

Clase Maestra de INTERPRETACIÓN, LIRISMO y ESTÉTICA EN EL CANTO POPULAR

*Lo bello del mensaje
artístico nos induce
a rebelarnos contra
todo lo que nos oprime,
contra lo mezquino
Hans Stein*

Clase Maestra de INTERPRETACIÓN, LIRISMO y ESTÉTICA EN EL CANTO POPULAR

A cantantes profesionales y aficionados, músicos, poetas y público en general que tenga vínculos con el arte de cantar.

La presente clase está orientada a brindar una perspectiva general de las ideas teóricas centrales desarrolladas a partir de mi experiencia e investigación de 20 años en la INTERPRETACIÓN del canto popular. **Centralmente** el enfoque está dirigido al desarrollo de herramientas conceptuales y prácticas en virtud de colocar la **voz al servicio de la interpretación** a partir de mejorar y estilizar el trabajo vocal-interpretativo. Incluye un panorama general acerca de **selección y estudio de repertorio; oralidad, gestualidad y dominio escénico**. *Los géneros que se integran son tango, folclore argentino, ibero y latinoamericano, melódico, melódico pop, baladas y canción de autor y canción poética.*

El coloquio abarca una jornada de 2 horas y media

Abierta la inscripción para cantantes, aficionados al canto, músicos, poetas y público en general que tenga vínculos con el arte de cantar.

Correo electrónico: **cantares.com.ar@gmail.com**

I

Compañero de alas,
cálido y volcánico refugio que ampara mis días
Toda tu carnal arquitectura se dispone
a dar leño a mi fuego nocturno
y luz primordial a las noches de mi corazón
Tienes frutas frescas y hondos colmenares para mi verso,
mi verso desenfrenado
bravío y marginal.
Todos los días golpea mi boca, de nata,
tu tibia leche matutina
todos los días que te nombra,
la llenas de pan y de palabras.
Tienes de mí todo lo que necesites para sobrevivir,
mis huesos, mi corazón,
mis manos, mis pulmones,
mi sexo, mi lengua, mi sangre, todo..
Porque tienes todo el poder sobre mí,
No soy sino en tu amor y en tu melancolía.
Toda mi carne esta hecha de tu sustancia,
toda tu sustancia es un niño
que ríe y llora siempre adentro mío.

II

Me develas un territorio germinal e impredecible
morada de un leal ejército inconcluso,
multiplicador de silencios,
templo de lo humano y lo divino.
D. I.

Fundamentos

Cantar e Interpretar son dos artes que se influyen mutuamente pero transitan trayectos distintos. La educación de la voz, la afinación, el incremento del espectro tonal y el entrenamiento del diafragma son condiciones necesarias pero no suficientes para desarrollar el arte de la interpretación. Éste no es un saber universal, es un saber artesanal en el sentido de original, un conocimiento ligado a la actividad artística que también es única y particular. No existe un método que nos proyecte hacia una interpretación ideal. No obstante podemos establecer directrices conceptuales y prácticas que se constituyan en herramientas cualitativamente auspiciosas para una mejor performance. Por un lado, desarrollar estas trazas en torno a los conceptos de Empatía y Comprensión, Cohesión, Ductilidad, Servicio, Dicción y Responsabilidad nos abrirá a un trabajo más profundo y minucioso de la unidad orgánica entre palabra, sonido y música. La correcta gestión de agilidad, capacidad de modulación, acrobacias vocales y proyección dinámica lo consolidará. Por otra parte, el estudio selectivo de repertorio, la oralidad, gestualidad y dominio escénico renovarán nuestro proyecto artístico. En función de estos lineamientos analizaremos textos de autores argentinos y extranjeros en el campo de la música popular.

Objetivos

1. Que los participantes puedan mejorar su estilística con las herramientas o ideas centrales que propone el curso para abordar la interpretación de cualquier canción en la música popular.
2. Que puedan reconocer la diferencia entre cantar e interpretar.
3. Que identifiquen los instrumentos teóricos para abordar de forma total la interpretación de la obra de un autor.
4. Que valoricen la calidad interpretativa como instrumento de excelencia y comunicación.
5. Que desarrollen una ética de la estética.

Contenidos generales

I

Se analizará la interpretación de obras musicales clásicas, populares varias en torno a estudiar y aplicar las siguientes ideas centrales. Empatía y Comprensión, Cohesión, Ductilidad, Servicio, Dicción, Responsabilidad.

1. **Empatía y comprensión.** Implica el conocimiento de las obras, como así también su contexto histórico y social. Empatía en el sentido de aprehender el mundo artístico y poético del autor, para luego comprenderse a uno mismo desde el texto. Aquí aparece el intérprete como creador. El intérprete en este pasaje se transforma en vehículo genuino de una idea.
2. **Cohesión.** Implica la unidad orgánica entre la palabra, sonido y música. El modo de cantar / interpretar no puede estar dissociado de lo que dicen los versos / secuencia de palabras / en armonía con la música. Este punto implica trabajar sobre el texto, sus versos, sonoridad de las palabras, modos de decir.
3. **Ductilidad.** La riqueza interpretativa está ligada y es producto de los márgenes de plasticidad de la voz. En este sentido el estudio de canto es condición necesaria pero no suficiente. La técnica vocal es un gran soporte para proyectarse hacia la calidad interpretativa. El desarrollo de la voz tiene que ser conforme a maximizar la belleza gestionando agilidad, capacidad de modulación, proyección, dinámica sin forzar el instrumento. A mayor ejercicio vocal mayor espectro plástico.

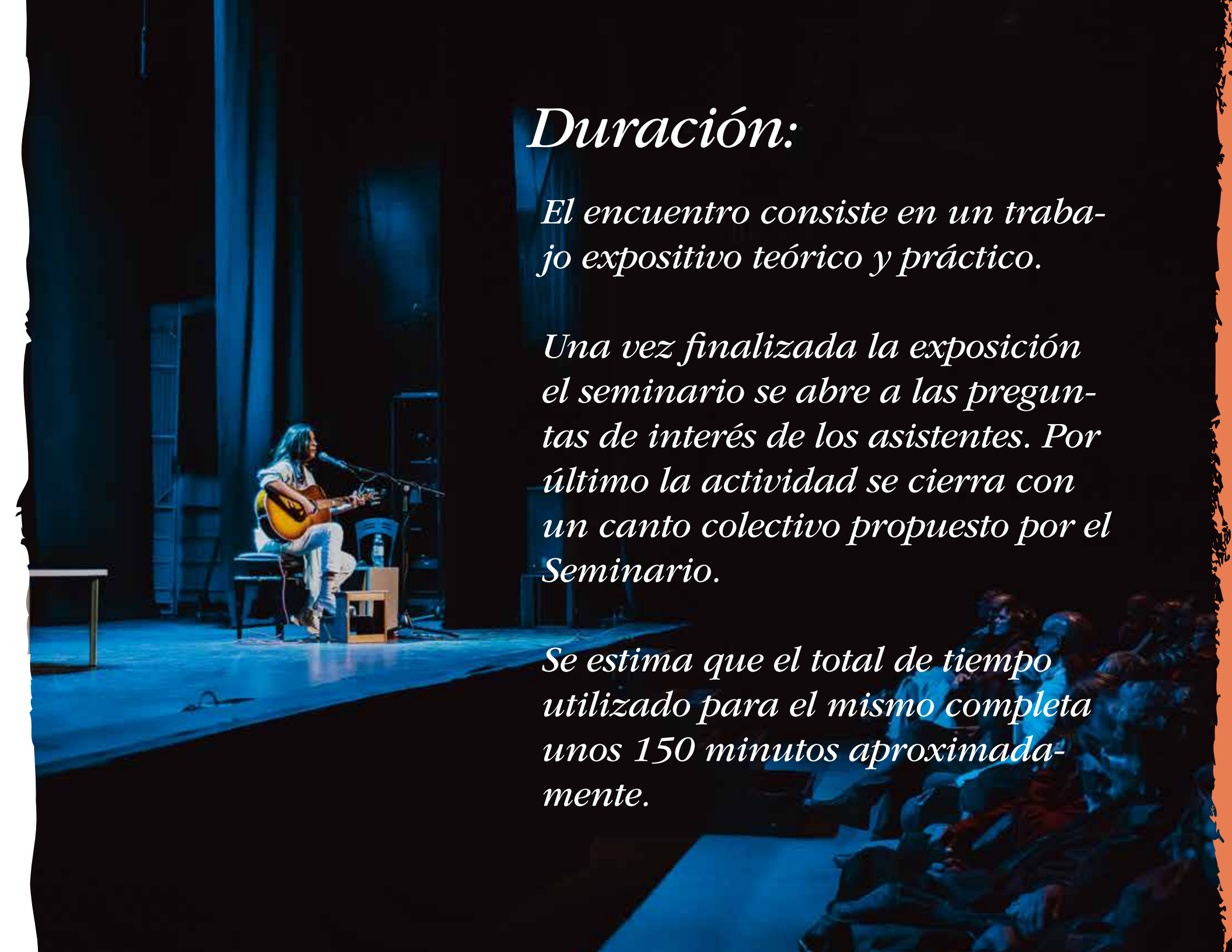
4. Servicio. La voz al servicio de la obra implica, entre otras cosas, prestar atención a la pertinencia en las acrobacias de la voz.

5. Dicción. Articulación- fraseo- dicción La interpretación no puede prescindir de claridad en la comunicación. Evita las interferencias, distracciones o esfuerzos que puedan causar en relación al oyente, público, espectador.

6. Responsabilidad. Ética y estética. Honestidad intelectual a la hora de la selección, abordaje y conocimiento de las obras.

II

Se abordarán lineamientos generales acerca de la selección de repertorio, oralidad, gestualidad y dominio escénico en pos de la coherencia estética y ética de nuestro proyecto artístico.

A photograph of a person with long hair, wearing a light-colored shirt and pants, sitting on a stool and playing an acoustic guitar on a stage. A microphone is positioned in front of them. The stage is lit with blue light. In the foreground, the silhouettes of an audience are visible, sitting and watching the performance. The background is dark with some stage equipment.

Duración:

El encuentro consiste en un trabajo expositivo teórico y práctico.

Una vez finalizada la exposición el seminario se abre a las preguntas de interés de los asistentes. Por último la actividad se cierra con un canto colectivo propuesto por el Seminario.

Se estima que el total de tiempo utilizado para el mismo completa unos 150 minutos aproximadamente.

Recursos Necesarios

- **Salón o sala con pupitres individuales**
- **Cañon proyector o pantalla**
- **Mesa y silla**
- **Equipo de sonido básico** (*caja y consola de dos canales al menos*)

Contacto: cantares.com.ar@gmail.com
whatsApp: 11 6 038 8750

