

“SEMANA DEL CANTO LIRICO”

PROPUESTA “FESTIVAL-SEMANA DEL CANTO LÍRICO”

ORGANIZADORA

DOCENTE: GABRIELA MAZUERA MARIN

ACERCA DEL FESTIVAL “SEMANA DEL CANTO LÍRICO”

En esta ocasión queremos engalanar a la ciudad blanca con diversas actividades académicas abierto a todo público, clases maestras y conciertos del género lírico. La semana del canto lírico, busca fomentar actividades relacionadas con este género musical para promover la actividad cultural y artística entre sus intérpretes, abriendo escenarios de reconocimiento para los cantantes de la región del Cauca y de quienes nos quieran visitar desde otras regiones del país o el extranjero.

El propósito del Festival es realizar un encuentro de cantantes donde puedan interactuar con profesores y cantantes de otras instituciones y así también general vínculos para la continuidad de la carrera profesional de los estudiantes de la universidad del Cauca. Muchos de estos profesores invitados se desenvuelven en el ámbito lírico a nivel nacional e internacional.

ORGANIZADORA

GABRIELA MAZUERA MARIN (Soprano)

Realizó estudios de Licenciatura en Música en la Universidad del Valle. En el 2011 culminó sus estudios de Maestría en canto en el conservatorio de Música del Brooklyn College en Nueva York. Realizó numerosos recitales en la misma ciudad de música lírica, canciones de Broadway y música popular.

Fue seleccionada para interpretar el personaje de la reina de la noche, en la ópera “La Flauta Mágica” de W. A Mozart, con la Fundación Opera Estudio en la ciudad de Bogotá.

En noviembre del 2014 y 2015 cantó el rol de la princesa Sofía, papel femenino protagónico de la Opereta Black el Payaso de Pablo Sorozabal en la reinauguración del teatro Colón de Bogotá.

Cantó con la fundación del maestro Manzur el rol de la reina de la noche en la ópera Flauta mágica en el año 2016.

Fue seleccionada a nivel internacional para participar en las masters clases con el opera estudio de la universidad de Alcalá de Henares en España, con la soprano Mariella Devia y el director Gianluigi Gelmetti en los años 2017 y 2018. En el 2018 también fue seleccionada para participar en Incanto Tignano dirigido por la soprano Nicola Beller Carbone, en la toscana, Italia. En el 2019 interpretó la obra

“Reina y mujer” en el Ateneo de Madrid-España escrita y dirigida por Federico Figueroa, actualmente director artístico del festival Lírico Medinaceli, de Soria, España.

En el 2017 interpreta Adina de Lélisir D’amore en el teatro Materon de Palmira con la fundación Aria y Memoria, el mismo año interpreta en varias ocasiones con la Banda Departamental el rol solista de la soprano de Carmina Burana de Carl Orff. En el 2018 interpreta Violetta en la ópera la Traviata de Verdi en el teatro Municipal de Cali con la fundación Aria y Memoria. En el 2019 interpreta Lucia di Lammermoor en el teatro Municipal de Cali, con la fundación Aria y Memoria. Es seleccionada por FOSBO (fundación orquesta sinfónica de Bogotá) para cantar en el concierto de fin de año (2019), bajo la dirección del maestro Dimitry Kryukov uno de los directores del teatro Bolshoi.

Es seleccionada para realizar un recital lírico en el año 2020 con la fundación de los amigos de la ópera del teatro real de Madrid.

Ha recibido clases de Thomas Cultice, Anna Skibinsky, Kate Johnson, Joel Prieto, Samantha Malk y Patricia Mccaffrey.

Desde el año 2017 es docente hora catedra de canto en la Universidad del Valle. Pertenece a la fundación Aria y Memoria con la cual organiza el festival Liricali internacional; evento que busca la difusión del genero lirico a nivel nacional.

Tema de la clase maestra a cargo de la maestra Gabriela Mazuera

LA PROPIOCEPCIÓN EN EL CANTO

La laringe, o sea lo que comúnmente llamamos garganta, fue el primer instrumento musical del que hizo uso la humanidad. Las antiguas culturas habían descubierto este instrumento y creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses. El arte del canto fue desarrollado por todos los pueblos.

El canto ha sido desde tiempos ancestrales el instrumento por excelencia, quizá el primero, pero el más incomprendido. Muchas personas creen innecesario su estudio y desarrollo. A pesar de esto a través de la historia la técnica vocal se ha ido perfeccionando hasta llegar a la actualidad donde se ha entrelazado con la anatomía y la tecnología.

Este empalme entre tecnología, anatomía y canto se lo debemos en gran parte al barítono español y maestro de canto Manuel García, el inventor del primer laringoscopio. Su desarrollo posterior y la utilización del laringoscopio en la práctica médica se debe en gran parte al médico alemán Johann Czermak.

La enseñanza del canto en la tradición operística hoy ha variado muy poco desde los tiempos de Manuel García, consiste básicamente en un maestro sentado al piano, propone ejercicios al alumno; ejercicios de respiración, resonadores, combinación de vocales, triadas, escalas, arpeggios, etc.

Se crea una conciencia del instrumento, del cuerpo mismo, una correcta postura corporal. correcta respiración para cantar, manejo del aire, en este no es necesario

tomar grandes cantidades, es más la dosificación del mismo al exhalar, el objetivo es no dejar escapar todo el aire de manera descontrolada, cantar con el aliento. Todo esto se entrelaza con ejercicios de resonancia con vocales, normalmente se trabajan todas para crear una homogeneidad en el sonido.

Se trabaja desde la conciencia corporal la postura y alineamiento de la columna, dando la base a una respiración profunda y relajada, buscando una tensión sin rigidez. Se trabaja la colocación a través de una emisión relajada y natural en servicio de que toda la tesitura vocal sea homogénea.

INVITADOS:

DOCTORES CARLOS CONDE

Cantante y maestro internacional, Dr. Carlos Conde González, aclamado por la prensa como "un intérprete de gran inteligencia, versatilidad y calidez", es un actor y músico con una carrera de treinta años como intérprete del género operístico. Junto a luminarias como Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, ha actuado en muchos de los escenarios más importantes del mundo, incluyendo el Lincoln Center for the Performing Arts y el Carnegie Hall de Nueva York.

Además de su formación en ópera en Juilliard, Carlos Conde estudió arte dramático en la Universidad de Puerto Rico y se doctoró en Artes Musicales en la Universidad Estatal de Nueva York.

Dr. Conde es ampliamente conocido como profesor de pedagogía vocal con una investigación sobre el canto, desde las perspectivas de la Neurociencia y la antigua escuela italiana de canto. Su carrera como educador le ha llevado por plataformas académicas en Inglaterra (Guildhall School of Music y el Jette Parker Young Artist Programme en la Royal Opera Covent Garden), Suiza (Basel Opera Studio), Japón (Tokyo International Vocal Arts Academy), Sri Lanka (University for the Performing Arts/Colombo), Israel (Tel Aviv University y el Israel Vocal Arts Institute), Malta (University of Malta), y en Estados Unidos: Juilliard, Mannes, Texas Tech, Miami University, Rutgers y City University of New York.

Actualmente es profesor de en la Universidad de Antioquia en Colombia, es profesor de Vinceró Academy en Nueva York, es el principal consultor vocal en Opera Hibernia en Irlanda del Norte, y es consultor artístico para el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Sonora (FAOT), Artescénica en Coahuila, el Estudio de Ópera de México en Monterrey (MOS), Cantando por el Mundo en Juárez de

Oaxaca, Híbrido Vocal Lab en Guadalajara, Huatulco Ópera, y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Dr. Carlos Conde es también director de CC-PerformingArts, una agencia de consultoría artística y vocal con presencia en Australia, Japón, Sudáfrica, Sri Lanka, Austria, Italia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

Como evaluador en acreditación universitaria, Dr. Conde es consultor de la Middle States Commission on Higher Education de Estados Unidos (MSCHE), institución con la que en 2018 codirigió los procesos de acreditación nacional de la Manhattan School of Music de Nueva York y la University of the Arts de Filadelfia.

DOCTOR ALEXIS TREJOS

Bajo colombiano, solista internacional, con una destacada carrera en distintos escenarios del Mundo. En países como Italia, Alemania, España, Austria, Eslovaquia, EEUU, Guatemala, Perú, Panamá y Colombia ha participado en montajes escénico – musicales, galas líricas y conciertos sinfónicos con reconocidas casas de ópera, compañías profesionales de ópera y de zarzuela y orquestas sinfónicas. Bajo la batuta de directores musicales como Zubin Mehta, Will Crutchfield, Gustavo Dudamel, Andrés Orozco, Dante Ranieri y Elio Orciuolo y directores escénicos como Stefano Poda, Willy Decker, Joan Anton Rechi y Jaime Manzur, entre otros.

Fue merecedor de la Condecoración “ORDEN DE LA DEMOCRACIA SIMÓN BOLÍVAR” en el grado de Cruz Oficial, otorgado por el Congreso de la República de Colombia en diciembre de 2014, por su trayectoria como cantante lírico, docente e investigador.

Maestro en Canto de la Universidad de Antioquia, Magíster en Musicología y Educación Musical con Énfasis en Pedagogía del Canto de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Realizó estudios de postgrado en Perfeccionamiento Vocal e Interpretación de Música de Cámara y Canción Artística en el Conservatorio del Liceu de Barcelona (España), el Curso de profesionalización para jóvenes cantantes de la Escuela de Ópera de Sabadell (España); y la Ópera Estudio de Berlin Opera Academy (Alemania).

En la actualidad se desempeña como Director del Área de Canto Clásico en la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, donde es Profesor de Planta de Tiempo Completo en las cátedras de Canto Lírico y de Taller de Ópera. Como reconocimiento a su excelente labor (2014 - 2015) recibió el “PREMIO A LA

EXCELENCIA DOCENTE EN EL AULA DE CLASES” otorgado por esta Universidad.

A principios de 2018, participó en la producción de las Bodas de Fígaro de W. A. Mozart que la Organización del Festival Internacional de Música de Cartagena hizo en coproducción con el Teatro de Spoleto (Italia), caracterizando el papel de Don Bartolo. En agosto de 2019 fue invitado por Mythos Opera Festival de Italia, a representar el papel principal del bajo, Ramfis, de la ópera Aida de Giuseppe Verdi con funciones en el Teatro del Conde de Verdura en Palermo y en el Teatro Antico de Taormina en Sicilia, bajo la dirección musical de Nino Strano y la dirección escénica de Marco Boemi. Fue invitado por el Teatro Colón de Bogotá, a participar en las temporadas líricas de 2021 y 2022, en el Gato con Botas de Xavier de Montsalvadge en el papel del Ogro, en el Principito de Rachel Portman en el rol del Rey y en Ariadna en Naxos de Richard Strauss.

TEMA A TRATAR POR EL DOCTOR ALEXIS TREJOS

EL MANEJO CONSCIENTE DE LA VOZ DESCRIPCIÓN:

EL MANEJO CONSCIENTE DE LA VOZ, es el nombre de una actividad académica que consta de tres componentes: un conversatorio sobre generalidades del canto, un taller práctico y una clase magistral sobre interpretación vocal. Se abordarán los siguientes aspectos en cada uno de los componentes:

I. GENERALIDADES DEL CANTO

1) El eje vertical del cuerpo

- Su importancia en la técnica vocal
- Como se origina el eje vertical del cuerpo

2) LA RESPIRACIÓN Y LAS FUNCIONES AUTÓNOMAS DEL CUERPO

- Anatomía del sistema respiratorio
- La respiración interna y externa
- Tipos respiratorios mecánicos básicos.

3) LA LARINGE Y LA FONACIÓN

- Anatomía y Fisiología de la Laringe y los pliegues vocales
- La báscula laríngea.

4) EL TRACTO VOCAL

- Anatomía y fisiología del tracto vocal
- Las sensaciones propioceptivas y su utilidad en el canto

5) LOS REGISTROS VOCALES

- Los registros primarios, secundarios y auxiliares de la voz

6) LA ARTICULACIÓN

- Los órganos articuladores activos y pasivos.

II- TALLER PRÁCTIVO

- 1) Ejercicios de Postura para encontrar el eje vertical del cuerpo
- 2) Ejercicios de respiración para identificar los distintos tipos respiratorios mecánicos.
- 3) El tracto vocal semiocluído (TVSO)

III. INTERPRETACIÓN VOCAL

Audición individual de un grupo de estudiantes para revisar aspectos de técnica aplicada a las obras e interpretación de éstas. Cada uno de los estudiantes presentará una obra musical y se le hará una retroalimentación sobre la ejecución de una obra musical, con las recomendaciones respectivas.

GUSTAVO HERNÁNDEZ-DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ARIA Y MEMORIA

Bajo la dirección del maestro Gustavo Hernández, la Fundación Aria & Memoria tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las manifestaciones musicales y teatrales a nivel local, regional y nacional.

La Institución, para el logro de sus objetivos, trabaja en el fortalecimiento de la cultura lírica en el departamento del Valle del Cauca.

Proyecta espacios idóneos para el ejercicio de sus actividades artísticas.

Asimismo, estrecha vínculos con colegas y pares musicales, vinculados a grupos de cámara vocal e instrumental.

Desarrolla procesos de formación al público por medio de conciertos didácticos y empresariales.

Su énfasis especial está en la preservación y difusión de la herencia musical lírica, tanto colombiana como universal.

PROGRAMACIÓN-SEMANA DEL CANTO LÍRICO

La programación se realizaría en el mes de mayo, de acuerdo a lo que se concrete con la Universidad del Cauca. Todos los eventos serán abiertos al público.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
Apertura Clases con el doctor Carlos Conde 9-12M	Clases maestras con el doctor Carlos Conde 9-12M	Clase maestra de interpretación Gustavo Hernández 10-12M	Conversatorio La vida profesional del cantante lírico. A cargo del doctor Carlos Conde 10-12AM	Ensayo-clase final a cargo de los maestro y pianista 10-12M
Clase Maestra doctor Alexis Trejos 2-4pm	Clase Maestra doctor Alexis Trejos 2-4pm	Clase maestra Gabriela Mazuera La propiocepción en el canto 2-4pm		
Se escogen las obras que interpretarán las estudiantes para el concierto de cierre 4-5PM PIANISTA	Ensayo con pianista 4-6PM	Ensayo con pianista 4-5PM		