

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 VI: Interpretación, Panorama histórico (del clasicismo a la música contemporánea) y Panorama de la música en México**

Clave:	Semestre: 6°	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 VI: Práctica de la interpretación histórica (música renacentista y barroca) y Panorama histórico de la música (de la Edad Media al Barroco)

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

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, especialmente en los siglos últimos para conocer las manifestaciones del arte en la Modernidad y de forma relevante en México, a fin de conocer las razones históricas, conceptuales, estéticas, técnicas e ideológicas de las manifestaciones culturales de nuestro país y su relación con el resto del mundo.

En el sexto y último semestre se incrementa el grado de dificultad en el repertorio. De igual manera el alumno canta una pieza de carácter dramático (aria de ópera o teatro musical) o un “concertante” o ensamble (dueto, trío, etc.), donde integra los elementos técnico-vocales y técnico-teatrales para el montaje de una escena y su representación. Se consolida como responsable del mantenimiento de su técnica-vocal y del cuidado de su aparato fonador además de que es capaz de integrar de manera óptima su formación vocal a su formación actoral y entregarse a la creación artística construida por éstos dos elementos, tiene ya un criterio estético que le permite ser autocrítico y responsable del quehacer artístico que desarrolle en relación a su actividad músico-vocal. Este criterio le permite conocer y seguir desarrollando sus propios recursos vocales.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Identificar los aspectos generales de la interpretación musical en los tiempos modernos (Romanticismo, Arte Moderno, época Posmoderna) y del curso que ha seguido la música como forma de expresión artística a través de los siglos.
- b) Integrar y aplicar al hecho escénico las habilidades músico-vocales adquiridas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA	3	8
2	LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLO XIX)	3	8
3	LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLOS XX y XXI)	3	8
4	LA MÚSICA EN MÉXICO COMO LEGADO CULTURAL	3	8
5	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD	2	8

6	INTEGRACIÓN DEL CANTO EN LA PROPUESTA ACTORAL	2	8
Total de horas:		16	48
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer la Historia de la Música de la Era Moderna.</p> <p>Contenidos específicos: 1.1 La música en la Era Moderna: El Barroco, el nacimiento de la ópera y la música instrumental. Revisión histórica y audición guiada.</p>
UNIDAD 2	<p>LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLO XIX)</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer la Historia de la Música Occidental del siglo XIX.</p> <p>Contenidos específicos: 2.1 La música en el Clasicismo: la sonata, la sinfonía, la música de cámara. La Escuela de Viena. Revisión histórica y audición guiada. 2.2 La música en el Romanticismo: la música de salón, la ópera y la sinfonía. Revisión histórica y audición guiada.</p>
UNIDAD 3	<p>LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLOS XX y XXI)</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <p>a) Conocer la Historia de la Música de los siglos XX y XXI.</p> <p>Contenidos específicos: 3.1 La música de los siglos XX y XXI. Revisión histórica y audición guiada.</p>

UNIDAD 4	LA MÚSICA EN MÉXICO COMO LEGADO CULTURAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Analizar la Historia de la Música en México. Contenidos específicos: 4.1 La música en México: de la época virreinal a la posmodernidad. Revisión histórica y audición guiada.
UNIDAD 5	CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Integrar los conocimientos adquiridos en la interpretación de una o varias piezas musicales, en las puestas en escena que así lo requieran, como solista, en coro, a capella o con acompañamiento. Contenidos específicos: 5.1 Vocalización y mantenimiento auto responsable. 5.2 Repertorio (solista y coro). 5.3 Relación entre el texto y la música. 5.4 Relación de la estructura del texto con la estructura musical. 5.5 Estrategia para la solución de problemas técnicos. 5.6 Integración de la propuesta actoral y la propuesta musical.
UNIDAD 6	INTEGRACIÓN DEL CANTO EN LA PROPUESTA ACTORAL Objetivos específicos: El alumno será capaz de: a) Utilizar las habilidades adquiridas en el Campo Músico Vocal para una presentación en público y en las puestas en escena que así lo requieran. Contenidos específicos: 6.1 Relación del personaje tanto en la parte actoral como en la parte músico vocal. 6.2 Integración de la dicción al canto. 6.3 Manejo escénico. 6.4 Practica músico vocal con escena. 6.5 Repertorio (solista, ensamble y coro).

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 Estudios del Método de Canto "Marchesi"), donde se ejecutarán prácticas sobre la escena y sobre la propuesta creativa de cada alumno, 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.
- e) Propuesta escénico vocal.

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) 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	()

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)

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

Bibliografía básica:

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA

- 1) Julián Llinás, *La música a través de la historia*, Madrid, Salvat, 1982.
- 2) Graham Wade, *La música y sus formas*, Madrid, Altalena Editores, 1982.

LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLO XIX)

- 1) *Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores*, 18 vol. México, Salvat Mexicana de Ediciones S. A., 1983.
- 2) *La música*, 3 vol. Buenos Aires, ConoSur S. A. 1994.
- 3) Robertson y Denis Stevens, *Historia General de la Música*, 4 tomos, Madrid, editorial alpuerto, 1993.

LA MÚSICA EN LA CULTURA OCCIDENTAL (SIGLOS XX y XXI)

- 1) *Enciclopedia Salvat de los Grandes Compositores*, 18 vol. México, Salvat Mexicana de Ediciones S. A., 1983.
- 2) *La música*, 3 vol. Buenos Aires, ConoSur S. A. 1994.
- 3) Robertson y Denis Stevens, *Historia General de la Música*, 4 tomos, Madrid, editorial alpuerto, 1993.

LA MÚSICA EN MÉXICO COMO LEGADO CULTURAL

- 1) Gofredo Fofi, Paolo Petazzi, Piero Santi, *La Cultura del 900*, t. 6 Cine-Música, México, Siglo XXI, 1985.
- 2) Aurelio Tello (compilador), *La música en México. Panorama del siglo XX*, México, CONACULTA, FCE, 2010.

CREATIVIDAD INTERPRETATIVA Y EXPRESIVIDAD

Filmografía obligatoria:

- 1) *From Byrd to the Beatles*. The King's Singers. Acorn Media 2005.
- 2) *Die Entführung Aus Dem Serail*. W.A.Mozart. Nikolaus Harnoncourt. Deutsche Grammophon 2009.

INTEGRACIÓN DEL CANTO EN LA PROPUESTA ACTORAL

Filmografía obligatoria:

- 1) *Così fan tutte*. W.A.Mozart. Nikolaus Harnoncourt. Deutsche Grammophon 2006.
- 2) *Il Barbiere di Siviglia*. Gioachino Rossini.
- 3) Antonio Pappano / Juan Diego Flores. Royal Opera House EMI Records 2010.

Bibliografía complementaria:

- 1) Estrada, Julio; (editor) *La música de México*, 5 tomos, México, UNAM, 1985.
- 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.