

TALLER: “UN DÍA UN CONCIERTO”
PROPUESTA INNOVADORA PARA ABORDAR
EL CANTO CORAL CON NIÑOS Y JÓVENES

Prof. María Eugenia De Chazal

INTRODUCCIÓN

Uno de los objetivos principales de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán es difundir, relacionar y ayudar a comprender las diversas manifestaciones de la cultura generadas en el ámbito universitario entre las diversas comunidades con las que se relaciona, así como aportar a la formación y calidad de vida de la comunidad, generando espacios de reflexión, información y diálogo.

Los que estamos en el ámbito de la enseñanza de la música, entendemos que la producción musical de los niños pequeños forma parte de su vida diaria, junto a muchas otras acciones que realiza, y son un medio para conocer e interpretar el mundo que lo rodea. Dentro de esta perspectiva la Dirección del Coro de Niños y Jóvenes Cantores junto a la

Dirección del Centro Cultural Eugenio Flavio Virla, ambos organismos pertenecientes a esa Secretaría de Extensión, desarrollan hace tres (3) años el **Taller: “Una día un concierto”**. Durante estos años el Taller se configuró e instaló como un Proyecto pedagógico artístico musical de extensión a la comunidad, con el fin perfeccionar y ampliar las posibilidades vocales innatas de niños y jóvenes, abordando las diversas posibilidades de cantar en conjunto: a una, dos, o tres voces, con acompañamiento de piano y / o guitarra, o una banda grabada y/o a capella, colaborando así en el acrecentamiento del vínculo de los participantes con la música cantada.

Durante una tarde de trabajo, los asistentes aprenden canciones con juegos, movimientos, vocalizaciones y todo tipo de actividades referidas a la voz y a la dinámica del trabajo interno de un coro, presentando lo aprendido en un concierto público.

La propuesta generó gran expectativa tanto para los participantes como para el público, el lograr en poco tiempo un resultado interesante, variado y con sentido musical, que es mostrado en un escenario apropiado.

ALGUNOS FUNDAMENTOS

Los niños son “**universales**” Trehub, 2003 (citado por Welch 2004) en el sentido que están perceptivamente equipados para interpretar el sentido de las músicas y lenguas de cualquier cultura. Tienen una habilidad natural para aprender, por medio de la estimulación sistemática, las reglas de la lengua materna y las de la música.

Esa universalidad implica “**musicalidad**”, que alude también a una cualidad humana que se expresa no solamente en los comportamientos inherentes al objeto cultural “música”, sino que caracteriza todas las conductas de los seres humanos y se manifiesta incluso en los comportamientos más elementales y cotidianos que determinan el estilo personal de hablar, de moverse, de estar en el mundo.

El desarrollo durante el primer año de vida prueba la importancia de los impulsos de la musicalidad natural y muestra cómo la participación compartida en comunicaciones expresivas y transformaciones emocionales de juegos vocales puede facilitar no sólo la imitación de palabras, sino el interés por compartir significados o usos convencionales de objetos y acciones.(Trevarten, 2000).

A medida que crecemos, desarrollamos muchas nuevas formas de conocimiento y de participación en la realidad. Algunas de ellas surgirán en el curso de nuestra constante interacción dentro de la cultura, otras son resultado del programa explícito que proporcionan las instituciones educativas. Estos paquetes de información, de conceptos, de prácticas, cada vez más susceptibles de un examen consciente, constituirán nuestro bagaje de conocimiento y al mismo tiempo incorporarán nuevas versiones simbólicas del mundo a la memoria colectiva. Desde muy pequeño el niño balbucea, canturrea y ensaya melodías que imita de sus padres, hermanos, la radio o la televisión y sin pensar comunica y expresa mensajes de su interior. Estas melodías las emite jugando por mero placer, hasta lograr una estructura completa. Así como aprende la lengua materna a través de una evolución natural del vocabulario, aprende las melodías y canciones que van formando parte de su repertorio.

Los hábitos vocales aprendidos en estos primeros años, en que los músculos y ligamentos empiezan a desarrollarse, ayudan a configurar los músculos vocales que influirán directamente en la forma en que los niños usarán la voz para hablar y cantar el resto de su vida.

Si el niño tiene modelos vocales apropiados, su imitación le permitirá conseguir un canto brillante y expresivo, un desarrollo armonioso del aparato respiratorio y un estado anímico de confianza y apertura. Por ello es tan necesaria una formación de calidad para los educadores que conviven con el niño en estos primeros años.

Los primeros intentos de canto son reproducciones del "**contorno**" de la melodía. Esto es, imitaciones del "trazo grueso" de ascensos y descensos del perfil melódico sin prestar particular atención a la distancia entre los intervalos comprometidos o sea, la concepción de la

tonalidad como la "envoltura" de un fragmento y del diseño melódico como una topografía a grandes trazos. (Dowling,1994).

Estos primeros intentos son seguidos por un perfil melódico que comienza a **seguir los "macro-contornos"** de la melodía a imitar o de las frases claves de la misma. Por último, se configura una forma melódica con intervalos de mayor exactitud aunque con inestabilidad en la estructura tonal.

Una cosa es el **canto espontáneo**, el que por ejemplo usa la mamá para entonar una nana a su bebé, y otra muy distinta el **canto artístico**.

El primero comparte sin duda muchos de los rasgos del habla — rango de alturas, tesitura, proyección, probablemente la articulación. En ambos casos se está presuponiendo una situación de comunicación que no involucra ni grandes distancias, ni grandes auditorios, sino más bien una interacción próxima.

En el canto artístico, por el contrario, necesitamos precisión en las alturas, tonicidad y proyección en el sonido; hay un predominio de las vocales por sobre las consonantes, de las aperturas (vocales) del tracto por sobre los cierres (consonantes). A su vez, cuanto más agudo es un sonido mayor apertura del maxilar requiere, de manera que podemos decir que hay una correlación directa entre apertura del maxilar y altura del sonido.

El canto es una forma de utilizar la voz humana que exige un funcionamiento especial de los órganos de la fonación en relación, por otra parte, con la sensibilidad auditiva. De esa manera se aprende a "cantar", imponiéndose una gimnasia vocal particular, controlando los músculos que intervienen en la producción de los sonidos, la respiración, etc.

Como mencionamos anteriormente cantar canciones es una actividad que se torna original y espontánea en lo niños y jóvenes, cuando acompañan sus juegos, sus movimientos, su actividad diaria. Su aprendizaje puede hacerse espontáneamente, por imitación, en un medio social determinado (como es el caso del canto "popular" o "folklórico") o por una especie de adiestramiento, acústico o tónico, en la escuela o en un coro.

Entendemos que todo hecho de cantar encierra dos valores fundamentales: **lo educativo y lo estético**. El **valor educativo** incluye todo aquello que permite al niño o joven lograr distintos tipos de habilidades, por ejemplo: de interacción social, de comunicación, de desarrollo vocal, de movimiento corporal. El **valor estético** es más amplio y contempla aquellos componentes que se integran en el **“Acto de Cantar”** como **valor artístico**, a saber: interpretar obras de diferentes caracteres, de ritmos y estilos variados con letras significativas y por medio de la práctica diaria promover la entrega expresiva y la comunicación.

En este sentido las canciones son usadas en la escuela y en los coros como un recurso didáctico primordial, entendiendo que cantarlas permite nutrirse de múltiples conocimientos

musicales, artísticos y culturales. Se constituyen así en la forma musical por excelencia para transmitir el patrimonio cultural de los pueblos.

PROPUESTA DEL TALLER

Metodología:

Se realizan entre 4 y 5 talleres al año. Lo desarrollamos en forma continua desde el año 2010.

Participan niños y jóvenes de 6 a 14 años, cuya inscripción es libre y gratuita; no es necesario poseer conocimientos musicales previos. El número promedio de niños que participa por encuentro es de cuarenta (40).

Se desarrolla en una jornada de cinco (5) horas, de 15:00 a 20:00 has. con un descanso de 30 minutos. Al finalizar la jornada se realiza un concierto Público abierto a la comunidad.

El taller es dictado por el director del Coro y su equipo de tres (3) ayudantes. Se utilizan como instrumento de acompañamiento: guitarra, teclados, materiales sonoros diversos y bandas grabadas.

El espacio físico donde se desarrolla es el Auditorio del Centro Cultural Eugenio Flavio Virla de la Universidad Nacional de Tucumán. La dirección del mismo brinda colaboración en la difusión del evento; así como el soporte administrativo y técnico (luces, sonido, etc) para el desarrollo del mismo.

Asimismo desde el año 2011 implementamos el taller en diversas instituciones del interior de la provincia de Tucumán (escuelas, centros culturales, etc).

Objetivos

Generar la realización de actividades que promuevan el “**canto común**”, a una o varias voces y promover el desarrollo del “**gusto por cantar**”, son los objetivos primordiales de este taller, sobre los fundamentos de que la mejor forma de practicar el canto es hacerlo en conjunto

Dinámica

El Taller se constituye como un espacio creativo, lúdico y dinámico, para participar, interactuar, dialogar y encontrarse con otros con el fin de garantizar una temprana aproximación al arte y al canto coral en particular. Es una oportunidad para iniciar a los niños y jóvenes en formas particulares de producción musical y vocal.

La dinámica del taller pone la mirada en una práctica donde se involucra al juego como alternativa y se busca desarrollar saberes que se van complejizando de modo gradual, animándose y permitiéndose la combinación, las mixturas, el trabajo colectivo y la producción grupal.

Desarrollo

Cuando los niños y jóvenes ingresan al taller ya transitaron por una multiplicidad de vivencias musicales en su entorno familiar y comunitario. Si bien estas experiencias son diferentes en cada niño, se hallan situadas en un marco cultural y social que, aunque complejo y polisémico, se constituye como un horizonte común. Podemos decir que esas prácticas musicales del entorno cercano al niño, constituyen el repertorio al que la mayoría de ellos acceden y a su vez configuran su imaginario musical.

Entendiendo que la competencia vocal se alcanza paulatinamente y el sujeto va atravesando las etapas en el desarrollo vocal, consideramos como una estrategia pedagógica el ordenamiento del repertorio con criterios de dificultad creciente basado en las características melódicas, rítmicas, estructurales y expresivas de las canciones, agregando al mismo tiempo movimientos y acciones corporales con el sentido de aprender a cantar jugando.

En fin, sabemos que el repertorio de canciones posibles para ser trabajadas en el taller es amplísimo; lo que priorizamos es acercarle a los niños y jóvenes una serie de canciones donde en cada una descubra sus potencialidades vocales, aprendiendo a respirar, a afinar, ampliar el registro y también el sentido de la interpretación grupal. .

Etapas

Para la **etapa inicial** prevemos actividades a través de las cuales los niños y niñas participen desempeñando diferentes roles al actuar como auditores o productores. Fundamentalmente priorizamos el trabajo grupal, permitiendo a los niños interactuar y retroalimentarse con el otro, cantando canciones conocidas (como el “arroz con leche”, el “cumpleaños feliz”) o canciones aprendidas en los medios de comunicación, valorando lo que cada uno quiere cantar y desea compartir con otros, respetando también a aquel que solo participa escuchando.

Planteamos actividades que nos permitan eliminar tensiones y facilitar la salida de la voz. Algunos ejercicios:

a) de relajación como: rotación de cabeza para un lado y otro, o el juego:

- “¿yo que hice?: levantando los hombros;
- “yo no hice nada”; bajando los hombros
- “me hago chiquito”: hombros y pecho hacia delante
- “saco pechito” : hombros y pecho hacia atrás

Video 1 introducción

b) de respiración incorporando acciones de inflar y desinflar un globo, entre otras

c) de articulación y emisión: imitando sonidos de sirenas, motos, bocinas, trote de caballos, e incorporando juegos de palabras y trabalenguas con **rrrrr**: rosa, rubí, rojo, ratón, guitarra, etc, así como palabras que permitan la apertura del maxilar y con diferentes intenciones.: Ej: Hooooooooooooola (del agudo al grave a modo de glisandi);

d) de vibración de resonadores: Ej: ¡mmmmm que rico! ; A las que agregamos diferentes articulaciones (ligado o picado) y dinámicas (suave- fuerte), variando la intención en forma interrogativa, enfática, dubitativa, etc.

e) actividades para unificar el sonido.

Video 2 vocalizaciones

En una **segunda parte** seleccionamos canciones como **herramientas para el juego**, usando las mismas para jugar y divertirse, con estructura imitativa y acompañada de movimientos corporales sin importarnos demasiado la correcta entonación, sino simplemente con un fin integrador, utilizando **múltiples formas de expresión**, cantar y moverse, cantar e instrumentar, cantar e improvisar, cantar y sonorizar, cantar y dramatizar, etc.

Estas canciones son utilizadas para poner énfasis en el uso expresivo de la voz, los que usados en diversas combinaciones cambiando la velocidad, la intensidad, la altura, el carácter, van determinando diferentes intenciones expresivas. Son presentadas al unísono o con banda grabada.

(Canciones con estructura Imitativa: **Oelele**: Canciones con historia y movimientos corporales-

Paque tu me ta; Canción con movimiento y banda grabada: **Sin ton ni son**)

videos\Video 3 1 oelele.mpg

videos\Video 3 2 paquetumeta.mpg

videos\Video 3 3 in ton ni son.mpg

Las canciones con estructura imitativa, es decir la repetición tanto interna como diferida de lo propuesto por un modelo, permiten que el niño en el proceso de aprendizaje se apropie de la canción, memorizándola y aprendiendo a cantarla.

Los gestos y movimientos corporales son utilizados para reforzar la sensación de los cambios de altura y mejorar la percepción de una melodía en el desarrollo vocal. En muchos casos, usamos gestos con las manos indicando niveles para reforzar la sensación de intervalo y mejorar la percepción de alturas en contextos de desarrollo vocal.

Entendemos que los gestos y movimientos ayudan a transformar una actividad abierta en una actividad imaginada, es decir que el uso del cuerpo a través del gesto y el movimiento permite generar representaciones que posteriormente pueden ser recuperadas aún en ausencia del comportamiento enactivo? (Peña 2010).

Como **tercera parte** proponemos canciones para **fomentar la identidad cultural**, con el fin de transmitir y resignificar la herencia sonora de la región y/o del país. Así el niño se nutre auditiva y emocionalmente del texto, ritmo y melodía que conforman la canción.

Los cantos populares son recursos muy interesantes para iniciar a los niños y jóvenes en la interpretación de canciones propiamente dichas, donde los perfiles melódicos, los intervalos y

la relación melódica rítmica les resultan sencillos de reproducir y familiares al oído, porque forman parte de los cantos compartidos en la comunidad.

En ese sentido, seleccionamos canciones con diferentes características estilísticas para ser cantadas con acompañamiento de piano o guitarra, las que nos permiten abordar las formas particulares de canto que cada una de ellas conlleva. Por ejemplo: las inflexiones del canto con caja al interpretar una baguala, los recursos expresivos vocales usados en el tango, el chámame o un carnavalito.

(Canciones Canten señores cantores / Teresa, Chiche y Copete)

videos\Video 4 canten señores cantores.mpg

videos\Video 5 trabalenguas.mpg

En una **cuarta parte** con el fin de iniciarlos en la independencia vocal proponemos **quodlibets**, superponiendo dos o tres melodías distintas. Esta forma musical, también denominada pot-pourri o ensalada, permite al ejecutante experimentar la sonoridad del canto a voces, al interpretar diferentes melodías en contrapunto, sin que tenga que preocuparse por lo que está cantando el otro. Las melodías son diferentes en su diseño melódico y rítmico, pero comparten la misma estructura formal y armónica, lo que posibilita una práctica polifónica con medios sencillos.

Otro tipo de superposiciones que abordamos son diseños melódicos rítmicos a manera de ostinatos, donde uno de ellos funciona como bajo y las dos voces superpuestas van en terceras paralelas.

El trabajo lo realizamos en forma muy cuidadosa para evitar la saturación de una melodía sobre la otra, orientando al alumno a que vaya tomando conciencia de interpretar su melodía con los matices y fraseos correspondientes.

(Canción a tres partes: **Los leñadores**)

videos\Video 6 leñadores.mpg

Como **final** elegimos una canción por su **contenido emocional**, es decir la emoción que causa al cantarla, tristeza, alegría, diversión, según el tema. En este sentido rescatamos canciones donde la conjunción, melodía/ armonía y letra constituyan la base inspiradora e incite a cantar por el canto mismo. Momento donde el placer, goce y disfrute estético es el motivo que los convoca a compartir.

videos\Video 7 Mis canciones de papel.mpg

El trabajo con el otro brinda la posibilidad de encontrar en el conjunto una misma sintonía para la interpretación, compartiendo miradas, gestos y respiraciones. En definitiva buscamos que los niños se sientan conmovidos por el hecho artístico y puedan descubrir por sí solos la historia que ha sido cantada.

Como **trabajo final** realizamos un ensayo en el escenario donde ofreceremos el concierto. Se distribuyen los lugares, se organiza la entrada y salida del grupo, se hace una prueba de sonido con cada uno de los temas y se ensaya la última canción, que es la elegida para que al final se comparta el canto con el público asistente.

El concierto es el broche de oro de la tarea. Los asistentes participan cantando y disfrutan del canto en vivo como protagonistas. Esta muestra sintetiza un proceso y significa un aprendizaje en sí misma por la conexión con los auditores como partes del hecho artístico, como posibles interlocutores y porque al exponer el resultado es posible para los participantes sentirse identificados con el mismo.

CONCLUSIONES

El taller un día un concierto brinda a los niños un espacio para encontrarse con su voz, descubrir sus posibilidades y disfrutar de experiencias compartidas con pares, jugando, moviéndose y cantando. Se iniciaron en el juego con la voz cantada, comenzando con canturreos, pasando por la práctica de melodías con juegos y movimientos, hasta llegar a cantar melodías completas y con sentido musical. En una tarde transitaron por la experiencia coral incipiente, conociendo y aprendiendo expresiones musicales vocales de diferentes épocas y estilos.

Aprendieron a "cantar" imponiéndose una gimnasia vocal particular, controlando los músculos que intervienen en la producción de los sonidos, la respiración, etc., mimando lo real.

Las particularidades musicales de cada canción promovieron el ejercicio de la memoria auditiva, la concentración, el trabajo de habilidades motoras, el desarrollo de las capacidades de percepción y de expresión musical, la utilización de formas de pensamiento y de un lenguaje no verbal, la potenciación de la autoestima como resultado de recompensas inmediatas al trabajo de interpretación musical.

Al finalizar uno de los tantos talleres que ofrecimos se les pregunto a los niños qué había significado para ellos este espacio, fue una caja de sorpresas.

** Significa mucho, es una tarde que puedo olvidarme de mis problemas y entregarme totalmente a lo que más quiero en esta vida..., la música*

** El cantar significa compañerismo, amistad, responsabilidad y el poder expresar todo lo que tenemos en el alma. Cantar es mucho más que cantar, es ser uno mismo y realizarse como personas y demostrar que todos tenemos algo en lo que brillamos.*

** Es un lugar donde no soy juzgado por como luzco, sino por como soy, todos cantamos como uno.*

** un lugar donde encontré cariño, comprensión y mucha buena onda, un escape a lo cotidiano*

** Cuando cantas olvidas los temores, las limitaciones y los imposibles. El ciclo se completa, la voz ya no te pertenece y tu espíritu se eleva y al fin encontrás lo que muchos llaman, PAZ.*

Inferimos que el taller brindó oportunidades a que los niños y jóvenes se “*entreguen totalmente a lo que más quieren...la música*”; promovió la convivencia, “*...significa compañerismo, amistad*”; entendimiento y comprensión entre los participantes, no fueron “*juzgados*”; les permitió ser libres, probar, ensayar, dar forma a sus propias versiones, compartir con otros, y transitar por un terreno posible de la producción musical, “*cantamos como uno*”.

Los niños cantaron con buena afinación y naturalidad, desarrollaron sus aptitudes musicales sin temores, y experimentaron sin duda junto a sus compañeros, una vivencia artística inédita que seguramente dejó huellas en sus vidas.

Como institución del Estado tenemos la responsabilidad de seguir promoviendo y defendiendo los derechos de la infancia y la adolescencia, utilizando la cultura como herramienta de inclusión y de transformación social.

BIBLIOGRAFIA

de Chazal, M.E. (2004). *La Habilidad Experta en el canto: un estudio biográfico*. En : *Actas de la 4ta . Reunión Anual de SACCoM*. Eds. de Chazal, M. E y Gonzalo, G. Formato CD. San Miguel de Tucumán. .

Mauleón, C. (1998) *La pedagogía del canto*. Aportes desde la investigación disciplinaria. Revista Orpheutron. N°4 . Buenos Aires.

Mauleón, C. (2003). La Voz en la Psicología de la Música. Un Marco teórico para el estudio de las expresiones vocales artísticas. *En Actas: Panel Situación Actual de la investigación actual en Argentina*. ISMUNT. Universidad Nacional de Tucumán.

Parussel, R. (1999) *Querido maestro, querido alumno*. La educación del cantante. El Método Rabine. Ediciones GCC.Serie escritos musicales. Buenos Aires.

Peña, M. (2010). Cantar afinadamente ¿una habilidad para elegidos? Actas de las I Jornadas de Música de la Escuela de Musica de la U.N.R. Practica Musical, docencia e Investigación. "Música en contexto.

Welch, G. (1998). El desarrollo del canto en el niño. En S. Malbrán (Ed.) *Música e Investigación. Hacia un nuevo siglo y una nueva música*. Trabajos presentados en la Primera Conferencia Iberoamericana de Investigación Musical

Welch, G. (2004). *El canto como medio de Comunicación*. En : *Actas de la 4ta . Reunión Anual de SACCoM*. Eds. de Chazal, M. E y Gonzalo, G. Formato CD. San Miguel de Tucumán.