

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 II: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal II**

Clave:	Semestre: 2°	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: Música y Canto I: Teoría, solfeo y entrenamiento vocal I

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto III: Práctica de interpretación instrumental y vocal I

Presentación:

A lo largo del semestre, se buscará profundizar los conocimientos adquiridos en el semestre anterior, despertar en los alumnos la curiosidad por conocer recursos musicales novedosos que les ayuden a su desarrollo como actores, descubrir sus aptitudes y capacidades musicales, e ir adquiriendo las herramientas teóricas y prácticas que impulsen en ellos la expresión musical.

En este semestre se buscará reafirmar los conocimientos adquiridos en el semestre anterior y conducir al alumno a la comprensión de que la voz es además un instrumento musical en el que su cuerpo constituye una caja de

resonancia y que por ello es necesario el desarrollo del control de la columna de aire y el apoyo, llevándolo por medio de diferentes ejercicios de respiración y vocalización al descubrimiento y a la exploración de los resonadores de la cabeza, primordiales para la emisión vocal en el canto. Se incluyen prácticas corales de piezas sencillas a dos o más voces si es posible y el trabajo con canciones (populares o clásicas) para su ejecución individual, preparándolo para una futura presentación en público.

Los contenidos de tipo teórico posibilitarán que los alumnos adquieran el conocimiento de aquellos signos fundamentales con los cuales se escribe la música (figuras y silencios en combinaciones más complejas), cómo se descifran los ritmos, los compases y las alturas de los sonidos anotados en la partitura (solfeo); y conozcan aspectos expresivos como el fraseo, la dinámica, la agógica y el tempo.

En el aspecto práctico, los alumnos aprenderán a expresarse rítmicamente a través de movimiento básicos (caminar, saltar, correr, brincar, galopar, trotar), de la ejecución con instrumentos de percusión (bandas rítmicas) y del canto, en la búsqueda de despertar y dar cauce a la musicalidad que todo ser humano lleva dentro.

A través de esta asignatura se trata de proporcionar al alumno recursos para el desenvolvimiento de su trabajo teatral y actoral a través del manejo adecuado de su voz, de la actividad musical en la escena con sentido de pertinencia y del perfeccionamiento de prácticas puramente musicales (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) Manejar y comprender técnicamente los elementos de la organización rítmica y melódica y la lectura musical, a partir de los conocimientos adquiridos.
- b) Reconocer el mecanismo respiratorio-muscular para un eficiente apoyo de la voz.
- c) Identificar los puntos de resonancia de la voz cantada.
- d) Reconocer el mecanismo muscular de su cuerpo para la producción del apoyo.
- e) Ejecutar ejercicios de vocalización para definir su tesitura y ejecutar una canción.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO DEL RITMO	2	8
2	TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y APOYO	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8
4	CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO	3	8
5	EL SENTIDO MELÓDICO	2	8
6	PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL	3	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>EL SENTIDO DEL RITMO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Desarrollar el sentido del ritmo.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 Percepción del pulso, del acento y divisiones y subdivisiones del pulso. 1.2 Organización de estructuras rítmicas de diverso grado de complejidad. 1.3 División y subdivisión de tiempos (valores a la mitad y a la cuarta parte). 1.4 Creación de frases rítmicas.</p>
UNIDAD 2	<p>TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y APOYO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Ejercitar la habilidad auditiva para reconocer una correcta emisión.</p> <p>b) Conocer la importancia de una adecuada y correcta respiración para una emisión relajada, evitando tensiones musculares que estorben el desempeño vocal.</p> <p>c) Identificar su tesitura con base en ejercicios de vocalización.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Respiración y emisión vocal.</p> <p>2.2 El apoyo de la voz.</p> <p>2.3 Resonancia de la voz.</p> <p>2.4 Vocalización.</p>
<p>UNIDAD 3</p>	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Leer estructuras rítmicas.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de valores sencillos (blancas, negras y corcheas, semicorcheas y combinaciones) en pequeñas frases.</p> <p>3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión.</p> <p>3.3 Lectura de pequeñas bandas rítmicas a 2, 3 y 4 voces.</p> <p>3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Reconocer los puntos de resonancia de su aparato fonador.</p> <p>b) Realizar ejercicios de vocalización para la ejecución de una canción.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Emisión e impostación vocal.</p> <p>4.2 Flexibilidad del aparato vocal.</p> <p>4.3 Articulación–dicción-pronunciación.</p> <p>4.4 Vocalización.</p> <p>4.5 Medidas de higiene para la voz.</p> <p>4.6 La fatiga vocal.</p> <p>4.7 Tesituras Vocales.</p>

UNIDAD 5	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entonar melodías a una sola voz y cánones. b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica). <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Entonación de células melódicas, canciones sencillas a una voz. 5.2 Creación de fórmulas melódicas y pequeñas frases en compases de 2, 3 y 4 tiempos. 5.3 Lectura de ejercicios con empleo de la escala diatónica mayor (do-re-mi-fa-sol-la-si-do). 5.4 Entonación de ejercicios melódicos y cánones sencillos en compases de 2, 3 y 4 tiempos.
UNIDAD 6	<p>PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocerá el uso de los compases y asuntos de métrica. b) Organizará los sonidos en forma de escalas. c) Comprenderá la relación entre los sonidos formando intervalos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 El compás. Compases simples y compuestos. 6.2. La escala: escala diatónica mayor. 6.3 Intervalos: clasificación y calificación. 6.4 Nociones de dinámica y agógica.

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), donde se ejecutarán canciones de manera individual y de forma coral, también asistirá 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.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 100% de las sesiones de la asignatura.
- b) Participación activa en cada clase.
- c) Evaluación de trabajos escritos.
- d) Evaluación diaria de su desarrollo vocal en clase.
- e) Presentación Final en público de ejecución coral o individual.

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 Final en público de ejecución coral o individual.

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 DEL RITMO

- 1) María Pilar Escudero, *Educación Musical*, Madrid, Editorial Escuela Española, S. A., 1983, pp. 19-23.
- 2) María Pilar García Méndez, *Oigo, suena, Didáctica de la Expresión Musical*, Valencia, Editorial Alpuerto et al., 1992, pp. 24-43.

- 3) María Pilar García Méndez, *Oigo, suena, Didáctica de la Expresión Musical*, Valencia, Editorial Alpuerto et al., 1992, pp. 24-43.

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y APOYO

- 1) Muñoz, Ana María y Hoppe, Christine. *Bases orgánicas para la educación de la voz*, Escenología, A.C. 2002 Cap. II En el cambio hacia una fonación sana, pp. 39 – 65.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) María Pilar Escudero, *Educación Musical*, Madrid, Editorial Escuela Española, S. A., 1983, pp. 45-56.
- 2) María Pilar García Méndez, *Oigo, suena, Didáctica de la Expresión Musical*, Valencia, Editorial Alpuerto et al., 1992, pp. 115-122.
- 3) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL SONIDO

- 1) Muñoz, Ana María y Christine Hoppe. *Bases orgánicas para la educación de la voz*. Escenología, A.C. 2002 Cap. II En el cambio hacia una fonación sana, pp. 66-99.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Violeta Hemsy de Gainza, *70 cánones de aquí y de allá*, Buenos Aires, Ricordi, 1967, 29-38.

PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL

- 1) Joaquín Zamacois, *Teoría de la música*. Libro I, Cooper City, Fl., Spann Press Universitaria, 1997, pp. 41-46.
- 2) Francisco José León Tello, *Teoría y Estética de la Música*, Madrid, Taurus, 1988, pp. 39-50.

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) M. Pilar Escudero, *Cánones populares, infantiles y clásicos*, Madrid, Real Musical, 1990.
- 5) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos

Aires 1974.

6) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. "El aparato de fonación, como es y cómo funciona"*; Real Musical Editores, Madrid 1989.

7) 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.