

EL CANTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (1997 – 2016) BREVE PANORAMA DE LAS PRINCIPALES REALIZACIONES ARTÍSTICO – EDUCATIVAS CON MARCO INSTITUCIONAL

Cristina Gallo - Manuela Reyes
Universidad Nacional de Villa María. Instituto Académico Pedagógico
de Ciencias Humanas

RESUMEN: En la ciudad de Villa María y área de influencia se registra en los últimos dieciocho años una expansión de la actividad musical vocal (coral y solística) atribuible a las acciones artístico educativas generadas desde la Universidad Nacional de Villa María, tanto curriculares de su Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular, como propias de la Extensión Universitaria. Estas acciones tienen en común un concepto de performance vocal que tiende a integrar las múltiples tensiones que atraviesan la praxis artística en el contexto musical multicultural en que esta tiene lugar: individual/grupal, acústico/ amplificado, *a capella*/con instrumentos, "popular"/"clásico". La presente ponencia aporta una enumeración panorámica general de la trayectoria, objetivos y actividades de Elencos y Talleres en torno a la Música Coral, como así también de los Principales Proyectos Artísticos curriculares y/o de Extensión en el área de la Interpretación Vocal en general realizados en el período 1997/2015. Describe también los lineamientos generales del concepto de performance vocal integrada en contexto musical multicultural que ha orientado su diseño y realización, y aporta un testimonio directo a modo de síntesis.

PALABRAS CLAVE: Canto, performance, música, Universidad, Villa María

Un concepto de canto

Desde los inicios de la vida académica de la Universidad Nacional de Villa María en 1997 se viene desarrollando una intensa actividad en el área de la Interpretación Vocal, de significativo impacto en la ciudad y región. Teniendo como germen los Espacios Curriculares de Práctica Coral y Repertorio I y II y el Espacio Curricular optativo de profundización Dirección Coral, todos ellos de la primera carrera musical de la UNVM Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular¹, surgieron diversos elencos corales nacidos por el impulso de los estudiantes y egresados de dicha carrera y con el soporte y acompañamiento docente. También se abrieron otros espacios de formación en torno a lo coral, con metodología de Taller, anclados en el Instituto de Extensión dependiente de Rectorado, y que llevan a cabo

¹ En 2015 fue aprobado por el Consejo Superior de la U.N.V.M. el plan de estudios de la segunda carrera, Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Interpretación Vocal con orientación el Música Popular, en modalidad semipresencial y de doble titulación con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. El conjunto de proyectos artístico-educativos considerado en la presente ponencia constituye uno de sus antecedentes principales.

funciones de Extensión en tanto se conectan directamente con la comunidad villamariense y también con las de otras localidades de la provincia y del país.

A partir del cambio de Plan de Estudios de la Licenciatura realizado en 2006, debido al cual se incorporaron a la carrera los Espacios Curriculares Instrumento Canto I, II, III y IV, se sumó a esta actividad de canto coral ya fuertemente arraigada todo un conjunto de propuestas artísticas curriculares y de Extensión vinculadas al canto solista con especial énfasis en prácticas no amplificadas, incluyendo producciones de ópera y actividades de divulgación que vincularon a la Universidad con otros niveles de enseñanza. Ambas ramas de la Interpretación Vocal, que además incluyen repertorios provenientes tanto de la Música Popular como de la música culta de tradición europea, han crecido de manera conjunta y potenciándose recíprocamente al punto de contarse hoy con una importante masa crítica de Licenciados en Composición Musical con orientación en Música Popular que son cantantes formados con este doble perfil solístico/coral, y que transitan por estos diversos territorios culturales sin más inconveniente que eventuales carencias de conocimiento específico.

En todos los casos se apuntó a construir un modo de encarar el canto centrado en el vivo, es decir el acontecimiento mismo en un espacio – tiempo real², jerarquizando en los abordajes técnicos su dimensión corporal y con una perspectiva tendiente a valorar la historicidad de los sujetos y su realización. Este canto, que definimos como performance vocal³ para enfatizar las cualidades antedichas, sucede en un contexto musical multicultural⁴ y se aborda con una intención integradora de las diversas

² En vivo, el vivo o simplemente vivo se propone como traducción del inglés liveness. El concepto se utiliza aquí tanto en oposición a mediatizado (P. Auslander) como en referencia a la situación relacional performer – público (K. Whithney). AUSLANDER, Philip, Liveness: Performance in a Mediatized Culture. New York. Routledge. 2008 WHITNEY, Kathryn. "Aesthetic transfer in live performance: singing in duet with the audience's voice" en Love to Death: Transforming Opera. Royal Musical Association Annual Conference. Cardiff. Cambridge

University Press, Oxford University Press y Routledge. 2012.

Nos remitimos aquí a la propuesta teórica de R. Schechner (SCHECHNER, Richard, *Performance*. Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 2000). La posición de P. Phelan resulta relevante a lo que aquí se intenta comunicar "La única vida del performance transcurre en el presente. El performance no se guarda, registra, documenta ni participa de manera alguna en la circulación de las representaciones: una vez que lo hace, se convierte en otra cosa, ya no es performance. En la medida en que el performance pretenda ingresar en la economía de la reproducción, traiciona y debilita la promesa de su propia ontología [...] El performance se da en un tiempo que no se repetirá. Puede realizarse de nuevo, pero esta repetición ya lo vuelve otra cosa. Así, el documento de un performance es sólo un estímulo para la memoria, un impulso para que el recuerdo se haga presente" PHELAN, Peggy. "Ontología del performance: representación sin reproducción". En TAYLOR Diana y FUENTES, Marcela (compiladoras) *Estudios Avanzados de Performance*. México. Fondo de Cultura Económica. 2011. p 97

⁴ Como en el caso considerado el criterio predominante para interpretar música tiene muy en cuenta las estéticas en las cuales las obras están implantadas, más que la búsqueda experimental, se prefiere utilizar *multicultural* en vez de *intercultural* o *transcultural*. *Se ofrecen las siguientes citas de N. García Canclini* "los otros dos rasgos con que se reestructura la cultura y la vida cotidiana son la abundancia inabarcable de información y entretenimiento, y, al

tensiones que lo animan: acústico – amplificado, "culto" – "popular", colectivo – individual. Como elemento distintivo y propio del marco universitario, la vivencia artística (trabajo de técnica vocal, técnica de dirección, estudio, ensayo, concierto, etc) se desarrolla acompañada de procesos de análisis y discusión de las matrices ideológicas que condicionan el modo en que las obras, las estéticas y los sistemas de prácticas culturales que los contienen aparecen socialmente, afectando la manera de percibirlos propia de cada sujeto artista (individual y colectivo)

A continuación se enumeran y describen someramente los principales proyectos llevados a término, cuyas características artísticas y realizativas dan cuenta *per se* de este criterio integrador propuesto por los docentes y hecho propio por la institución, los estudiantes y el entorno en general. A modo de síntesis, se ofrece el testimonio directo de una cantante graduada de la UNVM, que señala su tránsito por algunos de estos proyectos como causa central de haber sido capaz de construir modos más ricos de relación en la trama sujeto artista – cuerpo – voz - obra – estética.

<u>Trayectoria, objetivos y actividades de Elencos y Talleres en torno a la Música Coral</u> Coro "Nonino" UNVM

En 1997, primer año de dictado de clases de la Lic. En Composición Musical con Orientación en Música Popular, alumnos cursantes del espacio Práctica Coral y Repertorio I proponen a la coordinación de la carrera, la conformación de un cuerpo coral estable que represente a la institución, esto a partir de sus antecedentes musicales e intereses, ya que algunos de ellos se desempeñaban como cantantes y directores de coro, previo a la apertura de la carrera, y sin embargo, sin haber atravesado ningún trayecto institucional formal en torno a esos saberes. De un total de 15 (alumnos) cursantes durante ese periodo lectivo, 6 (seis) tenían experiencia coral como coreutas y 4(cuatro) como directores de coro. Hacia fines de ese mismo año, el Coro, aún sin una existencia formal institucional, llevó a cabo su primera actuación,

mismo tiempo, el acceso a fragmentos en un orden poco sistemático o francamente azaroso. Estas no son características sólo de los jóvenes con baja escolaridad, sin suficientes encuadres conceptuales y vasta información como para seleccionar y ubicar el alud de estímulos diarios. Es verosímil la hipótesis de que la fragmentación y discontinuidad se acentúan en los jóvenes de clases medias y altas, precisamente por la opulencia informativa y de recursos de interconexión."

"A la vez, es necesario educar para la multiculturalidad, o mejor para la interculturalidad. Una interculturalidad que propicie la continuidad de pertenencias étnicas, grupales y nacionales, junto con el acceso fluido a los repertorios transnacionales difundidos por los medios urbanos y masivos de comunicación. La conjunción de pantallas televisivas, computadoras y videojuegos está familiarizando a las nuevas generaciones con los modos digitales de experimentar el mundo, con estilos y ritmos de innovación propios de esas redes, y con la conciencia de pertenecer a una región más amplia que el propio país, un tiempo en el que se interconectan por historias distintas. Conocer implica socializarse en el aprendizaje de las diferencias, en el discurso y la práctica de los derechos humanos interculturales". GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*, GEDISA, Barcelona, 2004 p 173 y p 190

como cierre de las actividades académicas del año, y en el mismo participaron 10 (diez) de ese total de 15 alumnos.

Como breve síntesis de la historia y trayectoria del colectivo artístico denominado Coro "Nonino" de la UNVM, se mencionará que el mismo brindó conciertos en diversas provincias argentinas, y ha concretado dos viajes a Brasil, en septiembre de 2007 viajó como coro argentino invitado al XVI Encuentro Internacional de Coros de Cabo Frío en Brasil, y entre los días 16 y 25 de mayo de 2014 un grupo integrado por los jefes de cuerda, asistente de dirección y pianista viajó al Estado de Minas Gerais, como único grupo extranjero invitado, para participar de los conciertos del Festival Internacional de Corais FIC en su 12ª edición, ofreciendo 15 conciertos en las ciudades de Belo Horizonte, Ouro Preto, Lavras, Caeté, Nova Era y Pedro Leopoldo. Ha organizado y sido protagonista de múltiples espectáculos integrales, tales como "La nueva botica del tango", "Sambando, música y tradiciones de Brasil", "Corazonando", "El rejunte: músicas del Río de la Plata", "El Nonino cumple 15" En octubre de 2005 obtuvo el 2º Premio en el Certamen Coral de Música Popular de Venado Tuerto y en junio de 2006 obtuvo Medalla Plateada en el 5to Concurso de Interpretación Coral de Música Folklórica y Popular Sudamericana en la ciudad de La Plata – Prov. De Buenos Aires, organizado por la AAMCANT. En agosto de 2010 EDUVIM (Editorial de la UNVM) editó el CD denominado "Cantando tierra adentro", integrado por arreglos de música popular uruguaya y argentina, y una versión del Himno Nacional Argentino. En mayo de 2011 estrenó el espectáculo de humor coral denominado "El Corococó", realizando un intenso trabajo de preparación coordinado por el autor de los textos y la música, Gonzalo Villalba (Mendoza) y con puesta escénica de Maida Andrenacci (Buenos Aires). En junio de 2011, el CEPAM (Centro de Producción Audiovisual de la UNVM), sumó a su catálogo 4 DVDs con distintas presentaciones del Coro Nonino ocurridas entre 2009 y 2010.

Durante el año 2012 ha desarrollado un espectáculo de música y humor ideado por sus cantantes y denominado "Nonino en 3D" con múltiples presentaciones en Villa María. También en los años 2012 y 2013 doce integrantes del coro participaron en cuatro ediciones del Coro del Bicentenario, como parte del Programa Coros y Orquestas del Bicentenario del Ministerio de Educación de la Nación, actuando junto a prestigiosos directores y en salas de La Falda, Córdoba, Mendoza, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En septiembre de 2014 se presentó en el Festival UNICANTO, organizado por el Coro de la Universidad Nacional de Rio Cuarto. En noviembre de 2014 obtuvo el 2º Premio en el Certamen Coral de Música Popular de Venado Tuerto. Durante 2015 ha participado de diversas presentaciones e intervenciones artísticas, en el marco del 20° Aniversario de la Universidad Nacional de Villa María. Desde el año 2008 un sistema de becas culturales para cuerpos artísticos estables que promueve la universidad desde su Rectorado, permite un desarrollo profesional progresivo de los coreutas, que pueden aspirar a dichas becas para ocupar las tareas de jefes de cuerda, pianista de ensayo, preparador vocal, copista, archivista, gestor y asistentes de dirección, convirtiéndose de este modo en un coro-escuela, que brinda a los integrantes de la agrupación la posibilidad de realizar prácticas que conjugan lo artístico con la labor docente.

El coro está integrado en su mayor parte por alumnos de la Licenciatura en Composición Musical con Orientación en Música Popular, y alumnos y docentes de otras carreras de la Universidad. Desde su fundación, lo han integrado alrededor de 160 coreutas, en su mayoría cantantes que desarrollan también actividad artística como solistas. El trabajo del Nonino es mayormente acústico y *a capella*, pero, como puede verse en esta enumeración, muy a menudo realiza espectáculos amplificados y/o con acompañamiento instrumental.

Coral Mediterráneo

Es una agrupación independiente dedicada a la interpretación de obras corales principalmente latinoamericanas de los siglos XX y XXI, trabajando junto a compositores y difundiendo nuevas obras. Fue fundada por las docentes del área de Interpretación Vocal de la UNVM, y está conformada por músicos residentes en las ciudades de Villa María y Córdoba, quienes además de su actividad como cantantes (coreutas y solistas en la mayoría de los casos) desarrollan sus carreras musicales en los ámbitos de la composición musical, la dirección coral y la docencia de canto, guitarra, percusión y piano.

Desde su formación, en 2009, se ha presentado en diversas ciudades de la provincia de Córdoba, como Alta Gracia, Carlos Paz, Río Cuarto, Villa María y Córdoba, y fuera de los límites de la provincia mediterránea, en la ciudad de Reconquista, como participante del Festival de Coros Reconquista 2010. En diciembre de 2011, estrenó "12 obras afro-brasileñas de Carlos Alberto Pinto Fonseca" como Concierto-evaluación para la obtención del título de Magister en Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX de la Universidad Nacional de Cuyo por su directora fundadora, Cristina Gallo. En julio de 2012 recibió a Josep Prats (Barcelona) para realizar un trabajo de preparación de obras corales catalanas contemporáneas. En agosto de 2012 concretó el estreno mundial de la obra "Arena" del compositor Dante Grela, en el Teatro Príncipe de Asturias, en el concierto inaugural de las Jornadas Internacionales de Música contemporánea – Rosario 2012 – en torno a la figura de dicho compositor.

En septiembre 2012 se presentó como coro invitado para realizar la Pre-apertura del FIC Festival Internacional de Corais de Belo Horizonte, en Minas Gerais, Brasil, realizando 7 conciertos en las ciudades de Belo Horizonte, Ouro Preto e Itabira. Entre los meses de abril y agosto de 2013 grabó las obras afro-brasileñas de Pinto Fonseca en el Auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María. La edición del disco estará a cargo de la productora Sonhos & Sons que dirige Marcus Viana en Belo Horizonte. En septiembre de 2013 se presentó en la IX Edición del FIC – Festival Internacional de Corais - en las ciudades de Belo Horizonte y Ouro Preto, en Minas Gerais, Brasil. En agosto de 2014 obtuvo el Tercer Premio "municipalidad de San Juan" en el Concurso de Coros ANSILTA en la Ciudad de San Juan, desarrollado entre el 14 y el 19 de agosto, con jurado internacional.

Durante el año 2015 ha profundizado en interpretación de obras europeas, contando con el trabajo de la Maestra Virginia Bono (Santa Fe) como directora invitada, y se presentó en concierto en diversas oportunidades. Desde 2014 el Coral Mediterráneo lleva adelante Cursos de Extensión (Secretaría de investigación y extensión del I.A.P.C.H.), instancias de capacitación para coros vocacionales en los cuales los

miembros del Coral mediterráneo además de brindar conciertos dictan Talleres de Técnica Vocal, Dirección Coral, Arreglos Corales etc a coreutas y directores de una localidad determinada. Se han dictado estas capacitaciones en Villa Dolores (2014) y Bell Ville (2015)

Taller Coral "Voces" - PEUAM (Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores)

Este es un espacio de intenso intercambio con la comunidad, en el cual se ponen en acción estrategias vinculadas a la práctica del canto coral, arreglos, técnica vocal y trabajo corporal, adaptadas a las necesidades del adulto mayor por estudiantes, graduados y docentes del área de interpretación vocal de la UNVM. Los objetivos centrales del Taller Coral del Programa de Extensión Universitaria para Adultos Mayores, creado en el año 1999, se relacionan principalmente con el bienestar general de los destinatarios y la difusión y goce de los bienes culturales. No obstante, su actividad está centrada en el mismo concepto de performance vocal integrada, privilegiándose el vivo acústico y cimentando un clima de puesta en valor del propio sonido vocal

Taller de Canto Coral UNVM

Fue creado en el marco de los Talleres Culturales del Instituto de Extensión de la UNVM en 2014. Con el objetivo de promover la actividad coral en la comunidad universitaria y la comunidad en general, ofreciendo ocasión de práctica formativa en áreas específicas (lenguaje musical, técnica vocal, trabajo corporal y escénico, repertorio) Es llevado adelante por los Asistentes de Dirección del Coro "Nonino". Está conformado por alrededor de 25 cantantes.

El siguiente cuadro ofrece una síntesis de los cuerpos estables y talleres en torno a la actividad vocal polifónica, todos con actividad ininterrumpida desde su inicio

ELENCOS	INICIO	PERTENENCIA	RESPONSABLES	PREMIOS Y
		INSTITUCIONAL		DISTINCIONES
Coro	1998	Instituto de Extensión	Mg. Cristina Gallo	2do Premio –
Nonino		UNVM		Concurso Venado
				Tuerto – 2005
				Medalla de Plata – La
				Plata – 2006
				Certamen Venado
				Tuerto - 2014
Taller	1999	PEUAM (Programa	Lic. Laura Alberti	
Coral		de Extensión	(graduada UNVM)	
"Voces"		Universitaria para		
		Adultos Mayores)		
		Instituto de Extensión		
		UNVM		
Coral	2009	Elenco independiente	Mg. Cristina Gallo	Tercer Premio
Mediterrá		integrado por	y Mg. Manuela	ANSILTA 2014
neo		alumnos, graduados y	Reyes	

		-l	T	
		docentes de la		
		UNVM. Con apoyo		
		institucional y		
		económico UNVM en		
		todas sus actividades		
Grupo	2013	Lic. en Composición	Mg. Cristina Gallo	
Vocal de		IAPCH	y Prof. Gustavo	
E.C. de			Espada	
Práctica				
Coral				
Taller de	2014	Instituto de Extensión	Julieta Dellarole y	
Canto		UNVM	Federico López	
Coral			Gaviola (Asistentes	
UNVM			de dir. Coro	
			"Nonino")	

<u>Principales Proyectos Artísticos curriculares y/o de Extensión en el área de la</u> Interpretación Vocal

Paralelamente al trabajo al interior de los Espacios Curriculares del área y en simultáneo con el desarrollo de los elencos corales estables, se llevan a cabo realizaciones cuyo concepto central es el aprendizaje de las artes musicales y escénicas mediante la práctica misma, compartida entre estudiantes, docentes de la casa y artistas invitados. Tal es el caso del Ciclo Universidad y Cultura y de los eventos de gran envergadura (entre 50 y 200 personas en escena) dedicados a la Ópera y el Sinfónico Coral, géneros centrados en el canto acústico de larga tradición en Occidente. En todos los casos los docentes del área de Interpretación Vocal de la UNVM tuvieron protagonismo decisivo en la gestión y en la ejecución artística, cantando y/o dirigiendo. A la vez se compartió escenario con numerosos estudiantes de la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular, otorgándole a las experiencias dimensión pedagógica significativa. A continuación se describen brevemente las principales realizaciones

Ciclo Universidad y Cultura

Se presenta dando respuesta a inquietudes y propuestas tanto de la comunidad universitaria - docentes, alumnos, cuerpos artísticos - como de otros agentes culturales de la comunidad, que entendieron que debían crear un fuerte lazo entre la ciudadanía villamariense y la enorme cantidad de propuestas artísticas que se generaban en el seno de la Universidad, y además conectarse con propuestas artísticas de otras latitudes. Se gestionó institucionalmente desde la Secretaria de Bienestar y el Instituto de Extensión, con las docentes Gabriela Redondo y Cristina Gallo como encargadas de la programación y la logística. Confluyeron en el Ciclo artistas locales, elencos y propuestas de la UNVM, y artistas invitados de Córdoba y Buenos Aires. Entre 2005 y 2009 se llevaron a cabo alrededor de 30 espectáculos con frecuencia mensual, los primeros años en el Teatro Verdi y los últimos en el Auditorio del Rectorado de la UNVM.

Capuletos y Montescos

En el año 2007 se presentó en Villa María la ópera "Capuletos y Montescos" de V. Bellini (1801 – 1835), con gran éxito de público y crítica. Primera ópera completa presentada en la ciudad luego de 40 años, y primera en la historia en realizarse con producción local y coro integrado por cantantes de la región. Fue considerada por el diario El Puntal de Villa María "Evento cultural del año". En esta producción, que contó con el apoyo del Instituto A. P. de Ciencias Humanas de la UNVM, participaron alrededor de 25 alumnos de la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular. En 2009 se realizaron 8 funciones más, 4 en las ciudades de Villa María, Las Varillas, La Carlota y General Deheza y 4 en la ciudad de Buenos Aires, en el marco del ciclo Ópera ENINDER 2009, co – organizado por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María.

Carmina Burana

El Sinfónico Coral se realizó en la versión original de Carl Orff para dos pianos, percusión, coro de voces mixtas, coro infantil y solistas. Constituyó el concierto de apertura del ciclo Ópera ENINDER 2010, co – organizado por la Universidad Nacional de Villa María en adhesión a los festejos por el Bicentenario de la Patria y los 10 años del ENINDER El evento que convocó en total a 161 artistas y técnicos, con significativa participación de organismos de la región.

Gran Gala Lírica con Orquesta

Este espectáculo musical acústico con coro, orquesta sinfónica y cantantes solistas se realizó cono cierre de la temporada 2010. Tuvo como particular característica haber incluido como segunda parte el 4to Movimiento de la Novena Sinfonía de L.V. Beethoven, lo cual significó para los numerosos estudiantes de la UNVM que participaron una experiencia de formación muy particular. Como consecuencia del éxito artístico alcanzado, el Coro Nonino de la UNVM fue invitado a participar de la realización de la obra completa en la ciudad de Buenos Aires al año siguiente.

La Cheneréntola

Se trata de una versión para público infantil de *La Cenerentola* (La Cenicienta) de G. Rossini (1792 – 1868) es una ópera que tiene como argumento el cuento tradicional La Cenicienta. Participan 7 cantantes solistas, 3 actores/títeres, coro y pequeña orquesta en vivo (7 coreutas y 14 instrumentistas). Incluyendo a los 2 coordinadores y los 3 técnicos, 36 personas en total, de los cuales la mitad son alumnos y docentes del Área de Interpretación Vocal de la UNVM. Estrenó en Villa María en 2010 y desde 2014 se realiza en el marco del programa Igualdad Cultural del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Nación, con el apoyo de otras universidades nacionales y municipios. Lleva realizadas 19 funciones, recorriendo distintos puntos del país: Villa María, Córdoba ciudad, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rio Gallegos y El Calafate.

Dos Naranjas

Esta Gala Musical para chicos y grandes se realizó en 2011 en la localidad de Pozo del Molle, con la participación de coros escolares locales a los cuales se sumaron cantantes solistas instrumentistas, directores y coreutas de la UNVM, 140 personas en escena. Se estrenaron piezas originales compuestas por estudiantes de la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular sobre textos de la poeta villamariense Edith Vera.

El cuadro a continuación ofrece una síntesis de las realizaciones artísticas de envergadura generadas en torno al Área de Interpretación Vocal UNVM

EVENTO	AÑO	MARCO INSTITUCIONAL
Ciclo Universidad y Cultura	2005 - 2009	Instituto de Extensión
ÓPERA Capuletos y Montescos	2007 - 2009	Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas UNVM (2007) - ciclo Ópera ENINDER 2009, co – organizado por el Instituto de Extensión de la UNVM (2009)
SINFÓNICO CORAL Carmina Burana	2010	ciclo Ópera ENINDER 2010, co – organizado por el Instituto de Extensión de la UNVM
Gala Lírica con Orquesta	2010	ciclo Ópera ENINDER 2010, co – organizado por el Instituto de Extensión de la UNVM
9º Sinfonía de Beethoven	2011	Instituto de Extensión de la UNVM
Gala Musical Dos Naranjas	2011	ciclo Ópera ENINDER 2011, co – organizado por el Instituto de Extensión de la UNVM
ÓPERA La Cheneréntola	2010 - 2015	ciclo Ópera ENINDER 2010, co – organizado por el Instituto de Extensión de la UNVM (2010) – Programa Igualdad Cultural/ PROCAC dependiente del I.A.P.C.H. UNVM (desde 2014)
Concierto de Nocturnos de Mozart	2014	Cátedras de Práctica Coral, Dirección Coral y Clarinete de Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular UNVM
Concierto de Barroco Americano	2014	Cátedras de Práctica Coral, Dirección Coral, Clarinete Y Música Americana de Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular UNVM

Un testimonio directo

A modo de conclusión se expone aquí el testimonio directo de una artista vocal cuya formación ha sido impactada por estos proyectos, y el concepto subyacente de performance vocal integrada en contexto musical multicultural, de un modo característico. Se trata de un fragmento entrevista⁵ realizada a la soprano Solana

⁵ Entrevista estructurada realizada a Solana Cortés en Córdoba en octubre de 2011 REYES, Manuela. *I Capuleti ed i Montecchi en el sudeste cordobés entre 2007 y 2009: ópera como performance vocal desde la perspectiva del cantante*. Tesis de Maestría en Humanidades y Ciencias. UNVM 1a ed . - Villa María: El Mensú Ediciones, 2015. ISBN 978-987-1894-67-3 (en imprenta). ANEXO 13 p 297

Cortés, graduada de la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular UNVM, cantante y docente. Además de llevar adelante proyectos artísticos profesionales relacionados con el tango y la milonga (canto solista e instrumentos, amplificado) y géneros rioplatenses vinculados al carnaval (canto grupal, amplificado), integró el Coro Nonino durante cinco años (canto coral, acústico) dedicado mayormente a la Música Popular. Cantó en el Coro Femenino de la ópera *Capuletos y Montescos* (versión ya citada de I Capuleti ed I Montecchi de V. Bellini) como miembro del coro femenino.

- Esta experiencia de performance artística [la ópera Capuletos y Montescos], modificó de alguna manera tu forma de pensarte a vos mismo como artista?
- Si, absolutamente. Primero y principal, nunca me hubiera imaginado que años después yo pudiera obtener las herramientas técnicas para abordar repertorio lírico. Tampoco me imaginaba que me iba a gustar. Y si bien nunca tuve muchos prejuicios sobre la música "académica" en relación a la popular, pensaba que estudiar eso era parte solo del crecimiento técnico, y que quizás como artista no me iba a modificar mucho desde lo expresivo. Hoy pienso que todo aporta, tanto técnica como expresivamente, y que es muy interesante -como dije antes- lo que sucede cuando uno aborda una obra -popular o clásica- desde un personaje, o desde contar una historia. Se pone en juego el cuerpo entero y aparece algo más grande que integra todo: la energía de esa historia y /o personaje. La voz se pone en función de ése objetivo que es contar la historia, y aparecen recursos expresivos que uno no sabía que existían. Como docente de canto también comencé a aplicar estas cosas con mis alumnos y el crecimiento de las posibilidades interpretativas es notable. cantando tango y géneros rioplatenses y siento que he crecido mucho como intérprete abordando el repertorio desde ésta óptica, y ni hablar de las nuevas posibilidades vocales que me aporta seguir estudiando [repertorio de ópera]; siento mi voz mucho mas plástica y con un sonido más homogéneo y lleno, y eso me permite jugar mucho más con lo expresivo.

<u>Bibliografía</u>

AUSLANDER, Philip, Liveness: Performance in a Mediatized Culture. New York. Routledge. 2008

DEWEY, John. El arte como experiencia. Paidós. Barcelona. 2008.

GALLO, Cristina Yolanda. *Elementos umbanda y candomblé en la obra para coro mixto "a capella" compuesta por Carlos Alberto Pinto Fonseca: aportes para su interpretación* (Tesis de Maestría). Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño. Escuela de Música. http://bdigital.uncu.edu.ar/5579. 2011.

GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*, GEDISA, Barcelona, 2004

REYES, Manuela, GALLO, Cristina, CRESPO, Alfredo y LENO María José. Plan de Estudios "Ciclo de Complementación Curricular Licenciatura en Interpretación Vocal

con orientación en Música Popular" Expediente Administrativo № 013111/2015. UNVM. Villa María. 2015

REYES, Manuela. *I Capuleti ed i Montecchi en el sudeste cordobés entre 2007 y 2009: ópera como performance vocal desde la perspectiva del cantante*. Tesis de Maestría en Humanidades y Ciencias. UNVM 1a ed . - Villa María: El Mensú Ediciones, 2015. ISBN 978-987-1894-67-3 (en imprenta)

REYES, Manuela. "Subjetividad multicultural y performance artística: Ópera y Música Popular en el sudeste cordobés a principios del S XXI" en GILI, Maria Laura y PEREZ ZAVALA, Graciana (Comp) Estudios Latinoamericanos. Diálogos interdisciplinarios sobre sociedad, historia, cultura, frontera y territorio. Buenos Aires. Aspha. 2015

REYES, Manuela. "Personalidad y subjetividad artística en el cantante que aprende" en ABALLAY, Silvia y AVENDAÑO, Carla. *Confluencia de saberes.* Villa María. Eduvim. 2014

SCHECHNER, Richard, *Performance*. Libros del Rojas - Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 2000

TAYLOR Diana y FUENTES, Marcela (compiladoras) *Estudios Avanzados de Performance*. México. Fondo de Cultura Económica. 2011.

WHITNEY, Kathryn. "Aesthetic transfer in live performance: singing in duet with the audience's voice" en Love to Death: Transforming Opera. Royal Musical Association Annual Conference. Cardiff. Cambridge University Press, Oxford University Press y Routledge. 2012.