

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 IV: Práctica de interpretación instrumental y vocal II

Clave:	Semestre: 4°	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 III: Práctica de interpretación instrumental y vocal I

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco)

Presentación:

En este semestre se busca complementar las clases de música con las de Expresión Verbal II: La energía del texto en el cuerpo del actor y Expresión Corporal II: El cuerpo en acción. En su aspecto teórico-práctico, la asignatura está dirigida a que el alumno desarrolle su capacidad de expresión musical poniendo en juego los conocimientos adquiridos previamente.

Se continúan reafirmando los conocimientos de apoyo y columna de aire por

medio del repertorio que se elija con base en las características de la voz de cada alumno. Dicho repertorio será individual y coral. Es importante que el alumno aprenda a cantar a capella para consolidar la afinación y percepción auditiva mediante la construcción armónica del conjunto coral de forma tal que no dependa del acompañamiento musical de ningún instrumento para lograr su afinación y refinar su percepción auditiva. Este proceso permite incrementar la calidad a su quehacer vocal de forma individual ayudándole a comprender y practicar los conceptos de línea melódica, afinación, proyección y apoyo, todo esto con la finalidad de una presentación en público

Los contenidos de tipo teórico posibilitarán que los alumnos adquieran conocimiento de tipo analítico, de desarrollo histórico de los sistemas musicales y entiendan aspectos de forma y estructura de la música.

A través de esta asignatura se trata de formar un artista solvente 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 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) Ampliar su comprensión en el manejo técnico del ritmo, la melodía y la lectura musical.
- b) Producir y mantener su afinación a través del apoyo y la columna de aire.
- c) Aplicar las herramientas metodológicas para la interpretación de una pieza musical tanto en coro como en forma individual.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas

1	EL SENTIDO DEL RITMO	2	8
2	CONCEPTOS TEÓRICOS MUSICALES, PRODUCCIÓN DEL SONIDO Y EJECUCIÓN VOCAL	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8
4	CONCEPTOS TEÓRICO-MUSICALES INTEGRADOS AL TRABAJO ESCÉNICO	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:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Consolidar el desarrollo del sentido rítmico.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>1.1 Ejercicios de improvisación rítmica con percusiones. 1.2 Lectura de ejercicios de solfeo hablado (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8). 1.3 Ejercicios en compases de 3/8, 5/8 5/4. 1.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces, homofónicos y contrapuntísticos.</p>
UNIDAD 2	<p>CONCEPTOS TEÓRICOS MUSICALES, PRODUCCIÓN DEL SONIDO Y EJECUCIÓN VOCAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Realizar ejercicios de vocalización de mayor grado de dificultad para ampliar su registro vocal. b) Aplicar los conocimientos adquiridos en la ejecución de una o</p>

	<p>varias piezas musicales, ya sea en coro o como solista, a capella o con acompañamiento.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>2.1 Diferencia entre tesitura y registro vocal. 2.2 Conocimiento y extensión del registro vocal. 2.3 Afinación y apoyo. 2.4 Articulación y dicción. 2.5 Fraseo, línea melódica. 2.6 Repertorio (solista y en coro).</p>
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Leer composiciones de carácter rítmico de tipo polifónico.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de ejercicios rítmicos de 16 y 32 compases en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8). 3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8). 3.3 Lectura de bandas rítmicas a 2, 3 y 4 voces. Formación de un repertorio de piezas rítmicas. 3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces, homofónicos y contrapuntísticos.</p>
UNIDAD 4	<p>CONCEPTOS TEÓRICO-MUSICALES INTEGRADOS AL TRABAJO ESCÉNICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Realizar ejercicios enfocados al entrenamiento del sonido, la respiración, la articulación y la afinación. b) Ejecutar un texto o pieza musical cantada con acompañamiento, a capella, como solista o en coro, para una presentación en público.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Estudio de las vocales según estilos e idiomas.</p>

	<p>4.2 Estudio de las consonantes en diferentes idiomas.</p> <p>4.3 Sonido redondeado y colocación.</p> <p>4.4 Integración al trabajo escénico; ópera, comedia musical, otros géneros.</p> <p>4.5 Repertorio (solista y en coro).</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Entonar ejercicios melódicos basados en escalas mayores y menores. b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica) con énfasis en aspectos interpretativos (carácter, tempi, dinámica, agógica). <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Entonación de canciones a 2 y 3 voces homofónicas y contrapuntísticas, poniendo énfasis en aspectos emotivos: modulación, cambio de tonalidad, cantos antifonales.</p> <p>5.2 Creación de fórmulas melódicas y frases en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).</p> <p>5.3 Lectura de ejercicios con empleo de la escala diatónica mayor en diferentes tonalidades (Sol mayor, Fa mayor, Re mayor, La mayor, Si bemol mayor) y sus relativas menores (Mi menor, Re menor, Fa sostenido menor, Sol menor).</p> <p>5.4 Entonación de ejercicios melódicos y cánones en compases simples y compuestos (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8).</p>
<p>UNIDAD 6</p>	<p>PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adquirir conocimientos de teoría de la música. <p>Contenidos específicos:</p> <p>6.1 Forma y estructura en la música: formas binarias, ternarias; rondó.</p> <p>6.2 Las escalas modales: dórica, frigia, lidia, mixolida.</p> <p>6.3 Diferencia entre tonalidad y modalidad.</p> <p>6.4 Medios para la práctica musical: Los instrumentos y las voces.</p>

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 arpegios en diferentes ritmos y tonalidades), donde se ejecutarán prácticas grupales de repertorio coral con trabajo en equipo, también se 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) Entrega de trabajos escritos: reportes de conciertos.
- d) Entrega de bitácora.

2. Formas 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) Evaluación de trabajo en equipo en prácticas corales.
- e) Presentación final en público de ejecución coral o individual.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)

Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Bibliografía básica:

EL SENTIDO DEL RITMO

- 1) Carl Orff – Gunild Keetman, *Orff Schulwerk*, Mainz, B. Schott, 1957, pp. 50-78.
- 2) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

CONCEPTOS TEÓRICOS MUSICALES, PRODUCCIÓN DEL SONIDO Y EJECUCIÓN VOCAL

- 1) Bustos Sánchez, Inés. *La voz, la técnica y la expresión*. Editorial Paidotribo. 2003.
- 2) DVD *José el Soñador*. Tim Rice / Andrew Lloyd Webber. Universal Studios. 2004.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Carl Orff – Gunild Keetman, *Orff Schulwerk*, Mainz, B. Schott, 1957, pp. 50-78.
- 2) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.
- 3) Material creado en clase y repertorio escogido *ad hoc* para el grupo.

CONCEPTOS TEÓRICO-MUSICALES INTEGRADOS AL TRABAJO ESCÉNICO

Filmografía obligatoria:

- 1) *Farinelli*. Quality Films S.A. de C.V.
- 2) *Cats*. T.S. Eliot / Andrew Lloyd Webber. Edición especial 2 discos. Universal Studios 2003.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Oscar S. Bareilles, *Introducción a la Apreciación musical*, Buenos Aires, Editorial Ricordi, 1960, pp. 118-139.
- 2) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente

- Burgos, México, Conaculta, s/f.
3) Aurelio Tello, Material didáctico inédito.

PRINCIPIOS DE TEORÍA MUSICAL

- 1) J. Domenech Part, *Introducción al mundo de la música*, México, Daimon, 1980, pp. 17-22.
- 2) Francisco José León Tello, *Teoría y Estética de la Música*, Madrid, Taurus, 1988, pp. 39-66.

Bibliografía complementaria:

- 1) *Guía para los coros universitarios*, Prefacio y compilación Pablo Puente Burgos, México, Conaculta, s/f.
- 2) Repertorio *ad hoc* de acuerdo a las características del grupo.
- 3) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. La clasificación de la voz*; Real Musical Editores, Madrid 1977.
- 4) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. El aparato de fonación, como es y cómo funciona*. Real Musical Editores, Madrid 1989.
- 5) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*. Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 6) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º "Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1987.

Perfil profesiográfico:

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