanning hoog

Ademhaling

◆ Abdominale ademhaling (buikademhaling)

- Kenmerken: middenrif daalt bij inademing, drukt op ingewanden waardoor buikwand welft. In rust wordt die ademhalingswijze spontaan gebruikt. De longen worden onderaan met lucht gevuld.
- Weinig energieverbruik
- Nog geen maximale luchtverplaatsing
- Spanning laag

◆ Costo-abdominale ademhaling (borst-buikademhaling of gecombineerde AH)

- Kenmerken: tussenribspieren heffen de ribben op (de longen nemen toe in de breedte), middenrif daalt simultaan (de longen zetten zich ook uit naar beneden toe), borstkas verbreedt en de buikwand beweegt naar voren tot volledig ingeademd is.
- Weinig energieverbruik
- Maximale luchtverplaatsing
- Spanning laag

El uso del sistema resonador al cantar

- Para dirigir el sonido a los resonadores, debe escupir y levantar el paladar blando, bajar la raíz de la lengua.
- Necesidad de palpar la parte anterior del cráneo.
- Al cantar con la boca cerrada (mormorando), se debe tener cuidado de que el sonido entre en los resonadores superiores, puede desviarse hacia el paladar blando y vibrar hacia la pared posterior de la nasofaringe.

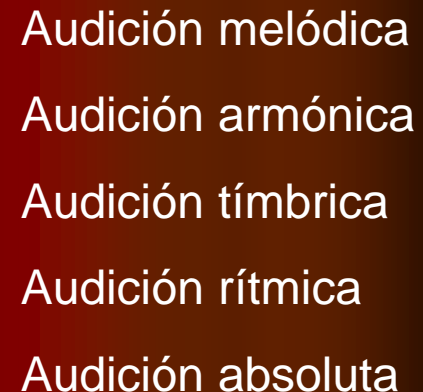
Dicción y articulación en la interpretación de obras de música vocal

- La formación del sonido es una técnica vocal.
- La formación de palabras es dicción.
- La dicción depende de la pronunciación correcta de las consonantes. Dado que estos sonidos son inherentemente de poca actividad, suenan mejor y más completos cuando se combinan con vocales.
- Consonantes sonoras: m, n.
- Las vocales y las consonantes sonoras hacen alarde en italiano.

Audición y entonación

- ¿La audición ayuda o dificulta al cantante?
- ¿Qué causa la buena entonación del cantante?

- Audición entonacional
- Audición analítica
- Audición arquitectónica

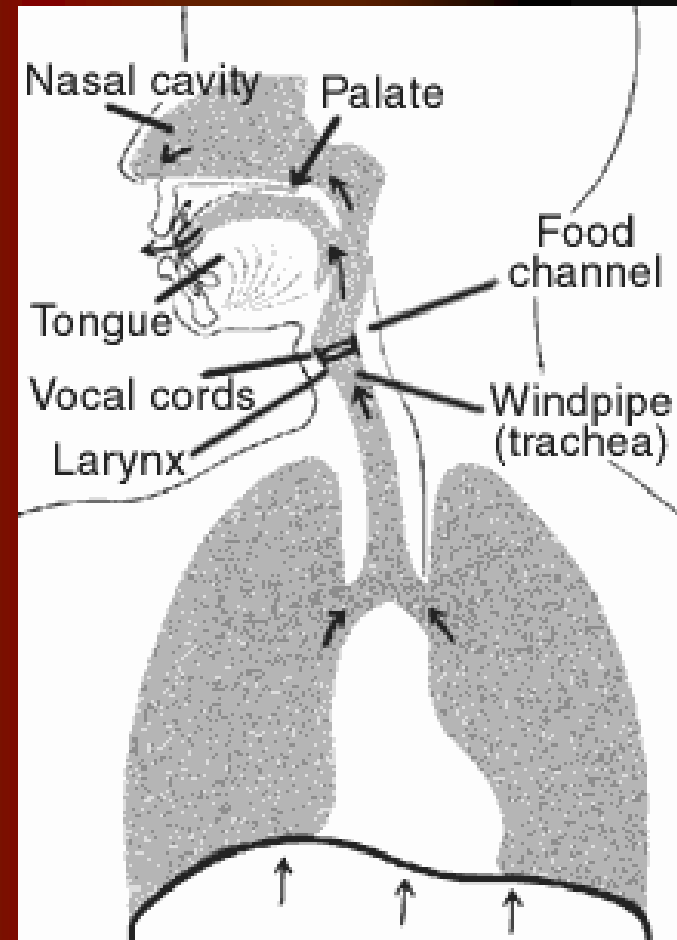

Audición melódica
Audición armónica
Audición tímbrica
Audición rítmica
Audición absoluta

¿Qué audición es necesaria
para un cantante?

Audición vocal

La audición vocal es la sensación muscular (sensación) del sonido, que, junto con otras sensaciones (sensaciones) (vibratorias, "polo de aire") implicadas en el canto, forma una percepción específica compleja del sonido.

La estructura de la clase de canto

- Entrevista introductoria.
- Ejercicios vocales (ejercicios)
- Un breve descanso
- Canto vocal.
- Un breve descanso
- Aprender la(s) obra(s).
- Roturas entre piezas
- Interpretación de una pieza favorita y famosa.
- Observaciones finales.

¿Cuánto tiempo dedicar en la lección al canto activo, cuánto descansar la voz?

Tareas de canto

- En la clase de canto, las tareas se asignan al alumno.
- ¿Cuáles son los objetivos de la clase de canto?

¿Cuál es el objetivo de las actividades educativas de formación en canto?

La lección de canto es una actividad alegre que le da al estudiante una actividad significativa que le da alas al amplio mundo del arte.

Gracias!