

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
CANTO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1º			CLAVE: 1116		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Repertorio Vocal I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	32	1	1	7
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Interpretación		
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE		
Ninguna			Repertorio Vocal II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura, que se imparte durante ocho semestres, se proporcionan los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el estudio e interpretación solvente e informada del repertorio vocal correspondiente a cada semestre. Dicho repertorio se asignará en conjunción con los profesores que impartan la asignatura de Canto I. El repertorio se incrementará en cantidad y dificultad conforme avancen los semestres.

OBJETIVO GENERAL
El alumno desarrollará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el estudio, la interpretación y presentación pública del repertorio vocal correspondiente al semestre.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
3	3	Efectuar una propuesta retórica del texto de la obra vocal de estudio, a partir de la integración de los siguientes elementos: traducción, significado, contenido, estructura, fonética y características de los personajes	I. Estudio del texto <ul style="list-style-type: none"> • Traducción (si es necesario) • Significado • Contenido dramático y/o cómico del texto • Personajes: quién habla y a quién se le habla • Estado(s) de ánimo de los personajes • Estructura del texto • Fonética del texto auxiliándose del Alfabeto Fonético Internacional
3	3	Comprender la relación entre texto y música de la obra vocal de estudio	II. Relación de texto y música <ul style="list-style-type: none"> • Elementos musicales (rítmicos, motivicos o melódicos y armónicos) que ilustran el texto • Personajes tanto en la parte vocal como en la parte instrumental • Relación de la estructura del texto con la estructura musical • Relación del clímax del texto con el clímax musical • Relación entre parte vocal y parte instrumental musical
8	8	Desarrollar habilidades que le permitan trasladar adecuadamente al canto la propuesta retórica elaborada	III. Ejecución vocal de la obra <ul style="list-style-type: none"> • Dificultades vocales específicas a resolver • Integración de la dicción al canto • Integración de la propuesta retórica al discurso musical
2	2	Desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse de manera solvente en un escenario interpretando su repertorio vocal	IV. Manejo escénico <ul style="list-style-type: none"> • Conductas y actitudes necesarias en un escenario • Estrategias de memorización del repertorio • Estrategias para el control de las emociones • Práctica en un escenario • Presentación en público

TOTAL HT: 16	TOTAL HP: 16
TOTAL: 32	

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Exposición oral ( )	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	Exámenes finales (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tarea fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Participación en clase (x)
Seminarios ( )	Asistencia a prácticas (x)
Lecturas obligatorias (x)	
Trabajos de investigación ( )	Otras:
Prácticas de taller o laboratorio (x)	<ul style="list-style-type: none"> • Avance en el desenvolvimiento escénico • Declamación de la propuesta retórica del texto • Examen final que consistirá en la ejecución de memoria de las obras asignadas para el semestre. El examen se llevará a cabo en conjunción con los profesores de la asignatura de Canto I • Presentación de la autocrítica de las grabaciones del desenvolvimiento propio • Presentación de reseñas críticas de asistencia a conciertos y exposiciones, así como de lecturas y audiciones • Presentación del registro de estudio
Prácticas de campo ( )	
Otras:	
<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia a conciertos, audición y observación de grabaciones y videos de obras vocales, y elaboración de reseñas críticas de los mismos • Elaboración de un registro de estudio • Estudio de corrientes literarias contemporáneas a las obras de estudio • Grabación del desempeño del alumno tanto en clases como en conciertos y elaboración de una autocrítica de las mismas • Lectura de literatura y observación de obras de arte plásticas contemporáneas a las piezas de estudio • Participación en conciertos, clases magistrales y festivales musicales 	

REPERTORIO
<p>El repertorio se asignará y se examinará en conjunción con los profesores que impartan la asignatura de Canto I. Las obras a estudiar durante el semestre se seleccionarán tomando en cuenta las características particulares de cada alumno en lo que corresponde a nivel técnico, las habilidades a desarrollar y sus preferencias personales; mínimamente incluirán: un aria de ópera, un aria de oratorio, un Lied, una mélodie, una canción de concierto en español, una obra vocal del siglo XX o XXI con armonía moderna y un conjunto vocal (dúo, trío, etc.). Una vez determinado el repertorio de estudio del semestre, éste se considera obligatorio para el alumno.</p>

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Bernac, P. (1978). *The Interpretation of French Song*. Nueva York: Norton.
- Fischer-Dieskau, D. (ed). (1984). *The Fischer-Dieskau Book of Lieder. The original texts of over seven hundred and fifty songs*. Nueva York: Limelight Editions.
- Hunter, D. (2005). *Understanding French Verse. A Guide for Singers*. Oxford: Oxford University Press.
- Johnson, G. y R. Stokes. (2002). *A French Song Companion*. Oxford: Oxford University Press.
- Kimball, C. (2000). *Song. A Guide to Style and Literature*. Dallas: Pst. Inc.
- Sadie, S. (ed). (1989). *History of Opera*. Nueva York, Londres: Norton.
- Stein, D. y R. Spillman. (1996). *Poetry into Song. Performance and Analysis of Lieder*. Nueva York: Oxford University Press.
- Wall, J., et al. (1990). *Diction for Singers. A Concise Reference for English, Italian, Latin, German, French and Spanish Pronunciation*. Dallas: Pst. Inc.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Adams, D. (1999). *A Handbook of Diction for Singers. Italian, German, French*. Nueva York, Oxford: Oxford University Press.
- Adler, K. (1965). *The Art of Accompanying and Coaching*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
- Castel, N. (1994). *A Singer's Manual of Spanish Lyric Diction*. Nueva York: Excalibur Publishing.
- Emmons, S. y S. Sonntag. (1979). *The Art of the Song Recital. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press*.
- Gorrell, L. (1993). *The Nineteenth-Century German Lied*. Portland, Oregon: Amadeus Press.
- Greene, H. (1956). *Interpretation in Song*. Londres: Macmillan.
- Grubb, T. (1979). *Singing in French. A Manual of French Diction and French Vocal Repertoire*. Londres: Collier Macmillan Publishers.
- Noske, F. (1970). *French Song from Berlioz to Duparc. The Origin and Development of the Melodie*. Nueva York: Dover.
- Pfautsch, L. (1971). *English Diction for Singers*. Nueva York: Lawson-Gould Music Publishers.
- Reed, J. (1997). *The Schubert Song Companion*. London: Mandolin.
- Reuter, E. (1950). *La melodie et le Lied*. Paris: Universitaires de France.
- Sadie, S. (ed). (1992). *The New Grove Dictionary of Opera. 4 vols*. Londres: Macmillan.
- Stevens, D. (ed). (1960). *A History of Song*. Nueva York: Norton.
- Viloria, J. (recop). (2003). *El Lied clásico Haydn, Mozart y Beethoven*. Textos en alemán y castellano recopilados, traducidos y presentados por Judit G. Viloria. Madrid: Poesía Hiperión.
- Wall, J. *International Phonetic Alphabet for Singers. A manual for English and foreign language diction*. Dallas: Pst. Inc.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

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

www.bach-cantatas.com
www.grovemusic.com
www.recmusic.org/lieder
www.supercable.es/ealmagro/kareol/index.htm
www.zarzuela.net

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Piano con especialización o experiencia equivalente en repertorio vocal.