

TÉCNICA VOCAL PARA BAILARINES 2.0

Por:

DANIELLA CATALINA PINILLA LUQUE

Preparación Proyecto de Grado

Asesora PhD Clara Contreras Camacho
Docente-Investigadora
<https://orcid.org/0000-0003-0854-5219>

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE CREACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA ARTE DRAMÁTICO
BOGOTÁ
2023

RESUMEN

Este ensayo pretende relatar y explicar el porqué, el cómo y la necesidad del proceso de transformación de la cartilla de entrenamiento “Técnica Vocal para Bailarines”; un proyecto de investigación-creación inicialmente a cargo de Vanessa García y Daniella Pinilla, que tiene como objetivo ofrecer un método de enteramiento autónomo de voz y cuerpo para los estudiantes del énfasis de teatro musical del programa de Arte Dramático. Entregado el 23 de noviembre del 2020, dentro del marco de los Proyectos Solidarios propuesto por la oficina de investigaciones de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad El Bosque.

Después de dos años de aplicación de la cartilla, documentación con los estudiantes y de análisis de las posibilidades de mejora, dicha transformación da como resultado la **versión 2.0**, ofreciendo una herramienta de trabajo para los estudiantes más completa, asequible y favoreciendo aún más el objetivo de autonomía en una versión mejorada.

ABSTRACT

The "Vocal techniques for Dancers" training booklet was an initial research/creation project, executed by Vannesa Garcia and Daniella Pinilla. It was created to provide an autonomous voice and body movement training method for students in the Musical theater class in the Performing Arts Major. The booklet was presented on November 20th 2020 to the Solidarity Projects of Research Office of the Creation and Communication Faculty of El Bosque University.

The booklet was tested, analyzed and documented with the students for a two year period and as a result some adjustments were identified.

This essay has the purpose of explaining why the "Vocal techniques for Dancers" training book needed to be updated and how it was updated. The result is the 02 Version with a more complete, updated and accessible booklet that fulfills the needs of students of a self-training tool.

Palabras clave: Cartilla, Bailarines , cantantes, Teatro musical, respiración, diafragma, estabilidad del sonido, Entrenamiento autónomo

Keywords: Booklet, dancers, singers, Musical Theatre, breathing, diaphragm, stability of sound, self-training tool.

TÉCNICA VOCAL PARA BAILARINES 2.0

Introducción

¿Existe un método de entrenamiento que enseñe a los bailarines de ensamble en un musical a cantar y bailar simultáneamente de forma adecuada dentro de las formaciones de teatro musical ofertadas en el país? Ésta fue la pregunta que orientó la creación de la cartilla de entrenamiento “Técnica Vocal para Bailarines”. No es un misterio que los artistas en la escena musical evitan cantar y bailar al tiempo por las agitaciones y repercusiones que esto causa en la voz en vivo, y de ahí se conoce el uso del famoso “playback” (cuando el artista hace mímica del canto sobre una pista de voz pregrabada). Pero esta no es la realidad en el mundo del teatro musical. En esta disciplina se canta en vivo.

Si bien, es conocido dentro del medio que bailar y cantar al tiempo es una técnica que se va adquiriendo con la práctica, gracias a la repetición y al estado físico que el artista va adquiriendo, es muy cierto que no hay un método gradual en los lugares de formación que enseñe a mantener la voz sana y en un posicionamiento adecuado mientras el cuerpo realiza movimientos coreográficos que implican la aceleración del ritmo cardiaco y por consecuencia de la respiración; junto con otros factores de posición, tensión y fuerza que suelen afectar la estabilidad y sonoridad de la voz cantada.

El proyecto de creación de la cartilla, como ya se mencionó, se desarrolló a lo largo del año 2020 y se entregó a finales del mismo año. Sin embargo, aunque entregado, el proceso dejó sin sabores e interrogantes de la utilidad del producto final. La pandemia y el encierro no permitieron comprobar con los estudiantes los ejercicios que se iban planteando como inicialmente se había ideado; se creó entonces a partir de la experiencia y la intuición en nuestro quehacer artístico y pedagógico. En consecuencia, surgieron entonces varias nuevas preguntas: ¿Los ejercicios son realmente útiles y coherentes con el objetivo que se plantea para cada uno de ellos? ¿Está la cartilla organizada de tal

forma que se siente un avance gradual para quien la aplica? ¿La forma y disposición que proponemos para el acceso a los ejercicios es práctica? Y por lo mismo ¿Permite entonces un entrenamiento autónomo?

Todas estas preguntas conducen a una pregunta final, que es el motivo de esta nueva etapa, de este proyecto de grado y de este ensayo: **¿La cartilla Técnica Vocal para Bailarines está en su versión final y definitiva o hay espacio para mejoras?**

Era necesario poner en práctica la versión inicial. Es por eso que, a partir del segundo semestre del 2021, se integró el uso de la cartilla como parte del Syllabus de la asignatura de Canto II, la cual se relaciona estrechamente con la asignatura Laboratorio Musical II, que tiene como objetivo trabajar números de ensamble, donde los estudiantes se enfrentan por primera vez a cantar y bailar simultáneamente. Por consiguiente, una de las horas de la clase se atribuyó al entrenamiento con la cartilla, de forma semanal.

En el segundo semestre del 2022, con el consentimiento de los estudiantes, dichas sesiones se grabaron con el fin de documentar el trabajo y el avance. De la misma forma se documentaron puntos de vista, comentarios, opiniones e impresiones que los estudiantes tenían con respecto a su proceso individual y a los objetivos de cada ejercicio y si estos se cumplían o no.

De manera simultanea, se anotaron errores de forma que contenía la cartilla en su formato digital y que debían modificarse.

A partir de todo el antecedente y la documentación recopilada, la curiosidad como investigadora de responder todas esas preguntas y la necesidad como docente de brindar un material útil y completo a mis estudiantes, surge la intención de iniciar el proceso de transformación de la cartilla para su **versión 2.0**. A continuación, se desarrollará el paso a paso de dicho proceso.

Contexto de aplicación de la cartilla

Como fue anteriormente mencionado, “Técnica Vocal para bailarines” empieza a aplicarse con los estudiantes del énfasis de Teatro Musical en el segundo semestre del 2021. Ya en aquel entonces, se creó una lista preliminar de notas con errores y **arreglos necesarios de formato** que contiene la cartilla digital. Errores de redacción, ubicación de ciertas fotos, confusión entre títulos y subtítulos de uno de los capítulos, repetición o ausencia de datos en ciertas páginas.

Sin embargo, la materia prima que permite el **análisis de contenido** del material inicial son las grabaciones que se hicieron durante las clases de Canto II, en la primera hora del bloque dedicada al trabajo de la cartilla. Estas grabaciones; con el consentimiento de los estudiantes, tuvieron lugar desde el 19 de agosto del 2022 hasta el 11 de noviembre del mismo año, con una recurrencia semanal. En total hay un aproximado de ocho horas de grabación de estas sesiones, que incluyen a los estudiantes practicando los ejercicios de la cartilla de forma cronológica y conversaciones donde ellos exponen sus puntos de vista frente al trabajo, sus sensaciones individuales de las reacciones de su cuerpo y de aquello a lo que consideran, deben prestar mayor atención.

Se tienen entonces, dos puntos focales desde los cuales se trabaja la transformación de la cartilla: la revisión del formato y el análisis del contenido.

Se iniciará exponiendo el análisis del contenido, basado en las grabaciones ya mencionadas; que dieron afirmación a algunas de las premisas iniciales y que también ofrecieron esclarecimientos y nuevos puntos de vista para ciertos ejercicios.

En segunda instancia, se hablará de los cambios de formato tanto en la cartilla como en material didáctico adicional que se ofrece, ya que gracias al análisis del contenido y al trabajo consciente con los estudiantes, surgieron modificaciones adicionales en el formato, que se fueron sumando a la lista inicial que se tenía.

1. Análisis de contenido

El primer paso para iniciar este proyecto de análisis, transformación y actualización de la cartilla, fue realizar las transcripciones de las 8 horas aproximadas de material audiovisual. Al transcribir los comentarios y razonamientos de los estudiantes, surge la necesidad de diferenciarlos en 3 categorías que ayudan a organizar el material de forma más clara. Se escogen tres colores para dicha clasificación:

Verde: Comentarios de los estudiantes que refuerzan o comprueban el objetivo inicial del planteamiento del ejercicio.

Rojo: Comentarios míos o de los estudiantes de cosas que no funcionan o que están erradas en cuanto a la forma o estructuración de la cartilla.

Azul: Comentarios de los estudiantes que agregan un punto de vista nuevo o una capa adicional de algo que no habíamos planteado o tenido en cuenta.

A continuación, se presentan los comentarios resumidos de cada una de las categorías identificadas.

VERDE: Comentarios de los estudiantes que refuerzan o comprueban el objetivo inicial del planteamiento del ejercicio.

Esta fue una etapa de afirmación, es alentador cuando los estudiantes confirman que el camino planteado inicialmente, realmente se refleja en el quehacer de los ejercicios. La cartilla fue planteada para exponer un avance gradual, con el objetivo de ir agregando elementos a cada nivel que fueran aumentando la dificultad y el nivel de asociación de los componentes a tener en cuenta en la aplicación de una coreografía cantada. Se recibieron comentarios como los siguientes:

"Profe, en este ejercicio yo siento que, si uno hace más fuerte el golpe, sale más aire... ósea, cuando uno hace "TS" si uno mueve más (señalándose el pecho), si uno no tiene conectado el cuerpo con el sonido, se sale más el aire y le sale menos el "TS". Como que la fuerza del movimiento impulsa el sonido..." (Chipatecua, 2022)

En este comentario se refleja que la intención inicial de control de la expulsión del aire acompañado del movimiento rítmico se está cumpliendo. Los ejercicios de respiración del primer capítulo, se diseñaron con el fin de dar inicio a la exploración del movimiento rítmico con diferentes partes del cuerpo expulsando el aire, produciendo inicialmente sonidos con onomatopeyas compuestas de consonantes. Aún no se introducen sonidos con melodías, es un primer paso solo de control del aire acoplándose al ritmo.

“Me pasa que al inicio del ejercicio es, pues más sencillo tomar, expulsar el aire y volverlo a tomar, como que no hay ahogo ni nada, pero cuando ya voy en la F, que hago (exhala e inhala) entonces (hace mímica de que no le entra aire) y me siento mareada ya.” (Gómez, 2022)

Este comentario demuestra que el aumento de nivel del 1 al 4 en los ejercicios de respiración es efectivo. Se pretendía utilizar una onomatopeya cada vez más ocluida y un movimiento físico cada vez mas demandante que exigiera al estudiante aumentar la calidad del control de la salida del aire.

“Y si me concentro en el diafragma, pues que sí haga el movimiento que es, entonces me pierdo en los otros movimientos, porque aún no está automático.” (Gómez, 2022)

“Es que en staccato uno empieza a ser consciente de la dosificación del aire, pero en el ligado uno se excomulga y bota todo y a lo que toca volver al staccato, ya hay muy poquito aire... Digamos que, por pensar en el ritmo, descuido los intervalos de las respiraciones es como que, si me sobraba, lanzaba la siguiente vocal, pero para en la mitad de la siguiente vocal para respirar, porque estaba era como más concentrado en el ritmo.” (Pachón, 2022)

En este punto de la cartilla, se empiezan a agregar diferentes componentes. El uso del diafragma como herramienta fundamental del apoyo y estabilidad del sonido, es vital en el entrenamiento, ya que el movimiento que implica las coreografías cantadas requiere de un manejo diafragmático constante que impida que el sonido fluctúe. Se agregan también elementos melódicos para acompañar los ejercicios. Los estudiantes expresan que la suma de componentes es evidente y que les cuesta concentrarse en todos estos al mismo tiempo.

“Pero si, las bocanadas de aire por la boca son muy buen aliado” (Quintana, 2022)

“Tu nos habías dicho que la respiración era más... quizás orgánico por la boca, y yo no era muy consciente de eso, y en este ejercicio me di cuenta de que sí.” (Gómez, 2022)

Estos comentarios surgieron en diferentes momentos a lo largo del semestre. En un principio, cuando se discutía las instrucciones técnicas que irían en la cartilla, se cuestionó si las respiraciones debían marcarse por la nariz o por la boca. Se llegó a la conclusión que se marcaría por la boca por razones técnicas del canto y de mayor cantidad de aire en momentos de corto tiempo para la toma en medio de una coreografía.

“Yo creo que cada vez que uno va repitiendo de nuevo el ejercicio va siendo más consciente y como que ya la 4ta/ 5ta vez, va siendo mucho mejor el manejo del aire.” (Vargas, 2022)

El objetivo de avance y conciencia propia del manejo del cuerpo y la voz se va formando gradualmente en el estudiante.

ROJO: Comentarios míos o de los estudiantes de cosas que no funcionan o que están erradas en cuanto a la forma o estructuración de la cartilla.

En esta categoría hay comentarios de las dos partes, míos y de los estudiantes. Son principalmente errores del formato de la cartilla o aclaraciones que se hicieron necesarias al momento de las prácticas que no estaban explícitas en las indicaciones que la cartilla brinda.

“... Ahí no les estoy dando el acorde de inicio, sino que inicié el ejercicio directamente, ta ta ta ta, no sé si se dieron cuenta, lo cual no está muy bien. Tengo que volver a grabar eso.”
(Pinilla, 2022)

Siempre al inicio de cada ejercicio, se da un acorde inicial, para ubicar al estudiante en la tonalidad en la que empieza el ejercicio. En la grabación del ejercicio 2 de apoyo y respiración, no se grabó ese acorde inicial y los estudiantes tenían que empezar abruptamente, sin una base que les marcara tonalidad e incluso ritmo.

“Una pregunta, la A no queda tan clara, no sé si es sonido o aire”. (Chipatecua, 2022)

Wendy se refería al video del ejercicio #2 de apoyo y respiración en el nivel 2. No era claro si Vanessa García, quien realizó los videos, pronunciaba una A, pues el sonido era muy aireado a causa de la fatiga. En este punto fue necesario aclarar que en pandemia y sin tener la posibilidad de reunirnos o de probarlos en el grupo; al crear los ejercicios, Vanessa grababa e iba comentando si cada ejercicio se le facilitaba o si había alguno en el que se ahogaba. De esa forma nos surgía la pregunta de: Si los ejercicios se practican de forma regular como es la intención ¿el ahogo y la fatiga se van a reducir o a eliminar? ¿si se está creando resistencia física con el entrenamiento regular? Sin embargo, se decide grabar de nuevo, se considera importante que en el ejemplo que se les brinda a los estudiantes, el sonido esté limpio y claro para evitar dudas de la ejecución del ejercicio.

“Profe una pregunta, ¿Se inicia con la derecha o con la izquierda? ¿Con la derecha o hacia la derecha? ósea ¿Con la pierna izquierda hacia la derecha?” (Chipatecua, 2022)

Gracias a este comentario, se cae en cuenta que, en algunos videos de los ejercicios de Apoyo y respiración, Vanessa iniciaba hacia la derecha con la izquierda, y en otros al revés. Pero al mismo tiempo se llega a la conclusión, que siendo ejercicios que a partir del nivel 2 utilizan cambio de frente, dentro del entrenamiento de la clase o desde la autonomía del estudiante al armar su secuencia de entrenamiento, este puede decidir si quiere hacer repeticiones donde intercale el inicio a la derecha y a la izquierda. Se decide poner una aclaración en la cartilla que permite esta posibilidad.

“Hay algo bien particular y es que siento que todavía no tienen desarrollado el metrónomo interno. Sobre todo, porque ustedes están acostumbrados a que cuando toco (cambio de tonalidad) es el tiempo para respirar. Eso es como llevar un metrónomo interno, y acá no les está pasando, porque el ejercicio no está cambiando de tonalidad...” (Pinilla, 2022)

En este punto se cae en cuenta que el oído de los estudiantes está acostumbrado a escuchar los dos beats del cambio de tonalidad entre cada repetición tanto para respirar, como para mantener la pulsación del ritmo constante. En estos ejercicios en particular no hay cambio de tonalidad en cada repetición por lo cual no hay marcación de los dos beats, lo cual desestabilizaba la toma de aire y

atrasaba el ritmo. Se toma la decisión de grabar de nuevo estos audios, marcando los dos beats independientemente de la inmovilidad de la tonalidad.

AZUL: Comentarios de los estudiantes que agregan un punto de vista nuevo o una capa adicional de algo que no habíamos planteado o tenido en cuenta.

“También vi que aquí, (haciendo mímica de los pliegues vocales) hay como mucha resistencia al aire, ósea como que uno se siente ahogado, pero no es porque uno no tenga aire, sino porque las cuerdas dicen ya, ya, ¡suficiente!. El cuerpo le dice a uno ya respira otra vez, pero pues para poder respirar uno tiene que sacar el aire que queda ahí, y me he dado cuenta que queda harto aire. entonces el trabajo es tranquilizar al cerebro para decirle todo bien, que todavía hay.” (Quintana, 2022)

A partir de este comentario, se empezó a hacer énfasis en la toma y expulsión del aire no solo desde la dosificación, sino también desde el control corporal. En la vida diaria no somos conscientes de nuestra respiración, tomamos aire automáticamente, y normalmente nunca se lleva a los pulmones al límite de vaciarlos completamente. Es por eso, que al enfrentarse a ejercicios que exigen dosificar la salida del aire, el cuerpo, al no estar acostumbrado, pide tomar aire aunque los pulmones aún tengan una reserva. Los estudiantes empezaron a aplicar este tipo de control, siendo aun más conscientes de su respiración a medida que los ejercicios avanzan.

“Pueden coordinar las manos con los pies. Cuando van a arriba, siempre están arriba los pies y cuando las manos van abajo, van abajo los pies. Es una forma sencilla de pensarlo y coordinarlo. Claro Pablo, cuando tu estabas bajando a la cuclilla, bajabas las manos, y por consiguiente los pies del relevé.” (Gómez, 2022)

En el ejercicio #2 de apoyo en el nivel 3, el elemento físico del ejercicio exige realizar un squat (sentadilla) estando en Rélévé (posición en donde los talones se elevan dejando al estudiante en demi-pointes). La naturaleza contraria de la unión de los dos elementos generaba en los estudiantes el impulso de bajar los talones en la sentadilla de forma inconsciente. El aporte de María Fernanda Gómez dio una forma nueva de desglosar y analizar los componentes del ejercicio para una buena ejecución.

“A mí me pasó que, no sé porqué, pero el ejercicio me facilita la salida del sonido, hacer la sentadilla y ser consciente de la voz me ayuda a sacar la voz.” (Gómez, 2022)

Al inicio de la creación del ejercicio 1 de proyección, el elemento físico de la sentadilla no se planteó con el fin de apoyar la emisión de la proyección del sonido, se tomó como un movimiento que, al generar un cambio de nivel en el cuerpo y un posible rebote, de no controlarse bien, podría afectar la estabilidad y continuidad del sonido. Sin embargo, el comentario que realiza la estudiante aporta un nuevo componente que no se había tenido en cuenta y que resulta preciso y apropiado. El movimiento que se realiza al hacer una sentadilla genera una fuerza que actúa como ancla hacia la tierra, actuando de forma adyacente al diafragma y al perineo reforzando al apoyo vocal y por consiguiente la proyección estable del sonido.

“Es que a mi normalmente me estresan las cosas muy suavitas, entonces cuando estoy en piano me estresa sacar mi voz normal, suavita... entonces lo que hago es pasarlo a cabeza y me sale mucho más fácil, ósea no tengo que bajarle, sino que me suena más pasito”.
(Vargas, 2022)

En el capítulo de Dinámicas y Duración, se pensó en trabajar los volúmenes de la voz, los cuales son difíciles de controlar cuando el cuerpo está en movimiento constante. Lo mismo sucede cuando se debe mantener una nota por mucho tiempo, generalmente al final de las canciones (notas sostenidas). Sin embargo, al crearlos no se tuvo en cuenta el recurso de los registros como variantes de apoyo a facilitar la ejecución. Desde su propia experiencia con su voz, María José aportó un nuevo componente al ejercicio.

“Por la espalda me dieron corrientazos de dolor, entonces estoy centrando la fuerza en las piernas y en el abdomen y entonces eso me hace temblar más todo”. (Quintana, 2022)
“Yo tengo una pregunta, ¿qué tanto afecta la postura del cuerpo”. (Dávila, 2022)
“Yo, si me di cuenta que en el ejercicio estaba centrando la fuerza como en el abdomen bajo y entonces el sonido salía como más limpio” (Gómez, 2022)

Estos tres comentarios engloban un aspecto importante que no se tuvo en cuenta en el momento de creación de los ejercicios de Dinámicas y Duración. Si bien la intención del elemento físico de este ejercicio era mantener una posición incómoda que además creara resistencia corporal y que

afectara en consecuencia la estabilidad del sonido, el aspecto de la fuerza y su distribución en el cuerpo no estaba contemplado y sin embargo gracias a la lesión que presentaba Laura Quintana en la espalda y a la pregunta que expuso Víctor Dávila a raíz de la tensión en el cuello que presentaba, se logró ahondar en la necesidad de distribuir la fuerza y las tensiones corporales a las zonas del cuerpo que no están relacionadas directamente con el aparato fonador y todo lo que involucre la producción libre del sonido. Las extremidades, la cadera, nalgas, abdomen bajo entre otros; son los puntos de apoyo físico y de acumulación de fuerza en los que los estudiantes, a partir de ese punto empiezan a utilizar.

2. Revisión de Formato

Desde el inicio, uno de los objetivos de “Técnica Vocal para bailarines” era el de brindar un material que fuera útil para el uso autónomo de los estudiantes. Si bien las indicaciones y la explicación se dan bajo la supervisión del docente encargado durante la clase, era necesario proveer de un material que no necesitara de la presencia constante de un docente guía al momento de tomar la decisión de entrenar en casa o en otros espacios.

De esta forma, se tomó la decisión de entregar 3 materiales: La cartilla (en un principio en formato digital) más dos listas de reproducción a través de códigos QR; una brindando los ejercicios vocales y otra brindando los ejemplos del complemento físico de cada ejercicio.

No obstante, a medida que se empezó el trabajo con los estudiantes, se evidenció que, en cada uno de estos materiales, había errores de edición, ortografía, presentación y acceso que imposibilitaban ese objetivo de trabajo autónomo. A continuación, se desglosarán dichos errores en cada uno de los materiales, todos los errores se corrigieron en la Versión 2.0 y se aplicaron los cambios necesarios:

CARTILLA: Se evidenciaron sobre todo errores de edición que confundían las indicaciones para cada ejercicio:

+ En el capítulo 4, el título indicaba “Proyección”, cuando en realidad correspondía a “Dinámicas y Duración”.

+ En el ejercicio de proyección 1, dentro de la explicación del elemento físico se indicaba “rodillas al piso” en lugar de “rodillas al pecho”, lo cual cambiaba radicalmente la ejecución del ejercicio para quien siga la instrucción incorrecta.

+ Las fotos que acompañan cada ejercicio mostrando el paso a paso del elemento físico en los dos ejercicios del nivel 3 de apoyo estaban invertidas.

+ En el capítulo 2, ejercicio 2, se daba una indicación de repetición “x3” en el ejercicio vocal. El audio que acompaña ese ejercicio tiene una repetición “x2”. Era necesario ajustar la indicación que confundía la ejecución por parte de los estudiantes.

+ Durante la práctica de la cartilla con los estudiantes, se evidenció la posibilidad de realizar los ejercicios físicos hacia ambos lados (derecha e izquierda). Inicialmente, en los videos, Vanessa siempre marco todo a la derecha. Se hizo la aclaración en la cartilla que el estudiante tiene la libertad de alternar entre derecha e izquierda.

EJERCICIOS VOCALES: El acceso a este material es otorgado en la cartilla a través de un código QR que re direcciona al estudiante a una lista de reproducción privada en Sound Cloud. En esta lista encuentra en orden, los elementos vocales de cada uno de los ejercicios de la cartilla.

En cada audio se daba la explicación del ejercicio y un ejemplo del mismo con mi voz, seguido del acompañamiento del piano realizando la secuencia completa a modo de pista musical, con el fin de que el estudiante ejecutara el ejercicio con la guía musical correspondiente. Sin embargo, este formato reveló en su práctica una complicación. Una vez el estudiante escucha por primera vez el ejercicio, lo

comprende y lo memoriza, es innecesario volver a escuchar la explicación cada vez que lo reproduce, puesto que todo está en un solo audio. Era preciso dividir los audios en dos partes por cada ejercicio: Un audio explicativo y otro aparte solo con el acompañamiento del piano. De esta forma, el estudiante que ya conoce los ejercicios y desea armar una rutina de entrenamiento, solo debe seleccionar los audios de acompañamiento y organizarlos en el orden que desee para ejecutar su rutina, sin necesidad de adelantar o escuchar la explicación.

Por otro lado, como se mencionó en uno de los apartes del análisis del contenido, a los estudiantes se les debe proporcionar un acorde al inicio de cada secuencia vocal-melódica que los ubique en la tonalidad en la que deben cantar. Al grabar los ejercicios de proyección se omitió dicho acorde, puesto que en cada secuencia no hay cambio de tonalidad. Al omitirlo los estudiantes se perdían rítmicamente. Se decide incluir los acordes.

En otros ejercicios, se iniciaba directamente a la melodía sin dar una marcación rítmica para iniciar, un conteo inicial. Esto no permitía que el estudiante iniciara el ejercicio a tiempo y lo confundía en cuanto a la velocidad. Se decide agregar una cuenta inicial marcada por un metrónomo que le indique al estudiante tiempo y velocidad del ejercicio.

Teniendo en cuenta todos estos ajustes, para la versión 2.0 se volvieron a grabar todos los ejercicios vocales, creando una nueva lista de reproducción actualizada.

EJERCICIOS FÍSICOS: En la cartilla inicial, la grabación de los videos de los ejercicios físicos que permitían un ejemplo visual de la secuencia total de cada ejercicio estuvieron a cargo de Vanessa García y de Juanita Roldán. Ahora bien, la restricción de salida que impuso la pandemia del COVID 19, obligó a grabar los videos en los espacios personales de cada una. Esto dio como resultado que el producto final adquiriera un tono íntimo y poco profesional, agregando limitaciones técnicas como la luz y el sonido. La mayoría de los videos, por ejemplo, se encontraban a contra-luz y tenían una calidad poco óptima y se

grabaron de frente, dejando al estudiante con la confusión de perspectiva de los frentes y los lados hacia los que se ejecuta el ejercicio, al encontrarse en espejo con el ejecutante en el video.

Así mismo, al trabajar con los estudiantes en el capítulo 2 de proyección, se evidenciaron errores de continuidad en base a las indicaciones iniciales de los ejercicios y al ritmo planteado con respecto a los ejercicios vocales, generando incongruencias en las secuencias que se planteaban en la cartilla.

Igualmente, se constató que, en la lista de reproducción de YouTube, hacía falta un ejercicio de respiración, que, si bien se encontraba en el canal, no se encontraba en la lista de reproducción automática que expone los ejercicios en el orden de la cartilla.

En base a todos estos indicadores, se toma la decisión de volver a grabar la mayoría de los videos, exceptuando los correspondientes a los últimos 2 capítulos. Con la ayuda de la estudiante María Fernanda Gómez, se solicita un salón del programa de Arte Dramático, equipado con espejos y sonido, con el fin de primero, de tener una unanimidad de espacio en un ambiente más profesional; segundo, obtener unos parámetro técnicos mas óptimos; y tercero, grabar a la espalda del ejecutante para así resolver el problema de perspectiva del frente que permite al estudiante no confundir los lados al encontrarse en espejo con el ejecutante, como sucedía en los videos anteriores. Se realizan igualmente los ajustes en el capítulo de proyección y se agrega un enunciado inicial por parte de María Fernanda para indicar la posición correcta en el que el estudiante debe realizar el ejercicio.

Es importante aclarar que el objetivo de los videos está enfocado a la demostración visual de la ejecución física del ejercicio, no de la vocal. Si el estudiante desea escuchar y entender bien el ejercicio vocal, tiene a la mano el material en la lista de reproducción de Sound Cloud en una buena calidad sonora.

Conclusiones

- Se demuestra que la versión inicial de “Técnica vocal para bailarines” estaba en un estado de prueba. Era necesario ponerla en práctica para evidenciar los errores, testear su utilidad y obtener mayor claridad en cuanto a las posibilidades de mejora para presentar una versión definitiva y así, ofrecer a los estudiantes un material comprobado, útil y de uso práctico.
- Gracias a la reestructuración de las listas de reproducción de Sound Cloud y YouTube, el acceso al material vocal y físico es más dinámico y práctico, se ofrece un camino más intuitivo y organizado facilitando y volviendo mas efectivo el trabajo autónomo que se pretende por parte de los estudiantes.
- Basados de los comentarios de los estudiantes al aplicar la cartilla, se demuestra que los ejercicios planteados son coherentes con el objetivo que se trazó inicialmente para cada uno de ellos. Incluso se sumaron otros enfoques y nuevos elementos a ciertos ejercicios que enriquecen los objetivos iniciales y suponen metas adicionales para los estudiantes.
- A la pregunta que se generó de si la regularidad del trabajo en cada ejercicio permite crear una resistencia física y una consciencia corporal que ayuda a reducir o a eliminar la fatiga o el ahogo en los ejercicios, al final del semestre se llegó a la conclusión de que sí; algunos de los estudiantes lo expresaron y se vieron los resultados en los exámenes finales. Sin embargo, es importante aclarar que esta regularidad depende 100% del estudiante. Se considera que la hora semanal dedicada a la cartilla durante la clase no es suficiente para crear un ritmo consistente de entrenamiento, pero es la autonomía del estudiante la que marca la efectividad del entrenamiento.

Referencias

Chipatecua, Wendy (19 de Agosto 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Chipatecua, Wendy (9 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Chipatecua, Wendy (9 de Septiembre2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Dávila, Víctor Manuel (11 de Noviembre2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Gómez, María Fernanda (19 de Agosto 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Gómez, María Fernanda (19 de Agosto 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Gómez, María Fernanda (11 de Noviembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Gómez, María Fernanda (16 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Gómez, María Fernanda (21 de Octubre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Gómez, María Fernanda (11 de Noviembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Pachón, Pablo Alejandro (9 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Pinilla, Daniella Catalina (2 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Pinilla, Daniella Catalina (9 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Quintana, Laura Valentina (9 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Quintana, Laura Valentina (9 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Quintana, Laura Valentina (11 de Noviembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Vargas, María José del Mar (9 de Septiembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.

Vargas, María José del Mar (11 de Noviembre 2022). Comentario clase Canto II. Grabación audiovisual, archivo personal Daniella Pinilla.