

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDEÚTICO EN MÚSICA
CANTO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 5°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Técnica y Repertorio Elemental de Canto V					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	16	0	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN					

OBJETIVO GENERAL

El alumno desarrollará las competencias teóricas y prácticas necesarias para un aprendizaje efectivo y una práctica sólida del canto, acordes con el nivel de destreza y conocimiento apropiados para el repertorio correspondiente al semestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se proporcionan, a lo largo del quinto semestre, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación vocal técnicamente solvente e informada del repertorio del cantante correspondiente a dicho semestre. El repertorio abarca obras para voz con acompañamiento, música de cámara, arias de ópera, canción popular, cantatas, oratorios, comedia musical, estudios técnicos y estilísticos, y manuales de escalas y arpegios. Tal repertorio varía semestre con semestre, incrementando su grado de dificultad. El repertorio aborda una gama amplia de habilidades técnicas, representa distintas épocas y estilos, e incluye música mexicana y latinoamericana.

N° DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el/la alumno(a):	UNIDADES DIDÁCTICAS
	Desarrollará técnicas y rutinas básicas de aprendizaje	I. Técnicas de aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> • Definición de objetivos de estudio • Planificación del tiempo de estudio • Ejercicios de concentración • Ejercicios de memoria • Ejercicios de calentamiento • Detección y análisis de problemas técnicos • Estrategias para la solución de problemas técnicos
	Adquirirá conocimientos básicos del contexto histórico y estético del repertorio abordado en el semestre	II. Contexto histórico y estético del repertorio vocal <ul style="list-style-type: none"> • Introducción al repertorio, compositores y características de interpretación del repertorio vocal en español, italiano, francés, inglés y alemán (incluir obras atonales con extensión de dos octavas)
	Desarrollará habilidades técnicas básicas para la ejecución vocal	III. Habilidades técnicas del instrumento vocal <p>Destreza vocal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisión • Afinación • Articulación • Regularidad • Flexibilidad • Velocidad (agilidad, coloraturas, pasajes lentos) <p>Ergonomía de la ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postura de manos, brazos y cuerpo en general • Relajación corporal • Balance del cuerpo • Condición física • Desarrollo de buenos hábitos corporales durante el estudio

		<ul style="list-style-type: none"> • Detección y solución de malos hábitos <p>Respiración y apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoría y práctica de una respiración adecuada • Ejercicios para desarrollar un apoyo adecuado <p>Fonética y dicción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reglas básicas de pronunciación del italiano y desarrollo de una buena expresión en el idioma nativo • Afinación integrada al canto • Reglas básicas de pronunciación del inglés, francés y alemán
	Desarrollará habilidades relativas al control del tiempo musical	<p>IV. Tiempo musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ritmo: ritmos binarios, ternarios, combinaciones de binario y ternario • Métrica: métricas binarias, ternarias y complejas, métricas combinadas
	Desarrollará habilidades básicas relativas a la enunciación y el control del sonido vocal	<p>V. Enunciación y control del sonido</p> <p>Sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyección • <i>Tenuto</i> • <i>Vibrato</i> • Color • <i>Legato</i> • Línea de canto <p>Articulación</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legato</i> • <i>Stacatto</i> • <i>Portamento</i> • <i>Marcatto</i> • Acentos diversos, <i>sforzato</i>, <i>crescendo</i> <p>Dinámica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gama de matices dinámicos fortepianos, mf, piano, <i>forte</i>,

		<p>crescendo, <i>diminuendo</i> y <i>mesa di voce</i></p> <p>Afinación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos anatómicos • Aspectos Fisiológicos <p>Entonación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de entonación • Ejercicios de apoyo <p>Dicción</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de vocalización (incluir el uso de vocales y consonantes (sílabas)) <p>Respiración y apoyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teoría y práctica de una respiración adecuada
	Desarrollará creatividad y expresividad interpretativas	<p>VI. Creatividad y expresividad interpretativas</p> <p>Expresión musical Empleo musicalmente efectivo y estilísticamente apropiado de</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fraseo</i> • Articulación • Ritmo • Color • Dinámica • <i>Rubato</i> • Agógica <p>Técnicas para el desarrollo de la creatividad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbalización de ideas musicales y emociones • Traducción de textos al idioma nativo • Comparación de interpretaciones de instrumentistas diversos
	Desarrollará habilidades relativas al desempeño en el escenario	<p>VII. Manejo escénico y presentación pública</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expresión corporal: concordancia

		entre la expresión corporal y el gesto musical <ul style="list-style-type: none"> • Control de emociones • Trabajo de grupo en el escenario • Comunicación con el público
TOTAL: 16		

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Aprovechamiento de Internet, software educativo y otras herramientas virtuales • Aprovechamiento de programas de movilidad estudiantil, de haberlos • Asistencia a conciertos y festivales musicales • Grabación en Audio y video del trabajo del alumno y de los recitales • Ejercicios de manejo escénico • Elaboración de registros de estudio • Participación en clases magistrales y talleres extracurriculares en calidad de oyente o activo. • Participación instrumental en conciertos extracurriculares de todo género, tales como coros comunitarios o juveniles o recitales o producciones teatrales musicales. • Recopilación y análisis comparativo de textos, discografía y audiovisuales 	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del registro personal de avances musicales específicos • Evaluación de registros de audio y video de sesiones de trabajo y de concierto • Recital-examen individual (dos o tres sinodales)

REPERTORIO
<p>Las obras a estudiar de los géneros que se deben trabajar durante el semestre se seleccionarán tomando en cuenta la tesitura y las características particulares de cada alumno, ya que en este caso el instrumento es la voz. Las características más relevantes son el nivel técnico y las habilidades a desarrollar.</p> <p>Los géneros propuestos para este primer semestre son: un aria de ópera de repertorio, un aria de oratorio, un lied, una mélodie, una canción de concierto en español, una obra vocal del siglo XX o XXI en estilo moderno o contemporáneo y un conjunto vocal (dúo, trío, etc.).</p> <p>Una vez determinado el repertorio de estudio del semestre, éste se considera obligatorio para el alumno.</p> <p>Montaje de arias de ópera y oratorio de dificultad media alta de compositores tales como Verdi,</p>

Puccini, Mozart, Gluck, Weber, Vivaldi, Monteverde, Scarlatti, Morales, Castro, Campa, Floyd, Britten, etc.

Montaje de canción de arte en inglés de dificultad media alta de compositores tales como Vaughan Williams, Ned Rorem, Carlisle Floyd.

Comedia Musical
Como Gilbert and Sullivan.

Ópera francesa,
Massenet
Saint Saens
Gounod
Franck
Donnaudy
Tosti
Cimarosa

Música contemporánea mexicana (Córdoba, Coral, Velázquez, etc.)

Música latinoamericana y española (Guastavino, Ginastera. Eduardo S. Fuentes, Adelino Barrios, Joaquín Turina, Granados)

MATERIAL PARA EXAMEN

Debe seleccionarse del material que se trabaje en el semestre.

BIBLIOGRAFÍA

García, M. (1985). *Traité complet de l'art du chant*. reimpresión de la edición de Paris de 1847 Paris: Minkoff.

Husson, Raoul, (1962). *Physiologie de la phonation*. Paris: Masson.

Grubb, T. (1979). *Singing in French, a manual of French diction and French vocal repertoire*, New York: Prentice Hall -Schirmer.

Adler, K. (1967). *Phonetics and diction in singing, Italian, French, Spanish, German*. Minneapolis: University of Minnesota, Minnesota Archive Editions.

Odom, W. *German for singers, a textbook of diction and phonetics*, New York: McMillan-Schirmer.

Fisher-Dieskau, D. (1984). *The Fischer-Dieskau book of lieder: the original texts of over seven hundred and fifty songs*. New York: Limelight.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, PARTITURAS, SOFTWARE Y OTROS

Sistema de acompañamiento digital (Smartmusic)

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamatini

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa

Acceso en línea al *Grove Dictionary of Music* y otros similares

Acceso a Youtube para audiografía de obras interpretadas por grandes cantantes.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Canto o equivalente.