

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 V: Práctica de interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco)**

Clave: 1582	Semestre: 5°	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 IV: Práctica de interpretación instrumental y vocal II

Asignatura con seriación subsecuente: Música y Canto VI: Interpretación, Panorama histórico (del clasicismo a la música contemporánea) y Panorama de la música en México

Presentación:

A lo largo de esta asignatura, se buscará poner en contacto a los alumnos con las expresiones más significativas de la música en la cultura occidental y en otras culturas, a fin de ampliar sus horizontes de percepción y gusto, entender diferentes contextos en los cuales se han generado diversidad de expresiones musicales y conocer las razones históricas, conceptuales, estéticas, técnicas e ideológicas de ciertas manifestaciones culturales.

Se continúan reafirmando los conocimientos técnicos adquiridos en los semestres anteriores por medio de ejercicios de vocalización y repertorio con mayor grado de dificultad, buscando integrar estos conocimientos al repertorio que el Campo de Actuación requiera para las diferentes muestras escénicas. El alumno canta una pieza de carácter popular o clásico donde propone una idea teatral y junto con la música la desarrolla mediante su propuesta creativa, aprende a saberse responsable de su mantenimiento técnico-vocal mediante la práctica constante de vocalizaciones, además de distinguir y apreciar los diferentes estilos y géneros de la música vocal de carácter dramático (ópera y teatro musical).

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los aspectos generales de la interpretación musical y del curso que ha seguido la música como forma de expresión artística a través de los tiempos.
- b) Aplicar los conocimientos para la interpretación de una pieza musical en forma y estilo, haciendo uso de las habilidades músico-vocales adquiridas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	EL SENTIDO DEL RITMO	3	8
2	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD	3	8
3	INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL	3	8
4	TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL	3	8
5	EL SENTIDO MELÓDICO	2	8
6	DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO	2	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> <ul style="list-style-type: none"> a) Desarrollar el sentido de la interpretación. b) Conocer los aspectos más relevantes de la Historia de la Música en la cultura occidental. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Respiración y vocalización, teoría y técnica. 1.2 Análisis de aspectos formales del repertorio en uso. 1.3 Formas de emisión de la voz. 1.4 Dinámica, agógica, tempo, carácter, rubato, ornamentación.
UNIDAD 2	<p>CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Realizar la interpretación de una o varias piezas musicales, ya sea como solista, en coro, a capella o con acompañamiento. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Vocalización y mantenimiento auto responsable. 2.2 Repertorio (solista y coro). 2.3 Apreciación de los diferentes estilos de la Música Dramática. 2.4 Relación entre el texto y la música. 2.5 Relación de la estructura del texto con la estructura musical. 2.6 Estrategia para la solución de problemas técnicos. 2.7 Integración de la propuesta actoral y la propuesta musical.
UNIDAD 3	<p>INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p>

	<p>a) Leer composiciones de tipo polifónico para comprender el desarrollo de los sistemas armónicos y contrapuntísticos.</p> <p>b) Desarrollar su capacidad auditiva para ganar independencia en la ejecución de una parte vocal.</p> <p>c) Comprender los lenguajes estilísticos desde la práctica del canto a varias voces.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>3.1 Lectura de partituras de tipo homofónico (villancicos del Renacimiento español, corales de Bach).</p> <p>3.2 Lectura de ejercicios polirrítmicos con empleo de instrumentos de percusión.</p> <p>3.3 Realización de ejercicios de solfeo armónico en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8.</p> <p>3.4 Lectura de coros hablados a 2, 3 y 4 voces, homofónicos y contrapuntísticos.</p>
<p>UNIDAD 4</p>	<p>TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Aplicar las técnicas adquiridas para la utilización de la voz cantada, la voz hablada y la teoría musical en la asignatura de Actuación.</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>4.1 Relación del personaje tanto en la parte actoral como en la parte músico vocal.</p> <p>4.2 Integración de la dicción al canto.</p> <p>4.3 Manejo escénico.</p> <p>4.4 Practica músico vocal con escena.</p> <p>4.5 Repertorio (solista y coro).</p>
<p>UNIDAD 5</p>	<p>EL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Entonar ejercicios melódicos basados en escalas mayores y menores.</p> <p>b) Realizar prácticas de conjunto (coro, banda rítmica) con énfasis en aspectos interpretativos (carácter, tempi, dinámica,</p>

	<p>agógica).</p> <p>Contenidos específicos:</p> <p>5.1 Repertorio de piezas vocales a solo de tipo histórico (Canciones del Siglo de Oro, canciones Isabelinas, música de la Nueva España).</p> <p>5.2 Repertorio de piezas corales populares y folclóricas.</p>
UNIDAD 6	<p>DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO</p> <p>Objetivos específicos:</p> <p>El alumno será capaz de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Conocer, a través de la Historia de la Música cómo la cultura occidental se ha expresado a través de diversas experiencias sonoras-religiosas y profanas. b) Identificar, a través de la Historia de la Música los diversos estilos, técnicas y lenguajes a través de las prácticas vocales e instrumentales. <p>Contenidos específicos:</p> <p>6.1 La música en la Edad Media: canto gregoriano, canción trovadoresca. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.2 Nacimiento de la polifonía: El Ars Antiqua y el Ars Nova. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.3 Los siglos XV y XVI. El Renacimiento. Revisión histórica y audición guiada.</p> <p>6.4 La música en la Era Moderna: El Barroco, el nacimiento de la ópera y la música instrumental. Revisión histórica y audición guiada.</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 arpeggios 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:	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) *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.

CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD

Filmografía obligatoria:

- 1) *Los Miserables*. Victor Hugo. Cameron Mackintosh. Universal Estudios 2010.

INTRODUCCIÓN A LA LECTURA MUSICAL

- 1) Carlos Esbrí, *Conjunto coral*, Primer curso, Madrid, Texygrab, 1975.

TÉCNICAS PARA INTEGRAR EL CANTO A LA PROPUESTA ACTORAL

Filmografía básica:

- 1) *El Fantasma de la Ópera*. Joel Schumacher / Andrew Lloyd Webber, 2004 Universal Studios.
- 2) *L'Elisir d'Amore* Gaetano Donizetti. Anna Netrebko / Rolando Villazón. 2006, EMI Records Virgin Classics.

EL SENTIDO MELÓDICO

- 1) Carlos Esbrí, *Conjunto coral*, Primer curso, Madrid, Texygrab, 1975.
- 2) Repertorio Coral, Madrid, Confederación Coral Española, 1992.

DESARROLLO DEL SENTIDO MELÓDICO

- 1) José Luis Téllez Videras, *Para acercarse a la música*, Madrid, Salvat, 1981.
- 2) Julián Llinás, *La música a través de la historia*, Madrid, Salvat, 1982.
- 3) Graham Wade, *La música y sus formas*, Madrid, Altalena Editores, 1982.

Bibliografía complementaria:

- 1) Claudio Gallico, *La época del Humanismo y el Renacimiento*, Madrid, CONACULTA, Turner, 1999.
- 2) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. La clasificación de la voz*; Real Musical Editores, Madrid 1977.
- 3) Regidor Arribas, Ramón; *Temas del Canto. El aparato de fonación, como es y cómo funciona*; Real Musical Editores, Madrid 1989.
- 4) Mansion, Madeleine; *El estudio del canto*; Ricordi Americana, Buenos Aires 1974.
- 5) Escudero, María del Pilar. *Educación de la voz 2º "Canto, Ortofonía, Dicción, Trastornos de la voz"*, Real Musical Editores, Madrid 1987.
- 6) Alexander, F. Matthias y Maisel, Edward, (Compilador). *La técnica*

Alexander, Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2006.

Perfil profesiográfico:

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