

Artículos científicos

Desarrollo de competencias estético –musicales en el proceso formativo del actor teatral

Development of aesthetic-musical competences in the formative process of the theatrical actor

Marina Vladimirovna Románova Shishparynko

Universidad Autónoma del Estado de México, México

marinaromanova2000@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0002-8546-9312>

Horacio Antonio Rico Machuca

Universidad Autónoma del Estado de México, México

horaciorico@hotmail.com

Resumen

Los problemas del desarrollo cultural, el enriquecimiento espiritual de los futuros trabajadores culturales y artísticos durante su proceso educativo han atraído y siguen llamando la atención de investigadores y docentes, sin embargo, de manera sistemática y especializada, relacionando a los futuros actores de teatro y cine, esta problemática no se encuentra considerada. No fue posible identificar en México ni en el exterior, trabajos que exploren las peculiaridades de la formación vocal de los actores teatrales bajo nuevas condiciones, que se caracterizan por una disminución del nivel cultural entre los jóvenes, lo que, a su vez, afecta el nivel competitivo de los aspirantes a las carreras artísticas universitarias. El problema de la investigación radica en el desarrollo insuficiente de los aspectos teóricos y prácticos, incluyendo la ausencia de tecnologías de diagnóstico, relacionadas con la obtención de las competencias estético-musicales para el actor teatral durante sus estudios a nivel superior. El presente estudio se centra en el objetivo de aclarar el contenido y la estructura del concepto “competencias estético –musicales del actor teatral”, establecer los parámetros del diagnóstico de su nivel, considerándolo como el indicador principal la cultura musical y estética del actor teatral, fundamentar los conceptos básicos del entrenamiento vocal para el futuro actor y formular recomendaciones metodológicas para el desarrollo de dichas competencias dirigidas a los docentes de

instituciones educativas de orientación teatral. Los métodos de investigación se dividieron en teóricos (análisis contextual y comparativo, generalización de la experiencia pedagógica) y empíricos (cuestionamientos, entrevistas, pruebas y observaciones). La base práctica de la investigación fue una serie de experimentos que se puede interpretar como único experimento pedagógico, que consta de cuatro etapas. La comparación de los resultados obtenidos en dos grupos (experimental y tradicional), nos ayudó a llegar a la conclusión de que los indicadores altos de los estudiantes en el grupo experimental fueron facilitados por la metodología aplicada en clases, en la cual, además de lo previsto por el programa tradicional, se incluyeron las actividades adicionales, lo que optimizó el proceso pedagógico. Los materiales presentados en la investigación se pueden utilizar en las clases de entrenamiento vocal para futuros actores de teatro y cine, así como en cursos de actualización para docentes, también pueden convertirse en la base para la posterior creación de programas, cursos de formación, así como manuales para estudiantes de instituciones educativas de teatro.

Palabras clave: música vocal, educación artística, pedagogía, teatro.

Abstract

The problems of cultural development, the spiritual enrichment of future cultural and artistic workers during their educational process have always attracted the attention of researchers and teachers, however, in a systematic and specialized way, regarding future theatre and film actors, this problematic has not been considered yet. It was not possible to identify, neither in Mexico nor abroad, works that explore the peculiarities of the vocal training of theatre actors under the new conditions, which are characterized by a decrease in the cultural level among young people, which, in turn, affects the competitive level of college artistic careers aspirants. The research problem lies in an insufficient development of theoretical and practical aspects, including the absence of diagnostic technologies, related to obtaining aesthetic-musical competencies for the theatre actor during his studies at a higher level. The present study focuses on the objective of clarifying the content and structure of the concept "aesthetic-musical competences of the theatre actor", and establishing the parameters of the diagnostic in each level, considering it as the main indicator in musical and aesthetic culture of the theatrical actor, as well as in basing the basic concepts of vocal training for the future actor and formulating methodological recommendations for the development of such competences aimed at teachers of theatrical-

oriented educational institutions. The research methods were divided into theoretical (contextual and comparative analysis, generalization of the pedagogical experience) and empirical (questions, interviews, tests, and observations). The practical basis of the research was a series of experiments that can be interpreted as a single pedagogical experiment, consisting of four stages. The comparison of results obtained in two groups (experimental and traditional), helped us to conclude that the high indicators of students in the experimental group were facilitated by the methodology applied in classes, in which, in addition to what was predicted by the traditional program, additional activities were included, which optimized the pedagogical process. The materials presented in the research can be used in vocal training classes for future theatre and film actors, as well as in refresher courses for teachers. They can also become the basis for the subsequent creation of programs, training courses, as well as manuals for students of educational theatre institutions.

Keywords: vocal music, professional artistic education, pedagogy, theatre.

Fecha Recepción: Enero 2021

Fecha Aceptación: Julio 2021

Introducción

Los componentes estético y musical de la formación del actor dramático ocuparon tradicionalmente un lugar importante en la pedagogía teatral. La historia del arte y la literatura, la música y el canto fueron incluidas en la lista de disciplinas obligatorias, lo que se evidencia en los programas de muchas instituciones educativas profesionales teatrales. El estándar educativo internacional actual de educación profesional superior en el campo de la cultura y el arte en la especialidad "Arte Actoral" sugiere que un artista de teatro dramático deba dominar la voz hablada escénica, voz cantada, tener conceptos y conocimientos básicos musicales. En los apartados correspondientes a la formación musical del artista de teatro dramático se definen varias disciplinas académicas, cómo: teoría musical, historia de la música, armonía, solfeo, higiene de la voz, canto. Sin embargo, en la práctica de la enseñanza, estas disciplinas no siempre se consideran obligatorias y, a menudo, entran en la categoría de optativas adicionales, lo que permite a los estudiantes la libertad de elección. El principal conductor del conocimiento musical entre las disciplinas que ocupan un lugar inquebrantable en los planes de estudio de las carreras teatrales universitarias es el estudio del arte vocal. La comprensión de la profunda conexión entre el nivel cultural del

estudiante y su progreso en el dominio del material vocal y desarrollo de las habilidades musicales necesarias para un futuro actor se expresa en la creación de métodos de enseñanza equilibrados, diseñados para fomentar la perspectiva musical y cultura estética en su conjunto. La necesidad de una formación integral de la personalidad del futuro actor dramático y su gusto estético-musical, la constitución de su preparación para la actuación, son las razones para preocuparse de la ampliación de los horizontes estético-musicales del actual estudiante. La planificación objetiva de un proceso de aprendizaje se optimiza resolviendo los problemas pedagógicos emergidos, incluyendo de la investigación presente: el desarrollo de competencias estético-musicales del futuro actor teatral. Se puede afirmar que se agudiza la urgencia de resolver contradicciones entre la necesidad de introducir nuevos enfoques para la enseñanza de la disciplina "Arte Vocal"¹ en carreras universitarias y la falta de fundamentación científica de las condiciones psicológicas y pedagógicas que la propician. El problema de la investigación radica en la escasa inducción de aspectos teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de la perspectiva estético- musical del actor teatral dentro de los planes de estudio, incluyendo la ausencia de patrones para el diagnóstico correspondiente. El objetivo del estudio es argumentar y proponer la institución de un nuevo enfoque formativo de la disciplina "Arte Vocal" para el actor teatral teniendo en cuenta las especificidades de la actividad escénica y el desarrollo de las competencias estético-musicales. La metodología de esta investigación se basa en un enfoque íntegro, que estudia los procesos pedagógicos en la lógica de consideración holística de todos los componentes principales de la actividad: sus metas, motivos, acciones, operaciones, correlación, control y análisis de los resultados obtenidos. La base esencial de esta investigación es el legado teórico de Konstantín Sergéevich Stanislavsky (2003; 2019), estudios sobre la psicología de la creatividad artística de Leo Semyonovich Vygotsky (2006); e ideas sobre la pedagogía artística como una rama de la ciencia educativa por B.P. Yusov (2001), entre otros. En el contexto de la problemática seleccionada, los estudios en el campo de la psicología musical han sido muy considerables: A. L. Gotsdiner, (G. P. Ovsyankina) (2007), G. S. Tarasov, B. M. Teplov (2019), Kirnarskaya (2007), Glenn

¹ La denominación "Arte vocal" de la disciplina puede variar en cada Plan de Estudios, en particular, por ejemplo: *Entrenamiento vocal, La voz cantada, Canto, Vocalización etcétera*. A lo largo de este artículo utilizaremos el título "Arte vocal" como referencia generalizada a todas las asignaturas dedicadas a los estudios vocales para actores teatrales.

Wilson (2001). De gran importancia también fue la teoría de la percepción musical en las interpretaciones de V. V. Medushevsky (1980) y E. V. Nazaikinsky (1972;1988).

Los métodos de esta investigación se dividieron en: teóricos (análisis contextual y comparativo, generalización de la experiencia pedagógica) y empíricos (cuestionamiento, conversación, prueba, observación). La base práctica de la investigación fue una serie de experimentos de diferentes niveles, realizados en el período 2018-2020, que se puede interpretar como un único experimento pedagógico. El experimento se llevó a cabo en las condiciones naturales del transcurso del proceso pedagógico en la Licenciatura en Artes Teatrales de la Facultad de Humanidades de la UAEMex (dos grupos de 16 alumnos en cada grupo). Su resultado científico radica en las siguientes vertientes:

- se identifican y analizan los componentes formadores del proceso de desarrollo de las competencias estético- musicales de un futuro actor dramático
- se desglosan los parámetros del diagnóstico del nivel de las dichas competencias
- se expone la forma y principios científico-metodológicos del trabajo pedagógico encaminado a desarrollar el potencial estético-musical del actor teatral.

Estructura del artículo: el trabajo consta de *Introducción*, *Desarrollo* (metodología, resultados y su discusión), *Conclusión* y lista de *Referencias* y fuentes utilizadas.

Metodología

1. Análisis contextual. Rasgos terminológicos, contenido y estructura del concepto *competencias estético –musicales del actor teatral*.

En la teoría moderna de la pedagogía musical, una de las cuestiones principales ocupa la elección terminológica para la categoría: *cultura musical* o *cultura estético-musical* de la persona. Según la jerarquía dialéctica, la *cultura musical* lleva en sí lo específico de la *cultura artística* y lo general de la *cultura estética*. "La relación dialéctica entre las culturas estética y musical del individuo nos permite introducir racionalmente el término de la cultura estético-musical ..." (Telchárova, 1985, p.11),[Trad. Propia] ¿Qué suelen incluir los investigadores como componentes de la categoría *cultura estético-musical de la persona*? Según Pavlova I., "la cultura estético-musical de un individuo es una combinación cualitativa de la conciencia estético-musical y la misma actividad del individuo, que revela el punto de asimilación de los valores espirituales de la sociedad" (Pavlova, 1994, p.11),[Trad.propia]. Lyudmila Tarasova, en la misma línea, considera el concepto de *la*

cultura estético-musical del sujeto como un complejo multidimensional que incluye varios componentes de la cultura estética-musical interior de un individuo y la actividad musical (Tarasova, 2003, p. 40). Nos adheriremos a este punto de vista en nuestra investigación. En la literatura musicológica-pedagógica, el concepto de la *actividad musical* ha recibido una cierta justificación categórica: "La actividad musical de un individuo es un tipo específico de su práctica estética-espiritual, cuyo contenido es la exploración y creación de valores musicales" (Safronov, 1984, p. 12) [Trad. propia]. La actividad musical es el comienzo de la cultura musical personal, ya que en este tipo de actividad se desarrollan las habilidades naturales del ser humano hacia este arte, su sentimiento musical, gusto, amor y comprensión del arte musical, y la capacidad de su interpretación. Numerosos estudios sobre la génesis de la cultura musical personal enfatizan el lado espiritual de esta actividad. En consecuencia, la música como forma de arte es el resultado de la práctica material, y la cultura musical del individuo es el resultado de la actividad espiritual de un ser creativo que se manifiesta a través de transformaciones externas e internas producidas simultáneamente. Según Ludmila Tarasova (2003, p.43), la actividad musical de un individuo en sus diversas formas influye sobre otros tipos de actividades materiales y espirituales de las personas, estimulando las esferas extramusicales de la vida humana. Esto da motivos para considerar en estrecha relación los conceptos de *actividad musical* y *actividad estético-musical*. Este enfoque permite entender que el contenido real de la cultura estético-musical de una sociedad no son las obras musicales, tampoco aquellos valores materiales y espirituales con los que funcionan, sino el mismo ser humano. Dentro del complejo profesional del actor teatral, una serie de elementos significativos, como "entonación", "música como base del movimiento escénico", etcétera, deben prepararse directamente durante el período de estudio en la universidad: sin la actividad estético-musical sistemáticamente organizada dentro del aula de la disciplina "Arte Vocal", esto es prácticamente imposible.

¿Cómo se puede influir sobre las necesidades, intereses, ámbito emocional de un individuo, al formar su cultura estético-musical? Las *competencias estético-musicales* del futuro actor teatral se consideran un componente importante de su cultura y, además, se destacan como un constituyente de los conceptos de "cultura", "cultura artística" y "cultura estética". Como muestra la práctica de las carreras teatrales universitarias, donde en los planes de estudio para la formación de futuros actores dramáticos, por regla general, no hay disciplinas musicales especiales, como *Instrumento musical*, *Historia de la música*, *Solfeo*, etcétera, un lugar importante en el desarrollo de las competencias estético-musicales del

estudiante toma el curso "Arte Vocal", incluido en el complejo educativo. El problema del desarrollo de las competencias estético-musicales de un individuo es de los insuficientemente estudiados, tanto en los campos filosófico y musicológico, como psicológico y pedagógico. La literatura científica presta atención a las competencias como un factor importante en la formación y desarrollo de la personalidad. Según Konstantin Ushinsky (Ushinsky, 1950), las *competencias* interactúan con el pensamiento. Hay una indicación de L. Tarasova acerca del vínculo entre las *competencias* del individuo y la conciencia musical: "Sin comprensión, conocimiento de la música, no hay conciencia musical ... El conocimiento dirige y forma los sentimientos humanos, la voluntad, la atención. Una amplia perspectiva musical, la asimilación de una gran cantidad de material musical, las leyes del lenguaje musical, son requisitos previos para la existencia de una conciencia musical desarrollada" (Tarasova, 2003, p. 36)[Trad. propia]. En consecuencia, hemos llegado a una definición psicológicamente fundamentada del concepto de *competencia*. Según Svetlana Popova, "*competencia* es una sustancia de naturaleza individual particular, que se forma sobre una base amplia de un sistema determinado de conocimientos e intereses y se manifiesta a través de la necesidad constante de autoeducación y superación personal" (Popova,1998, p. 31) [Trad. propia]. N. G. Borisova señaló sobre la importancia de la música en la formación de las competencias extra musicales: "Los padres poco a poco comenzaron a comprender que la música hace pensar a sus hijos, les enseña a reflexionar, amplía sus horizontes de razonamiento y desarrolla una cultura general" (Borisova,1985, p.39) [Trad. propia].

¿Que es la *competencia musical* de un individuo? Según Svetlana Popova, "*competencia musical* es una cualidad espiritual multidimensional que expresa el nivel de la cultura musical de un individuo. Se trata de una actitud emocional hacia la música, que incluye la capacidad de experimentar la música estéticamente, percibir su contenido, disfrutarla, apreciarla, comprenderla en relación con la vida que le rodea, elegir sus mejores muestras" (Popova, 1998, p.31) [Trad. propia]. La científica propone incluir en la estructura de *competencia musical*:

- 1) el conocimiento musical y los criterios para evaluar las obras de arte y otros fenómenos de la práctica musical desarrollados sobre su base.
- 2) intereses musicales (generales y específicos), inclinaciones, aficiones.
- 3) la necesidad de autodesarrollo y superación personal.

De particular importancia es la problemática del contenido de la educación musical en sus distintos niveles. Es famoso el concepto de educación artística de B. M. Nemensky: “La humanidad ha desarrollado una categoría específica de pensamiento para estudiar la esfera personal, el pensamiento figurativo-artístico. En la práctica de la educación prevaleció la didáctica, conectada solamente con el conocimiento lógico-racional (...) a menudo sigue siendo el único criterio sólido de conocimiento. El tema de la cognición en el ámbito personal es subjetivo: no se trata de las realidades de la vida, sino de una actitud humana hacia ellas”. El científico concluye sobre la importancia del pensamiento figurativo-emocional: "Es imposible aprenderlo y aprobarlo en los exámenes (...) nuestro mundo interior es más agudo, más profundo que el conocimiento, aunque ambos están inextricablemente presentes en la vida" (Nemensky, 2018, p. 14) [Trad. propia]. Según R. Telchárova, “la cultura musical de un individuo no se limita al proceso de acumulación de conocimientos, asimilación educativa y elevación de su nivel, aunque este es un aspecto esencial y necesario de la formación personal. La erudición musical aún no convierte a una persona en un sujeto integral de la cultura musical: debería encontrar su aplicación socialmente valiosa. A través de la actividad que es socialmente útil, el conocimiento se convierte en creencia y la competencia, en una posición estética-musical personal” (Telchárova, 1985, p. 26-27) [Trad. propia]. Es decir, el término *la competencia teórica* de un futuro actor dramático en el campo de la música, se refiere a su conocimiento serio de la historia y teoría de la música, técnicas vocales, repertorio histórico vocal, etcétera; bajo el término *competencia auditiva-musical* se comprende la cantidad de experiencia adquirida por los estudiantes en el proceso de cantar y escuchar la música dentro del aula de la disciplina "Arte vocal", en los conciertos y puestas de escena, en grabaciones CD y DVD, Internet, etcétera. Un requisito previo para el desarrollo estético-musical progresivo es el interés de los estudiantes. V. Tevlina escribe: “El interés es la fuerza que da lugar al éxito de la educación y aprendizaje musical” (Tevlina, 1986, p. 31) [Trad. propia]. D. B. Kabalevsky creía que el problema del interés y entusiasmo es uno de los fundamentales de toda pedagogía, y su solución es muy importante para la conducción exitosa de las clases en cualquier disciplina; pero “adquiere especial significación en el campo del arte, donde sin entusiasmo emocional es imposible lograr resultados más o menos llevaderos, por mucho tiempo y esfuerzo que se dedique a ello” (Kabalevsky, 1988, p. 3) [Trad. propia].

Para determinar el nivel de desarrollo de las competencias estético-musicales de una persona, es necesario apoyarse en indicadores cualitativos que dependerán del valor estético

objetivo del material en el que se lleva a cabo el propósito de su formación. Estas cualidades se convierten en atributos peculiares de una personalidad altamente competente. El nivel de las competencias estético-musicales es un rasgo particular y se manifiesta en el grado de conocimiento teórico que posee la persona, en la originalidad de su pensamiento, juicios, en la proporción entre su receptividad y capacidad de reproducción, en el interés por varios tipos de arte. Por lo tanto, las *competencias estético-musicales* de los estudiantes de carreras teatrales universitarias son un fenómeno espiritual multidimensional: expresan el nivel de la cultura estética-musical de una persona y hasta qué punto es capaz de asimilar los valores espirituales de la sociedad. Los componentes obligatorios en la estructura de dichas competencias deben incluir:

- 1) conocimiento estético-musical (erudición teórica).
- 2) experiencia auditiva-musical (erudición auditiva -musical).
- 3) la capacidad de apreciación artística de las obras del arte vocal.
- 4) interés, aficiones y gustos estético-musicales.

La competencia estético-musical del futuro actor teatral, vista como un sistema, contiene una determinada experiencia de la percepción estético-cultural, pensamiento figurativo-emocional, valoración artística de los fenómenos musicales. La competencia estético-musical, siendo un rasgo relativamente estable de un individuo, posee de movilidad y dinamismo, es capaz de sufrir cambios: se acumula desde el nacimiento bajo la influencia del medio ambiente, sucesivamente se desarrolla en la educación preescolar y escolar en el proceso de escuchar música y realizar actividades musicales y luego en la formación profesional. El conocimiento construido sistemáticamente de los fenómenos musicales-culturales, la percepción de las composiciones musicales de diferentes épocas, nacionalidades, estilos; la interpretación de las canciones populares, de películas, de los pueblos del mundo, arias de operetas, etcétera, contribuyen al desarrollo de las competencias estético-musicales de los futuros actores teatrales dentro de sus clases de arte vocal. A partir de la investigación realizada, se recopila un esquema (Tabla 1) general de los componentes de las competencias estético-musicales del actor teatral:

Tabla 1. Competencias estético-musicales del actor teatral

I. Competencias cognitivas, de conocimiento	II. Competencias de practica experimentada	III. Competencias de valoración	IV. Competencias de motivación
Erudición teórica	Erudición auditiva Musical	Capacidad de apreciar una obra vocal	Intereses, inclinaciones, pasatiempos estético-musicales

Fuente: creación propia

2. Experimento pedagógico. Diagnóstico del desarrollo de las competencias estético-musicales del futuro actor teatral dentro del aula en la disciplina "Arte Vocal".

Después de realizar una encuesta entre profesores-vocalistas que trabajan en las diferentes licenciaturas del arte teatral, llegamos a la conclusión de que la metodología de enseñanza empleada es casi la misma y dentro de esta investigación se nombra *tradicional*. Todos los maestros entrevistados de esta área, al diagnosticar la problemática educativa identifican los mismos hechos: el alumno no está capacitado musicalmente, no sabe leer la partitura, no tiene oído, carece de coordinación, por lo tanto, en el aula de la disciplina "Arte Vocal" hay que trabajar mucho. Las técnicas metodológicas específicas empleadas tradicionalmente en las clases de la disciplina "Arte Vocal" incluyen las siguientes actividades:

1. Ejercicios de respiración
2. Vocalizaciones de calentamiento con la boca cerrada
3. Ejercicios vocales para elevar el paladar, aflojar la mandíbula inferior y articular.
4. Elección y estudio del material musical incluyendo técnicas de solfeo.
5. Dado que se trata principalmente de estudiantes que no cuentan con una mínima preparación vocal (escasez auditiva, ausencia del dominio vocal: entonación, modulación) una gran cantidad de tiempo se dedica al desarrollo más básico de la voz, sus destrezas y habilidades.
6. En gran medida, el énfasis principal se pone en el diagnóstico psicológico preliminar y el desarrollo de la confianza del alumno en si mismo, despertando el deseo de desarrollar sus capacidades vocal y auditiva: es necesario incluir la preparación psicológica de los estudiantes, estimulando el interés individual en las clases, considerando la problemática vocal específica de cada uno de ellos.

La etapa moderna en el desarrollo de la pedagogía vocal comienza a mediados del siglo XX. Los pedagogos estadounidenses, en particular, *Ralph Appelman* en la Universidad de Indiana, *Oren Brown* en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (quien luego trabajara en la Escuela Juilliard), *William Vennard* en la Universidad del Sur de California, profundizaron los estudios de la anatomía y fisiología del canto basándose en los últimos avances de la ciencia. Sus investigaciones condujeron a la negación de muchas disposiciones de la técnica *bel canto*, especialmente su trabajo con los registros y resonadores vocales. Como resultado, ahora existen dos posiciones en la pedagogía vocal: los partidarios de una de ellas se adhieren al método del *bel canto* y, los partidarios de la otra se basan en los resultados de la investigación en los campos de la anatomía y fisiología humana. También hay profesores de canto que toman principios prestados de ambos métodos y crean una especie de metodologías híbridas.

Como resultado de análisis de la experiencia docente propia de 25 años en la Licenciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México y generalización de la experiencia de otros profesores-vocalistas de la misma Licenciatura, se sintonizaron las estrategias metodológicas que ayudan a optimizar el proceso de formación vocal del futuro actor teatral dentro de los Planes de estudios universitarios.

1. Entendemos la educación musical como una parte integral de la formación actoral, donde la tarea principal es el desarrollo de las competencias estético-musicales del futuro actor teatral, sus habilidades vocales y educándolos para trabajar el material musical en forma independiente.
2. El objetivo principal de la asignatura es educar el pensamiento y habilidades vocales en un futuro actor de teatro dramático en relación con su profesión. El profesor, independientemente de las habilidades vocales del alumno-actor, debe enseñarle a dominar su voz, comprender el contenido y el significado de la obra vocal estudiada y también transmitirla al público oyente.
3. La creación de la imagen vocal se basa en los mismos elementos del *Sistema Stanislavsky* que participan en la creación de una imagen escénica: así el actor aprende a desvelar las tareas dramáticas que se esconden en los textos literarios y musicales de una obra vocal, percibiendo la música por su esencia interior, y no como una ilustración del texto, justificando psicológicamente los elementos del lenguaje musical.
4. Las clases son prácticas e individuales: el docente tiene la oportunidad de conocer mejor a cada alumno y su mundo espiritual y, por lo tanto, resolver con más éxito los problemas

del proceso educativo. El número total de horas individuales dedicadas al entrenamiento vocal de un actor es relativamente muy pequeño (1 hora semanal por alumno), obligando al profesor a utilizar el tiempo de clase con la máxima eficacia.

5. Los ejercicios ocupan una parte importante del tiempo y se destinan a desarrollar una sola habilidad vocal, cuando el aprendizaje de una obra vocal consolida una amplia variedad de sensaciones respiratorias, auditivas, de resonancia y otras. Además, en este caso, las sensaciones resultan ser más fuertes que las que surgen en el trabajo de los ejercicios, ya que en su nacimiento y desarrollo intervienen diversas esferas de la actividad corporal, mientras que uno de los componentes más importantes, el emocional, está ausente en la rutina de los ejercicios.

6. El estudio del repertorio vocal lo consideramos parte nuclear de todo el proceso educativo: es generador de múltiples conocimientos musicales. La elección del repertorio se organiza en el orden histórico musical: repertorio del Siglo de Oro, repertorio vocal Barroco, Antología Italiana del siglo XVIII, Canción del Romanticismo, Canción mexicana y latinoamericana del siglo XX -XXI, repertorio de Teatro musical Broadway y repertorio de Teatro musical Opera. Al trabajar obras vocales de todos los estilos y épocas históricas, el alumno fundamenta y amplía su conocimiento en la Historia de la Música, el entendimiento de lenguajes estilísticos musicales, conoce nombres de los compositores principales de cada época, etcétera. En otras palabras, desarrolla y eleva el nivel de sus competencias estético-musicales.

7. No se permite la diferencia entre el sonido de la voz cantada y hablada para lograr un sonido natural y libre sobre un soporte suficientemente fuerte.

8. Estudiar la estructura del aparato vocal y aprender a administrar sus secciones.

9. Mantener contacto con un foniatra, cuidar bien la voz del estudiante.

10. Explicar la importancia de la higiene vocal y el daño del tabaquismo, así como la necesidad de tener el régimen profesional adecuado de un actor teatral en la vida cotidiana.

11. La presentación pública del repertorio aprendido durante el semestre.

Con el fin de probar la efectividad de los métodos propuestos para optimizar dicho proceso educativo, se llevó a cabo un experimento pedagógico que se realizó en condiciones naturales del proceso semestral de enseñanza-aprendizaje y consistió en tres etapas: diagnóstico inicial, desarrollo formativo y análisis comparativo final. La duración del experimento fue de dos años (período -septiembre de 2018-junio de 2020). Los

participantes son dos grupos de 17 alumnos cada uno de la Licenciatura en Artes Teatrales de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En la etapa inicial se realizó un diagnóstico del nivel de las competencias estético-musicales entre los estudiantes que ingresaron a la Licenciatura en Artes Teatrales de la UAEMex. Para ello se formaron dos grupos de estudiantes: tradicional (17 alumnos) y experimental (17 alumnos). El sondeo en esta primera etapa aplicó el uso de dos métodos: prueba y cuestionamiento.

En la etapa formativa, los estudiantes del grupo tradicional trabajaron según los requisitos del programa en la disciplina "Arte vocal", y los estudiantes del grupo experimental estudiaron de acuerdo con el programa de optimización utilizando los métodos propuestos, entre los cuales los más efectivos fueron: la estimulación del cumplimiento independiente de tareas creativas, el método de conversación temática, método de información abierta, entre otros.

En la etapa final se volvió a realizar el sondeo a los estudiantes, similar a la que se aplicó en la etapa inicial del experimento. Los diagnósticos en las etapas inicial y final se procedieron según el mismo esquema para ambos grupos. En la parte teórica de nuestra investigación, se determinaron los siguientes componentes de las competencias estético-musicales del futuro actor dramático: 1) conocimiento estético-musical (erudición teórica); 2) erudición auditivo-musical; 3) la capacidad de apreciación artística de obras vocales; 4) interés, aficiones, inclinaciones estético-musicales de los estudiantes. Por lo tanto, para determinar el nivel de formación de las competencias estético-musicales en su conjunto, era necesario establecer el estado de cada uno de sus componentes. La evaluación del nivel de desarrollo de los componentes de dichas competencias, incluyeron indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. De acuerdo con el ítem 1, los estudiantes realizaron pruebas escritas de sus conocimientos sobre teoría y metodología vocal, y de acuerdo con el ítem 2, se realizó una prueba oral del desarrollo de las habilidades musicales más indicativas: audición tonal y sentido rítmico.

La etapa inicial: revelar el grado de desarrollo de las competencias estético-musicales en dos grupos de estudiantes: tradicional y experimental. Para identificar el estado de conocimiento de los estudiantes sobre las particularidades del arte vocal (erudición teórica), se les ofreció la prueba de 8 preguntas con la posibilidad de elegir una respuesta entre las opciones propuestas: por cada respuesta correcta, se otorgó 1 punto. En la prueba correspondiente al criterio 1, el nivel bajo es de 0 a 2 puntos, el del medio es de 3 a 5 y el

alto es de 6 a 8 puntos. Ninguno de los estudiantes puntuó el máximo y el mínimo en ambos grupos fue de 2 puntos. En el grupo tradicional se encontró: el nivel alto- 3 estudiantes (17.64%), nivel medio - 7 estudiantes (41.18%), nivel bajo mostraron 7 estudiantes (41.18%). En el grupo experimental, 2 estudiantes mostraron el nivel alto, que es 11.76%, el nivel medio - 8 estudiantes (47.06%), el nivel bajo lo mostraron 7 personas, es decir, el 41.18% de los estudiantes.

Otro tipo de prueba se refería a la identificación del nivel inicial de experiencia auditiva-musical de los estudiantes. Las siguientes melodías de canciones populares se utilizaron como material de estímulo para probar el desarrollo de habilidades musicales (audición tonal y sentido rítmico): *Las Mañanitas* y *Cielito lindo*. Por la reproducción correcta de la canción, se otorgaron 2 puntos, por reproducción con errores - 1 punto, con grandes distorsiones no se asignaron puntos (se puso 0). El número máximo de puntos que podría ganar un alumno en este tipo de prueba, teniendo en cuenta la entonación y la reproducción rítmica correcta, es de 8. Por lo tanto, 6-8 puntos corresponden al nivel alto, 3-5 puntos al medio y 0-2 puntos al nivel bajo. La proporción de niveles en ambos grupos resultó ser aproximadamente igual: en el grupo tradicional, 9 personas (52.9%) tienen un nivel alto, 7 personas (41.18) tienen un nivel medio y 1 persona (5.88%) tiene un nivel bajo. En el grupo experimental: con el alto nivel de experiencia auditiva-musical - 7 personas (41.18%), con un nivel medio - 7 personas (41.18%), con un nivel bajo - 3 personas (17.64%).

Para identificar el nivel inicial de los componentes asociados a la apreciación artística de obras musicales y la presencia de interés, aficiones e inclinaciones en el campo del arte vocal (puntos 3 y 4 de la estructura de las competencias), a los estudiantes de los grupos tradicional y experimental se les ofreció un segundo cuestionario de 8 preguntas. Se asumió que las respuestas no eran ambiguas: *si, no, no lo sé*. En el grupo tradicional 58,5% de las respuestas tuvo un contenido positivo, sin embargo, en la zona de negación se encontraron indicadores tan importantes como: la asistencia a conciertos de música vocal, la interpretación de música vocal, y determinación de sus aficiones e inclinaciones en el campo del arte vocal. En el grupo experimental se determinó un cuadro similar: el 56,5% de respuestas positivas y negativas en indicadores de asistencia a conciertos y formación de intereses en el campo del arte vocal. (44,5%). El resultado analítico de la prueba y cuestionarios indica que los grupos experimental y tradicional demuestran aproximadamente la misma proporción entre niveles de desarrollo de las competencias estético-musicales los cuales se caracterizan como insuficientemente altos.

Durante el periodo septiembre de 2018 a junio de 2020 se realizó la etapa formativa del experimento pedagógico: los alumnos del grupo experimental trabajaron el programa de optimización, y los alumnos del grupo tradicional en el mismo período estudiaron según el programa tradicional.

Diagnóstico del nivel de desarrollo de los componentes de las competencias estético-musicales musicales y estéticos en la etapa final del experimento.

Para probar la erudición teórica, a los estudiantes de ambos grupos se les ofreció un nuevo cuestionario, que también constaba de 8 preguntas similares, cuyas respuestas permitieron evaluar la asimilación de conocimientos adquiridos en el aula. En el grupo tradicional hubo 10 estudiantes de alto nivel (58.82%), con nivel medio - 7 (41.18%), no se manifestó nivel bajo (0 alumnos). En el grupo experimental 14 estudiantes mostraron nivel alto (82.35%), nivel medio 3 estudiantes (17.65%); no se encontró a alguien con nivel bajo (0 estudiantes). Los estudiantes de ambos grupos obtuvieron puntuaciones bastante altas, pero en el grupo experimental hubo más respuestas correctas.

La prueba de habilidades musicales mediante la ejecución de una melodía en la etapa final también mostró una mejora de resultados en ambos grupos. En el grupo tradicional el nivel alto lo mostraron 12 personas (76.5%), el nivel medio - 5 personas (23.5%), tampoco se encontró alguien con nivel bajo (0). En el grupo experimental 15 personas (88.2%) demostraron un nivel alto, 2 personas (17.8%) mostraron un nivel medio, ninguno de los estudiantes mostró un nivel bajo (0). En ambos grupos el nivel de desarrollo de las habilidades musicales aumentó, se excluyó el nivel bajo, el número de estudiantes con nivel alto fue mayor en el grupo experimental.

En la sección final del experimento, los estudiantes respondieron nuevamente las preguntas del cuestionario 2: los estudiantes del grupo experimental dieron 170 respuestas positivas y del grupo tradicional: 151.

La participación de los estudiantes en conciertos, el estudio de las bases del lenguaje musical y de la literatura musical contribuyeron al crecimiento de su interés en las clases, en el estudio de un nuevo programa vocal.

Resultados

Con el apoyo de los estudiantes de la Licenciatura en Artes Teatrales de la UAEMex (dos grupos de 17 alumnos) se realizó un experimento pedagógico en tres etapas, durante el cual se estudió la dinámica de los cambios en el nivel de desarrollo de los componentes de las competencias estético-musicales del actor teatral. Durante este experimento, se probó la propuesta de optimización metodológica para mejorar el nivel de competencias estético-musicales de los estudiantes, además de un conjunto de herramientas de diagnóstico para obtener la evaluación cuantitativa y cualitativa de la competencia teórica y el nivel de preparación de los futuros actores de teatro para sus actividades prácticas. Una condición importante fue la determinación de la dificultad de las tareas vocales que enfrentan los actores teatrales que no son cantantes profesionales. Para este estudio, elegimos las competencias estético-musicales que incluimos en la estructura de la cultura estético-musical del actor teatral. La elección no fue casual, fue dictada por una situación inquietante, expresada en el hecho de que las personas que llegan a recibir su formación profesional teatral no cuentan con una preparación musical mínima. El análisis realizado en la etapa inicial reveló la insuficiente preparación de los estudiantes para realizar actividades en el campo vocal. Además, en ambos grupos, el nivel de desarrollo de las competencias estético-musicales de los estudiantes fue bajo. La etapa formativa se dedicó a dominar las propuestas metodológicas de optimización del programa de esta asignatura (grupo experimental). El grupo tradicional fue capacitado de acuerdo con el programa tradicional. El análisis comparativo de la etapa final mostró diferentes dinámicas de cambios en los indicadores de nivel: los alumnos del grupo experimental se adelantaron a sus compañeros del grupo tradicional en la erudición teórica, apreciación de obras vocales y formación de interés, inclinaciones y aficiones estético-musicales. En el desarrollo de las habilidades musicales, esta tendencia también es notoria para un pedagogo vocal, aunque los indicadores alcanzados en la etapa final en el conjunto de los grupos resultaron ser aproximadamente los mismos. La comparación de los resultados obtenidos en dos grupos: experimental y tradicional, nos ayudó a llegar a una importante conclusión, de que los indicadores más altos de los estudiantes del grupo experimental, fueron logrados a través de la ampliación de los enfoques metodológicos programados: además de lo provisto por el programa tradicional, se incluyeron las actividades adicionales optimizando el proceso pedagógico. Las conversaciones y observaciones individuales mostraron que en el aula de la disciplina "Arte Vocal" los estudiantes del grupo experimental comenzaron a interesarse

más en la producción sonora dominando sus sutilezas; administrar la respiración, sentir la música, comprender estilos y tradiciones musicales. También se resolvieron con éxito las tareas relacionadas con la preparación para la presentación final en público, donde los alumnos se ganaron el elogio de sus maestros y otros compañeros de curso por la excelente presentación del material vocal. Los resultados obtenidos durante el experimento confirmaron la efectividad de la utilización de la propuesta de optimización metodológica y permitieron concluir que en las clases de arte vocal existen condiciones para el desarrollo de las competencias estético-musicales de los estudiantes y la mejora del nivel formativo de los futuros actores del teatro dramático.

Discusión

El reto académico de esta investigación radica en la resistencia de la materia estudiada debida a su complejidad y como consecuencia de su poca popularidad. El material para el estudio teórico se compone de absolutas rarezas bibliográficas. Para abordar la problemática de esta naturaleza, la formación vocal del actor teatral es necesario tener el rango profesional muy amplio que combina las experiencias artística, pedagógica y científica. Sin embargo, se puede concluir que el camino más fructífero para abordar el tema es la actividad práctica docente, que permite sintonizar los puntos interiores problemáticos locales y proponer una solución efectiva. La exploración de este fenómeno educativo-artístico no se presta para generalizaciones de contenidos grandes: cada punto problemático posee una profundidad enorme, exigiendo sus investigaciones adicionales progresivamente. Así, por ejemplo, en el transcurso de este estudio, se presenta la urgencia de analizar detalladamente la relación entre las competencias estético-musicales y las necesidades espirituales personales del individuo, lo que da inicio a una investigación independiente: finalmente se decidió no abordar el tema dentro del trabajo presente. Queda como tarea para trabajar: la gran cantidad de preguntas existenciales que aparecen al momento de abrirse al contexto social actual.

Conclusiones

La confiabilidad y validez de los resultados obtenidos de la investigación se proporcionan a través de lo siguiente: a) fundamentos teóricos, que, a su vez, fueron la generalización de una amplia gama de fuentes de diversos campos del conocimiento científico: filosofía, psicología, fisiología, pedagogía, musicología, historia del arte. ; b) aplicación de métodos adecuados al tema, metas y objetivos de la investigación; c) cumplimiento de trabajos experimentales para verificar los resultados y recomendaciones prácticas desarrolladas en el transcurso de la actividad docente.

1. La enseñanza de los fundamentos vocales en el proceso formativo del actor teatral tiene un valor aplicado y ocupa una posición subordinada a dicho proceso educativo.
2. El actor teatral, para cumplir con su misión profesional, debe poseer un complejo individual multidimensional, llamado cultura estético-musical, cuya estructura incluye: la conciencia estética y musical, la perspectiva estética personal, la cultura musical interior, la práctica de actividades estético-musicales.
3. El componente más indicativo de la cultura estético-musical del actor teatral son sus competencias estético-musicales con las siguientes características estructurales: 1) conocimientos estético-musicales (erudición teórica); 2) erudición auditivo-musical; 3) la capacidad de apreciación artística de obras vocales; 4) interés, aficiones, inclinaciones estético-musicales.
4. La necesidad estético-musical del actor teatral encarna el estado cognitivo y creativo del individuo en el campo del arte musical; tiene una estructura ramificada y se establece durante los años de estudio de la carrera universitaria teatral.

Futuras líneas de investigación

1. El desarrollo de las competencias estético-musicales del futuro actor teatral en el contexto virtual-digital.
2. Las competencias estético-musicales del actor teatral en el contexto de la comercialización del arte.

Referencias

- Appelman D. (1986) *The science of vocal pedagogy: Theory and Application*. -
Bloomington: Indiana University Press, EUA.
- Brown, O. (2008) *Discover Your Voice: How to Develop Healthy Voice Habits*.
Reimpresión: Delmar Cengage Learning
- Borisova N. (1985) Preparando a un profesor para trabajar con los padres en la educación
musical de los niños. *Educación musical en la escuela, Vol.16*, 39-46
- [Борисова Н. (1985) Подготовка учителя к работе с родителями по музыкальному
воспитанию детей. *Музыкальное воспитание в школе, Вып.16*, 39-46]
- Готсдинер А. (1993) Музыкальная психология. - М: Магистр
- Kabalevsky D. (2019) Principios y métodos básicos del programa de música para las
escuelas públicas. М.: Música, Rusia.
- [Кабалевский Д. (2019) Основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы. М.: Музыка]
- Kazbanova, V. (2017) *Principios básicos del trabajo sobre el repertorio vocal de los
estudiantes-actores de teatro*. Moscú: Educación, Rusia
- Кирнарская Д. К. (2004) *Психология специальных способностей. Музыкальные
способности*. М.: Таланты - XXI век.
- Medushevsky, V. (1980) *Sobre los patrones y medios de influencia artística de la música*. -
Moscú: Muzyka
- [Медушевский, В. (1980) *О закономерностях и средствах художественного
воздействия музыки*. - М.: Музыка]
- Nazaikinsky, E. (1988) *El mundo sonoro de la música*. – Moscú: Muzyka
- [Назайкинский Е. (1988) *Звуковой мир музыки*. - М.: Музыка]
- Nazaikinsky, E. (1972) Sobre la psicología de la percepción musical. – Moscú: Música
- [Назайкинский Е. (1972) О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка]
- Nemensky, B.M. (2018) *Conocimiento a través del arte*. Editorial: URAO, Rusia
- [Неменский, Б.М. (2018) *Познание искусством* Издательство: УРАО, Россия]
- Ocampo Guzmán, A. (2018) *La liberación de la voz natural. El método Linklater*. UNAM
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, México.

- Ovsyankina G. (2007) *Psicología musical: un libro de texto para facultades de música, universidades pedagógicas, conservatorios y humanidades.* – San Petersburgo: Editorial "Unión de Artistas"
- [Овсянкина Г. (2007) *Музыкальная психология: Учебник для факультетов музыки, педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов.* СПб.: Изд-во «Союз художников»]
- Pavlova I. (1994) *Educación musical y estética en la escuela moderna.* Moscú: Educación
- [Павлова И. (1994) *Музыкально-эстетическое воспитание в современной школе.* М.: Просвещение]
- Popova S. (1998) *La formación de competencias musicales de adolescentes en clases de música y actividades extraescolares* [Tesis de Maestría, Universidad Estatal Pedagógica de Moscú] Moscú: MPGU
- [Попова С. (1998) *Формирование музыкального кругозора подростков на уроках музыки и внеклассных занятиях* [Дисс... канд. пед. наук.] М.: МПГУ]
- Safronov B. (1984) *La conciencia estética y el mundo espiritual de un individuo.* Moscú: Educación
- [Сафронов Б. (1984) *Эстетическое сознание и духовный мир личности.* М.: Просвещение]
- Stanislavski, K. (2003) *El trabajo de actor sobre si mismo.* Alba editorial, España
- Stanislavski, K. (2019) *Un actor se prepara.* Ediciones Espuela de Plata, España
- Stark J. Bel (2003) *Canto: A History of Vocal Pedagogy.* Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, Canada.
- Tarasova, L. (2003) *Historia musical natal en el sistema formativo del pedagogo- músico, musicólogo, folclorista.* Moscú: Art
- [Тарасова, Л. (2003) *Музыкальное краеведение в системе подготовки педагога-музыканта, музыковеда, фольклориста.* М.: Искусство]
- Tarasov G. (1991) *Psicología de las necesidades musicales (basada en el material del arte musical clásico)* [Tesis de Doctorado en Historia del Arte, Universidad Pedagógica Estatal de Moscú].
- [Тарасов Г. (1991) *Психология музыкальной потребности (на материале классического музыкального искусства)* [дисс. ... д-ра искусствоведения. М.: МПГУ]]

- Tevlina, V. (1986) Métodos para aprender una canción. *Educación musical en la escuela*, Vol.17. Moscú: Educación, Rusia
- [Тевлина, В. (1986) Методика работы над песней . *Музыкальное воспитание в школе*, No.17]
- Telcharova R. (1985) *Música y cultura (enfoque personal)*. Moscú: Art, Rusia
- [Тельчарова Р. (1985) *Музыка и культура (личный подход)*. М.: Искусство]
- Teplov B. (2019) *Psicología de las habilidades musicales. Obras seleccionadas en 2 volúmenes*. Moscú: Pedagogía
- [Теплов Б. (2019) *Психология музыкальных способностей. Избранные труды: В 2-х т.* М.: Педагогика]
- Ushinsky K. (1950) *Antropología pedagógica*. Vol.3 Obra Completa en 10 Volumenes Moscú/Leningrado: Molodaya gvardiya.
- [Ушинский К. (1950) Собр. соч.Т. 10: Материалы к третьему тому «Педагогическая антропология». М.; Л.: Молодая гвардия]
- Vennard, W. (1967) *Singing. The mechanism and the technique*. N. J.: Carl Fischer, University of Southern Carolina Press
- Vygotski, L. (2006) *Psicología del arte*. Ediciones Paidós, España
- Wilson, Gl.(2001) *Psicología de la actividad artística: Talentos y admiradores* Traducido del inglés por A.I. Resplandor. Moscú: Kogito-Center
- Yusov, B. (2001) El concepto moderno del área educativa "Arte". *Artes y sus interacciones*. Moscú: Vlados, Rúsia, 15-17
- Юсов, Б. (2001) Современная концепция образовательной области «Искусство». *Виды искусства и их взаимодействие*. М.: Владос ,15-17