

Curso teórico-técnico-práctico “Yo me las compongo – la voz consciente”

**De la idea a la obra a través del cuerpo,
la escucha y la repetición**

Madrid, del 17 al 21 de diciembre de 2018

Organizado por:

fundación sgae

Actividad promovida por el
Consejo Territorial de SGAE en Madrid

DESTINATARIOS:

Este curso está abierto a todos los niveles de formación o experiencia vocal y está destinado a creadores, cantautores y autores que empleen la voz (ellos mismos) en el espacio escénico para la ejecución de sus obras, ya sea aplicada a la música, la danza, el teatro, la poesía sonora o la performance art. Los participantes deberán estar interesados en todo tipo de recursos y técnicas vocales y en una práctica vocal consciente y desprejuiciada con vistas a enriquecer sus recursos musicales y vocales, así como el proceso de creación de su obra.

Este curso no está destinado a aquellos artistas y compositores que deseen delegar en intérpretes (que no sean ellos mismos) la ejecución de sus obras.

OBJETIVOS:

- Liberar y reCrear la voz partiendo del abandono y la intuición hacia el control técnico consciente.
- Identificar la respiración correcta y aprender a gestionar el aire como fundamento de una correcta emisión vocal.
- Aumentar la capacidad de escucha sutil (*deep listening*) e identificación de armónicos y microtonos.
- Incrementar la confianza de cada alumno sobre lo que en él hay de genuino, potenciando un espíritu crítico que evite actitudes gregarias.
- Animar a los alumnos a desarrollar métodos de trabajo propios acordes con sus intereses, cualidades, gustos y naturaleza, que les permitan constatar a medio plazo los resultados que se obtienen a partir de un entrenamiento regular y consciente.
- Aprender a identificar malos hábitos para progresar y autocorregirse de manera autónoma a partir de pautas y prácticas sencillas.
- Aumentar el potencial vocal, musical, poético y performativo de cada participante a partir de la experimentación con sonidos inventados que les resulten afines o atractivos, por raros o salvajes que parezcan, evitando dañar su aparato fonador.
- Los ejercicios e improvisaciones colectivos se plantean con reglas, desde la idea de "juego atento", con el fin de propiciar la concentración, la musicalidad, el sentido del ritmo, la imaginación, la desinhibición, la espontaneidad, la gracia y un lenguaje propio en el que un trabajo sistemático vaya aliado con la libertad y el sentido del humor.
- Lograr a partir de prácticas colectivas e improvisaciones que los alumnos identifiquen la sensación de entusiasmo creativo.

CONTENIDOS:

En este curso se conjugan teoría, técnica y práctica, colectiva e individual. Cada tema tratado va precedido de la explicación teórica, técnica y anatómica correspondiente, aportándose herramientas útiles para trabajar los diversos aspectos relacionados con la fonación.

Se incidirá en aspectos de todo orden relacionados con el canto entendido de forma amplia. Dependiendo de la trayectoria, experiencia vocal e intereses de los participantes, se tratará en mayor o menor profundidad, una parte o gran parte de los siguientes temas:

Corrección postural / Respiración / Escucha / Ejercicios de calentamiento vocal y corporal / Relajación / Resonadores / Desaprender hábitos posturales o vocales viciados / la voz-instrumento: timbres, texturas y registros conocidos o inhabituales / Proyección de la voz/ Articulación / Anatomía básica del aparato fonador / Introducción a técnicas vocales heredadas de otras culturas / Protección del aparato fonador al incorporar nuevos recursos vocales / Improvisación / Ritmo / Concentración / Presencia escénica /Pánico escénico / Confianza / Capacidad expresiva y comunicativa / Expresión de sentimientos / Catalogación de recursos vocales propios / Partituras gráficas.

Se mostrarán ejercicios y tablas destinados a automatizar mecanismos fonadores y desarrollo muscular específico que serán corregidos y ajustados individualmente por parte de la profesora con el fin de que los alumnos puedan seguir “entrenando” y avanzando de manera autónoma y sistemática una vez pasado el curso.

Se cantará durante ejercicios e improvisaciones colectivos planteados sobre pautas precisas propuestas por la profesora.

Se prestará atención individual a los participantes que lo deseen. Cada uno presentará una canción (propia o tradicional), texto o intervención vocal individual, con texto inteligible o no, para plantear cuestiones de su personal interés en torno a la práctica vocal o a algún trabajo “en proceso”.

Es significativo el efecto que se deriva de la atención que los demás alumnos prestan a las presentaciones en solitario mientras observan y toman nota de las orientación y pautas que la profesora da al o la “solista”.

Cada intervención será reorientada por la profesora quien señalará los puntos clave a los que cada alumno deberá prestar particular atención (postura, gesto fonador, respiración, articulación, afinación, resonadores, etc.). El alumno podrá así hacerse una idea sobre su necesidad de profundizar en la técnica, sobre en qué medida podría optimizar sus recursos vocales y sobre el enfoque performativo y conceptual de los trabajos presentados.

TUTORA:

Fátima Miranda

Licenciada en Historia del Arte, cantante-performer, desde los años 80 realiza un trabajo de investigación en torno a la voz y a la música vocal de culturas tradicionales. Hija de una sensibilidad etnomínimal emplea la voz como instrumento de viento y de percusión sobre un registro superior a cuatro octavas, aportando un lenguaje musical propio.

Desde 1987 estudia técnicas vocales tradicionales con la cantante japonesa Yumi Nara, canto difónico mongol con Tran Quang Hai, canto *Dhrupad* de la India con la eminente familia Dagar, Canto *Muhgam* de Azerbaijan, con Fargana y Alim Qasimov y *bel canto* con varios profesores, logrando poner unas y otras técnicas habitualmente consideradas incompatibles en rica convivencia con la vanguardia.

Entre otros premios y becas, fue invitada por la DAAD como artista en residencia en Berlín y recibió el *IV Premio Intenazionale Demetrio Stratos*.

Fundadora con Llorenç Barber en los 80 del **Taller de Música Mundana** y de **Flatus Vocis Trío**. Desde 1991 crea entre otros los conciertos-performance para voz sola **Las Voces de La Voz, Concierto en Canto, ArteSonado y Cantos Robados** y a dúo **perVERSIONES** y **aCuerdas** editados en LPs, CD o DVD. Todos ellos en simbiosis con un cuidado componente poético, gestual, visual y dramático en el que se difuminan las fronteras entre canto, poesía, teatro, composición, improvisación e interpretación.

Su trabajo ha circulado por escenarios de todo el mundo. **Para más información** www.fatima-miranda.com

Fátima Miranda ha colaborado entre otros con Jean-Claude Eloy, Robert Ashley, Llorenç Barber, Julio Estrada, Wolf Vostell, Stefano Scodanibbio, Bartolomé Ferrando, Pedro Elías, Bertl Mutter, Rachid Koraichi, John Rose, Hans Peter Kuhn, Stéphane Abboud, Werner Durand, Mirella Weingarten, Sacha Waltz, Marc Egea, Yuval Avital, Chema Madoz, Baró D'Evel Cirk.

HORARIO, FECHAS, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Horario: de 15:30 a 20:30h.

Fechas: del 17 al 21 de diciembre de 2018.

Duración: 25 horas

Lugar: Aula de Formación de la Fundación SGAE – Calle Bárbara de Braganza número 7, Madrid

MATRÍCULAS:

	ALUMNOS NUEVOS	ANTIGUOS ALUMNOS	SOCIOS SGAE
Coste del curso	80 €	60 €	40 €

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS:

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la web de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido (10 plazas), o hasta el día de comienzo del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos.

INFORMACIÓN:

MADRID

Departamento de Formación

Ángela Gómez

Tel. 91 503 68 79

angomez@fundacionsgae.org

www.fundacionsgae.org

www.sgae.es

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las circunstancias lo requieren.