

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIATURA EN MÚSICA, CANTANTE.

MODALIDAD:

EJERCICIO PROFESIONAL

PRESENTA:

JUANA GRISEL MARTINEZ LARA

DIRECTORA DE TRABAJO:

MTRA. SANDRA CARRAZCO AGUIRRE

Campus Guanajuato

División de Arquitectura,
Arte y Diseño
Departamento de
Música

a) Título del trabajo por realizar

El ejercicio profesional del canto lírico

b) Definición del tema

El ejercicio profesional del canto comenzó, en mi caso, desde que era estudiante, tanto por razones económicas, como por buscar la mejora continua en mi proceso formativo. Al poner en práctica mis conocimientos y transmitirlos a otras personas, pude descubrir que no solo aportaba en la formación de los estudiantes, sino que ellos a su vez, también me transmitían conocimientos. La docencia desde mi práctica ha formado parte de mi formación profesional desde que comencé la Licenciatura en Música, impartiendo clases de canto, primero a niños y a niñas desde los seis hasta los trece años de edad, en el taller de Teatro Infantil del Mesón de San Antonio, por parte de la Dirección General de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato.

La profesionalización también la llevé a cabo desde el comienzo de mi formación, en el área de interpretación, el formar parte de agrupaciones dentro y fuera del Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, enriqueció mi quehacer artístico con experiencias que me capacitaron para los retos en el ámbito laboral de un intérprete, es por lo que formé parte de coros polifónicos en los cuales ejecuté y sigo interpretando repertorio diverso. Tales como el Coro Polifónico de la Universidad de Guanajuato, Ópera Guanajuato y Coro del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato.

Con lo anterior, obtuve una mayor preparación a la hora de afrontar los retos laborales, desarrollando con la experiencia una capacidad resolutive, así como de organización en las diferentes agrupaciones de las que fui y sigo siendo parte, también desarrollé habilidades sociales que no me eran posible dentro de la academia al ser docente en vez de alumna desarrollé mi liderazgo, toma de decisiones, un pensamiento crítico y capacidades técnicas.

c) Objetivos

- I. Presentar el trabajo musical realizado como parte de mi ejercicio profesional siendo estudiante de la Licenciatura en Música, durante mi formación y posterior a ella.
- II. Describir el aporte que tuvo cada uno de los proyectos en los que colaboré desde un ejercicio profesional en la música.

d) Justificación conceptual

La importancia del ejercicio profesional en la formación académica resulta ser de gran relevancia, debido a que me ayudó a poner a prueba mis conocimientos, enfrentar situaciones de la vida profesional y a cómo resolver imprevistos y problemas en el escenario y fuera de él. Estar en escenarios que no fueran solo el de los exámenes al final del semestre me preparó para tener una práctica profesional más fluida y orgánica. Una de mis metas fue adquirir experiencia tanto en los escenarios, como en el campo de la docencia. Tuve un interés muy marcado también hacia la música coral, me uní a un coro semiprofesional en donde me desempeñé como soprano y pude interpretar diferentes repertorios que aportaron a mi formación, aun así, cuando en la carrera no se nos prepara totalmente para estar en un coro, si es una posibilidad profesional en el campo laboral, y brinda las herramientas necesarias para los ensambles realizados en las óperas.

En la docencia, a pesar de no tener una formación pedagógica para ser docente, me ayudó en primera instancia a adquirir experiencia compartiendo mis conocimientos, el tener certeza de cómo funciona la voz, que se necesita para ejecutar una pieza, y como los conocimientos de teoría musical, fueron cruciales en la enseñanza a otros y a su vez, seguir aprendiendo de mi propia voz a través de los estudiantes, también el encontrarme con alumnos los cuales su manera de aprender era muy variada, me dio la oportunidad de buscar herramientas adecuadas para ellos. El impartir el taller de canto en el grupo de teatro infantil enriqueció mi formación al acercarme a grupos grandes y diversos, en donde la disciplina principal no era la música, si no el teatro. La enseñanza desde lo kinestésico.

Hay un gesto para cada sonido y un sonido para cada gesto. Emile Jaques-Dalcroze.

e) Contenido temático

Una de las primeras agrupaciones de las que formé parte fue Opera Guanajuato, en donde fui solista y corista, teniendo participaciones tanto en ópera, así como en sinfonías con la orquesta sinfónica de la universidad de Guanajuato (OSUG). En los últimos semestres de la carrera, también tuve la oportunidad de unirme a Opera Studio Bajío, en donde también fui solista de una manera más demandante, ya que llevamos a cabo una formación más integral, donde además de ensayar contábamos con sesiones de canto, teatro e idiomas. De forma paralela me desempeñé como docente, montando repertorio tanto coral como a pequeños solistas en el grupo de Teatro Infantil de la Dirección General de Extensión Cultural.

- **Ópera Guanajuato. (2016-2018 y 2020 al presente año)**

Opera Guanajuato es una compañía independiente sin fines de lucro. Desde 2013 han presentado óperas completas, galas de ópera, recitales, flashmobs, conciertos, talleres y clases magistrales. Además del coro de adultos y coro infantil.

En esta compañía me desarrollé en la habilidad de ejecución de obra en un coro polifónico, abarcando diferente repertorio desde obra coral pasando por las diferentes épocas hasta óperas completas, así como un rol pequeño de solista. Parte de mi desempeño fue el preparar el repertorio, así como ensamblar con orquestas y repertoristas. (ANEXO No.1)

Contenidos como parte del proyecto: En la preparación previa a los ensayos era necesario contar con ejercicios que nos ayudarían a la respiración, relajación, afinación y a la postura. Lo anterior como parte de la técnica coral que se necesita en la preparación del repertorio.

- Respiración
- Relajación
- Vocalización
- Agilidad vocal
- Ensamble de voces
- Afinación

- **Ópera Studio Bajío. (2021 al presente año)**

Opera Studio Bajío es un proyecto que surge en septiembre del año 2020. El objetivo principal es impulsar a jóvenes cantantes talentosos que continúen su formación como artistas.

En esta compañía mi desarrollo profesional fue mucho más completo, con roles solistas en óperas y en puestas en escena, donde la exigencia tanto del repertorio como de las puestas en escena fueron mayores, al compartir escenario con cantantes de alto nivel musical y escenarios fuera del estado de Guanajuato. (ANEXO No.2)

Contenidos dentro de Opera Studio Bajío: Para la formación integral se usaron técnicas tanto vocales como actorales. Las puestas en escena requerían no solo conocimiento musical y vocal si no también actoral. En cuanto a técnicas teatrales se utilizó la técnica vivencial de Konstantin Stanislavsky, la cual consiste en guiar a los actores a reproducir en ellos el mundo emotivo de los personajes a través de sus propios

sentimientos y experiencias, crear un personaje creíble mediante la comprensión de la psicología del personaje¹.

En técnicas vocales se implementó el Lax Vox, técnica que produce un masaje en las cuerdas vocales, lo que se traduce en una voz más sana y resonante. Consiste en alterar, de una parte, la inercia del tracto vocal debido a aumentar la presión subglótica frente a la fuente sonora y en modificar, de otra parte, la resonancia gracias a la elongación artificial del tracto vocal, esto con la ayuda de un tubo de silicona con el cual se realizan ejercicios en una botella con una cantidad mínima de agua. Los beneficios del uso del Lax vox son: una mandíbula relajada, que la laringe descienda, una mejora de la resonancia, una respiración correcta y una hidratación de las mucosas. ²

En cada sesión en la Opera Studio se trabajaba lo siguiente:

- Relajación
 - Respiración
 - Vocalización
 - Lax vox
 - Improvisación
 - Lectura de guion
 - Lectura de música
 - Ensamblés con la pianista
 - Interpretación actoral
-
- **Taller Infantil de Teatro en Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato (2015-2019)**

Surge con la finalidad de acercar el teatro a niñas y niños, mediante un proceso formativo integral, que tiene como principal objetivo aportar herramientas escénicas como la expresión corporal, la expresión verbal, el desarrollo cognitivo, el desarrollo estético, el trabajo en equipo y el juego dramático a sus actividades diarias.

Además de desempeñarme como intérprete también lo hice y lo sigo haciendo como docente. En el grupo de teatro infantil impartí clases de canto tanto grupales como individuales, preparando montajes escénicos con canto y música en vivo, de obras ya escritas, así como en la obra "Espantapoculos" creada para el aniversario del grupo de teatro. Mi desempeño consistía en preparación de clases, ensayos, ensambles y dirección vocal en las funciones, haciendo giras en los diferentes municipios del estado de Guanajuato. (ANEXO No.4)

¹ Konstantin Stanislavsky. La preparación del actor. 2017. España.

² Sihvo M. Denezoglu I: Lax Vox. Voice therapy technique. PEVOC 2007 Groningen, Holland.

Contenidos y conceptos en el taller infantil: El diseño de las clases consistía en ejercicios de respiración y relajación para preparar la voz, después calentamiento con ejercicios de vocalización para poder abarcar el repertorio apropiadamente, el cual en el año 2017 fue repertorio inédito.

UDA:

Modalidad: Clase de voz

Título: Montaje del tema musical entre todos si se puede

Objetivos generales: Que el alumno logre dominar vocalmente la pieza coral, interpretando con ritmo, entonación y logrando un ensamble con los demás compañeros.

Fecha y plataforma: martes y jueves de 5 a 6pm en el Mesón de San Antonio

Duración: 1 hora

Público: Grupo de teatro infantil, niños de 6 a 14 años

Contenidos:

- Relajación
- Respiración
- Afinación
- Vocalización
- Ensamble
- Interpretación

Competencias a trabajar: Una correcta afinación de las notas, buen dominio del ritmo con el texto del tema musical, homogeneidad en todas las voces.

Desarrollo:

Tiempo	Contenido	Actividad	Material
10 minutos	Relajación	Hacer movimientos circulares de cabeza, hombros, brazos, caderas, piernas y pies	
5 minutos	Respiración	Respiraciones lentas, aspirar en 4 tiempos, sostener 3, soltar en 6, aumentar el	

		tiempo progresivamente	
15 minutos	Vocalización	Vocalizaciones por intervalos de segundas, terceras, cuartas, quintas, arpeggios y escalas, utilizando vocales, consonantes y silabas.	Teclado o piano
30 minutos	Repertorio	Repasar o montar el repertorio actual individual o grupalmente según sea el caso	Teclado o piano, bocina, botella de agua, lápiz.

Requisitos para estudiantes: Libreta, lápiz y botella de agua.

Requisitos técnicos: Piano de 5 octavas, salón con piso de duela o salón de danza, bocina.

Actividades que solicitan que el alumno desarrolle: Entrenamiento consciente de la voz cantada, con un cuerpo relajado y dicción para interpretar el repertorio

Fuentes de información

Budziak, J. K. (2021). *Manual para cantores*. Chicago.

Cremades, A. R. (2017). *Desarrollo de la expresion musical en educacion infantil*. Espana.

Crowther, D. S. (2003). *Conceptos corales*. Boston.

Fernandez, N. H. (2023). *Tecnica de direccion coral*. Madrid.

Hewitt, G. (2006). *Como cantar*. Espana.

Jaques-Dalcroze, E. (2024). *Ritmica y creacion, gesto, movimiento y forma*. Madrid: La pajarita de papel ediciones.

Juan, A. (2013). *La tecnica vocal en el escenario*. Medellin.

Raspo, E. (1999). *Canciones, juegos, actividades con corcheas*. Buenos Aires.

Sanches, I. B. (2007). *La voz, la tecnica y la expresion*. Badalona.

Tort, C. (1988). *El coro y la orquesta escolares: instructivo para el maestro*. Ciudad de Mexico.

Anexos

Anexo No. 1 Presentación de la “Octava sinfonía de Gustav Mahler” de opera Guanajuato, año 2023.

Anexo No.2 Presentación de la puesta en escena “Tutto Mozart” de Opera Studio Bajío, año 2022

Anexo No. 3 Concierto “Los amores del poeta” con Opera Studio Bajío, año 2022

Anexo No.4 Presentación de la obra de teatro “Entre todos si se puede”

