

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN**

Programa de la asignatura

Denominación: **MÚSICA y CANTO I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I**

Clave:	Semestre: 1°	Campo: Músico-Vocal	Ciclo: Formativo	No. Créditos: 5
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	1	3		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo Músico-Vocal y se relaciona (en sentido vertical) con las asignaturas: Técnica Vocal I: El aparato fonador. Conciencia física de la voz, Actuación I: El trabajo sobre sí mismo y Acondicionamiento Físico I: Equilibrio y ejercicios rítmicos. Es de carácter obligatorio, es de tipo teórico-práctica y está dirigida a que el alumno desarrolle su capacidad de expresión musical, se introduzca en la lectura musical, adquiera las bases teóricas para comprender el hecho sonoro, amplíe su conocimiento de la música como sonido humanamente organizado y adquiera las herramientas para hacer de la música un recurso a la vez teatral y actoral. Esta implica la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades específicas que dotarán al alumno de las herramientas necesarias para un adecuado desenvolvimiento vocal en la escena, por ejemplo, orientándolo a integrar el lenguaje teórico musical, la expresión verbal y no verbal (en este caso el canto)

y la expresión teatral.

A lo largo de la asignatura, se buscará despertar en los alumnos la curiosidad por conocer recursos musicales novedosos que les ayuden a su desarrollo como actores, descubrirán sus aptitudes y capacidades musicales, tendrán en cuenta sus experiencias previas y sus posibilidades de creación, e irán adquiriendo las herramientas teóricas y prácticas que impulsen en ellos la expresión musical.

Igualmente se busca que los alumnos sean capaces de identificar los mecanismos de fonación que los lleven a una óptima aplicación de sus posibilidades vocales como solistas o en grupo. Hay que considerar que la base técnica del Bel Canto les proporciona los elementos necesarios para afrontar cualquier estilo (canción popular, *belting*, teatro musical, entre otros) de manera que se conviertan en individuos creadores en su desarrollo escénico a partir del dominio de la técnica vocal. Así mismo es importante conducirlos paulatinamente a la concientización de la necesidad de una práctica continua de las técnicas adquiridas y del desarrollo de sus propios recursos vocales a partir del conocimiento de sus capacidades.

En el primer semestre se busca introducir al alumno en el conocimiento de una adecuada respiración para alcanzar la relajación necesaria para una mejor y más sana fonación, además de llevarlo a la identificación de su aparato fonador y al desarrollo de la audición y la afinación.

Los contenidos de tipo teórico posibilitarán que los alumnos adquieran el conocimiento de los signos fundamentales con los cuales se escribe la música (figuras y silencios, claves), cómo se descifran los ritmos, los compases y las alturas de los sonidos anotados en la partitura (solfeo); conocerá aspectos expresivos como el fraseo, la dinámica, la agógica y el tempo; y entenderá la naturaleza del sonido y cómo se organiza (aspectos de forma y estructura, recursos tímbricos) para que sea música.

En el aspecto práctico, los alumnos aprenderán a expresarse rítmicamente a través de movimiento básicos (caminar, saltar, correr, brincar, galopar, trotar), del baile (en tanto movimiento organizado), de la ejecución con instrumentos de percusión (bandas rítmicas) y del canto.

En este semestre, esta asignatura dará apoyo a la formación de un actor integral, comprenda el manejo adecuado de su voz, de la actividad musical en la escena con sentido de pertinencia y de la asimilación de elementos para entender la naturaleza de la disciplina en el arte desde la realización exacta y puntual de las actividades (desarrollo de habilidades como cantar afinado, cantar entonado, entrar a tiempo, mantener su voz en una experiencia polifónica, realizar actividades de conjunto donde la participación individual contribuya al logro colectivo, etc.).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Conocer y comprender los elementos esenciales de la organización rítmica y melódica.
- b) Identificar el mecanismo respiratorio-muscular necesario para una emisión vocal sana.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO RÍTMICO	3	8
2	EL APARATO RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	2	8
4	EL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR, SU RELACIÓN EN LA EMISIÓN VOCAL SANA	2	8
5	INTRODUCCIÓN AL SENTIDO MELÓDICO	3	8
6	EL SENTIDO MELÓDICO	3	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos

UNIDAD	EL SENTIDO RÍTMICO
1	Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Desarrollar el sentido del ritmo. Contenidos específicos: 1.1 Percepción del pulso y del acento. 1.2 Organización de estructuras. 1.3 División y subdivisión de tiempos.

	1.4 Creación de frases rítmicas.
UNIDAD 2	EL APARATO RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Comprender el funcionamiento del aparato fonador. b) Ejercitar las habilidades vocales adquiridas. c) Reconocer el mecanismo respiratorio-muscular necesario para la emisión de la voz. Contenidos específicos: 2.1 Descripción anatómica y morfológica. 2.2 El proceso de la respiración. 2.3 Relajación. 2.4 La respiración nasal y los impulsos respiratorios naturales. 2.5 El ritmo respiratorio natural. 2.6 El propio ritmo respiratorio.
UNIDAD 3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Leer estructuras rítmicas. Contenidos específicos: 3.1 Lectura de valores sencillos (blancas, negras y corcheas) en pequeñas frases. 3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión. 3.3 Lectura de pequeñas bandas rítmicas. 3.4 Lectura de coros hablados.
UNIDAD 4	EL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR, SU RELACIÓN EN LA EMISIÓN VOCAL SANA Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Adquirir la habilidad de coordinar la respiración y la emisión. b) Reconocer una correcta afinación, a través del desarrollo de la habilidad auditiva. c) Ejecutar diferentes ejercicios de vocalización. Contenidos específicos: 4.1 El timbre propio.

	4.2 Reeducción fonética. 4.3 Respiración y emisión vocal. 4.4 Resonancia de la voz. 4.5 Colocación de la voz. 4.6 Vocalización.
UNIDAD 5	INTRODUCCIÓN AL SENTIDO MELÓDICO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Entonar melodías a una sola voz y cánones. Contenidos específicos: 5.1 Entonación de notas aisladas y formando pequeñas células melódicas. 5.2 Creación de fórmulas melódicas y pequeñas frases. 5.3 Lectura de ejercicios con empleo de la pentafonía (do-re-mi-sol-la). 5.4 Entonación de ejercicios melódicos y cánones sencillos.
UNIDAD 6	EL SENTIDO MELÓDICO Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Conocer las características del sonido como hecho físico y como fenómeno perceptual. Contenidos específicos: 6.1 El sonido: características como hecho físico (frecuencia, transiente, longitud de onda y formante). 6.2. El sonido: características como hecho musical (percepción del sonido: altura, intensidad, duración y timbre). 6.3 Elementos de la música: Definición de música, de ritmo, melodía, armonía y color. 6.4 Recursos para la escritura musical: pentagrama, claves, valores o figuras musicales, silencios y notas.
Metodología de trabajo: Respetando la actividad espontánea del alumno, se promoverá su trabajo autónomo, teniendo en cuenta las diferencias de cada uno y bajo la consideración que el aprendizaje es resultado de la acción del alumno y no de una mera transmisión de conocimientos. Se trabajará en clases de vocalización en los que cada alumno realizará los ejercicios de acuerdo a sus capacidades en diferentes grados de dificultad (escalas y arpeggios), también tendrá que asistir a conciertos que les permita	

desarrollar un juicio estético auditivo y vocal, todo lo anterior se registrará con la elaboración de bitácoras que les permitirá registrar sus avances y llevarlos a un estado consciente de su desarrollo combinándolo con trabajos de investigación.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.

2. Forma de acreditación:

- a) Evaluación permanente de aspectos teóricos y prácticos.
- b) Evaluación de trabajos escritos.
- c) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- d) Presentación individual de cada alumno frente al grupo para enfrentar lo aprendido ante un público.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	

Bibliografía básica:

EL SENTIDO RÍTMICO

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 15-24.
- 2) R. Murray Schafer, *Hacia una educación sonora*, Buenos Aires, Pedagogías musicales abiertas, 1994, pp. 19-24.
- 3) Oscar S. Bareilles, *Introducción a la Apreciación musical*, Buenos Aires, Editorial Ricordi, 1960, pp. 7-9; 92-93.

EL APARATO RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR

- 1) Hiltrud, Lodes. *Aprende a respirar*. Novoprint (Barcelona) RBA Libros S.A. 2008.
- 2) Muñoz, Ana María y Hoppe, Christine. *Bases orgánicas para la educación de la voz*, Escenología, A.C. 2002 Cap. I Conociendo la voz, pp. 13 – 28.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 26-30.
- 2) R. Murray Schafer, *Hacia una educación sonora*, Buenos Aires, Pedagogías musicales abiertas, 1994, pp. 25-31.

EL APARATO RESPIRATORIO Y FONADOR, SU RELACIÓN EN LA EMISIÓN VOCAL SANA

- 1) Muñoz, Ana María y Christine Hoppe. *Bases orgánicas para la educación de la voz*. Escenología, A.C. 2002 Cap. I Conociendo la voz, pp. 29-36.

INTRODUCCIÓN AL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Violeta Hemsy de Gainza, *70 cánones de aquí y de allá*, Buenos Aires, Ricordi, 1967, 12-15; 26-27.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) J. Domenech Part, *Introducción al mundo de la música*, México, Daimon, 1980, pp. 15-16.
- 2) Francisco José León Tello, *Teoría y Estética de la Música*, Madrid, Taurus, 1988, pp. 7-20.

Bibliografía complementaria:

- 1) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica Alexander*, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.
- 2) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º “Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz”*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 3) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente Burgos, México, Conaculta, s/f.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. “El aparato de fonación, como es y cómo funciona*; Real Musical Editores, Madrid 1989.

6) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "La clasificación de la voz"*; Real Musical Editores, Madrid 1977.

Perfil profesiográfico:

Licenciado o profesional en Música y Canto y con experiencia docente.