

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
 CANTO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 4°			CLAVE: 1419		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
<i>Mélodie IV</i>					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatoria de Elección	32	1	1	7
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Interpretación		
SERIACIÓN INDICATIVA ANTECEDENTE			SERIACIÓN INDICATIVA CONSECUENTE		
<i>Mélodie III</i>			<i>Mélodie V</i>		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se proporcionarán los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que el alumno –según su nivel- forje un criterio interpretativo sobre las <i>mélodies</i> que estudiará e interpretará, lo que contribuirá, además, al enriquecimiento de su repertorio y de su cultura tanto musical como general.   Se considerará la <i>mélodie</i> como un género musical; un canto escrito para voz y acompañamiento de piano (ocasionalmente instrumental), que musicaliza palabras tomadas de un texto poético en francés. La <i>mélodie</i>, en un sentido más amplio, se podría extender a toda obra vocal acompañada escrita en francés; por ejemplo, en México, las <i>Poésies chinoises</i> (Poesías chinas) de Manuel M. Ponce o las <i>Seis Canciones sobre textos de Paul Verlaine</i> de Federico Ibarra, así como a obras escritas en otros idiomas por compositores franceses, como las <i>Deux Mélodies Hébraïques</i> (Dos Cantos Hebráicos) de Maurice Ravel, escritas en arameo y judeoalemán (yiddisch) o las <i>Huit Chansons polonaises</i> (Ocho canciones polacas) de Francis Poulenc.   Por ser uno de los objetivos principales de este curso el enriquecimiento del repertorio vocal, el tema de estudio o el enfoque que se le dé, cambia cada semestre o cada dos semestres (si el compositor fue muy prolífico o si la importancia, la extensión o la dificultad de sus obras así lo justifica).   El curso tiene dos vertientes: una parte corresponde a los contenidos de enseñanza grupal (curso colectivo) y la otra se refiere a contenidos de enseñanza individualizada (curso individual).   Es importante destacar que el contenido de la primera unidad de este curso complementa el curso de Historia de la Música Universal.   El repertorio y la bibliografía variarán cada semestre, convirtiéndose en elementos específicos una vez que se decida el compositor o grupo de compositores a estudiar.

OBJETIVO GENERAL

El alumno definirá el perfil interpretativo de un compositor o de un grupo de compositores mediante el conocimiento de su vida, obra y entorno, para el enriquecimiento de su repertorio a través del estudio teórico e interpretativo de sus *mélodies*: Duparc H. (*Lamento*) y Poulenc F. (*La Reine de coeur*).

Nº DE HORAS TEÓRICAS	Nº DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
2	3	Contextualizar el entorno histórico social y artístico, así como la vida y obra de los compositores de <i>mélodie</i> que se estudiarán en el semestre	I. Vida, obra y entorno de los compositores seleccionados • Ubicación del compositor o grupo de compositores motivo de estudio en el entorno musical que le corresponde • Correlación con los principales hechos históricos y corrientes artísticas que marcaron la época en que vivió
2	3	Analizar las obras musicales seleccionadas para audición	II. Audición de obras musicales • Análisis musical e histórico de las obras escuchadas • Análisis de interpretaciones y comparación argumentada de las mismas
3	3	Identificar las principales dificultades de pronunciación del francés en los hispano-hablantes para el desarrollo de las habilidades correspondientes	III. Fonética del francés • Dificultades de pronunciación. Fonemas franceses inexistentes en español (que en consecuencia podrían presentar dificultad de emisión); identificación en las partituras y ejercitación con incremento gradual de complejidad • Alfabeto fonético internacional (fonemas franceses)
1	1	Seleccionar, con la orientación del profesor, el repertorio de <i>mélodie</i> que se trabajará durante el semestre	IV. Factores para la selección de un repertorio • Criterios: tesitura, dificultades vocales, dificultades musicales, dificultades del francés cantado, dificultades interpretativas, interés personal por el estudio de una obra determinada • Aspectos complementarios para la elección del repertorio: importancia intrínseca de la obra, explicación (síntesis) o traducción del poema en francés,

			reflexión sobre la importancia y lugar que puede ocupar la obra en un recital, audición de las obras propuestas (si se considera necesario y se posee el material)
1	1	Desarrollar la capacidad de pronunciar el francés cantado con una dicción clara	V. Metodología para vencer las dificultades propias de la pronunciación de las obras • Trabajo de la fonética del texto literario mediante los símbolos del alfabeto fonético internacional y práctica de su pronunciación • Integración de textos musical y literario
1	1	Desarrollar una metodología para aprender eficazmente el texto musical sin fatigar la voz, atendiendo a la línea melódica, ritmo, fraseo, articulación, dinámica, agógica y memorización	VI. Técnicas para el estudio de los aspectos musicales • Técnicas sin el uso de la voz cantada: análisis musical, comprensión del texto literario anotando la traducción, observación analítica de la línea vocal, observación analítica del acompañamiento, ritmo, trabajo del esquema armónico que permitirá tener un apoyo instrumental al cantar, memorización, estudio del acompañamiento o de una simplificación de este según el nivel pianístico del alumno. (Nota. La dificultad de la entonación puede ser estudiada con la ayuda de un instrumento, pero no es conveniente desarrollar una dependencia absoluta de este tipo de trabajo) • Estudio y aprendizaje del texto musical: línea melódica, ritmo, fraseo, articulación, dinámica, agógica, memorización (Nota: La revisión vocal estará a cargo de los profesores titulares de canto)
1	1	Analizar musicalmente las <i>mélodies</i> estudiadas	VII. Análisis de las obras • Forma musical • Lenguaje armónico • Fraseo • Distribución del texto literario

			• Características del acompañamiento • Relación del texto literario con el texto musical
1	1	Conocer el contexto socio-histórico del repertorio individual de canto que se estudiará durante el semestre	VIII. Estudio del trasfondo socio-histórico del repertorio Comprensión del material musical seleccionado y construcción de su interpretación • La poesía musicalizada • El poeta • Imágenes relacionadas con el texto literario • Conocimiento de otras obras susceptibles de ayudar a la comprensión del material de estudio
2	1	Desarrollar habilidades relativas al desempeño en el escenario	IX. Desempeño en el escenario • El escenario • La interpretación en el escenario • Las audiciones semestrales
2	1	Enriquecer sus conocimientos sobre la cultura francesa	X. Aspectos de la cultura francesa • Contribuciones a la comprensión de la obra del compositor estudiado
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)	• Participación activa en la audición semestral de comprobación educacional, que cumplirá con la función de examen final. Es necesaria la presencia de un sinodal. El número y dificultad de las obras se definirá de acuerdo al semestre	
Prácticas de campo	()		
Otras:			

• Análisis de textos, partituras y discografía • Asistencia a conciertos y elaboración de reseñas críticas • Asistencia a exposiciones relacionadas con la cultura francesa, con la corriente artística del compositor estudiado o con su entorno • Estudio comparado y valoración de interpretaciones musicales • Investigación en biblioteca • Lecturas complementarias sobre diversos aspectos de la cultura francesa: historia, arte, literatura, artículos en revistas y periódicos • Participación en conciertos y presentaciones públicas • Proyección de material de video: documentales, conciertos, óperas y películas que tengan relación directa con el tema estudiado durante el semestre	que curse el estudiante • Presentación de un trabajo escrito sobre uno de los aspectos estudiados en la clase teórica

REPERTORIO

Las melodías para voz y piano que se estudiarán serán de dificultad equivalente a:

Duparc H. *Lamento*: para voz y piano

Poulenc F. *La Reine de coeur (La courte paille)*: para voz y piano

El curso Mélodie cambia de tema cada semestre, por lo que el repertorio será elegido en función del compositor motivo de estudio.

Nota: El profesor tomará en cuenta la tesitura vocal del alumno y las posibles limitaciones de sus conocimientos musicales y vocales.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Breitaudeau, I. (1999). *Les mélodies de Chausson*. Mayena: Actes Sud.

Cairns, D. (2002). *Hector Berlioz*. París: Ediciones Fayard.

Collaer, Paul. (1982). *Darius Milhaud*. Ginebra-París: Ediciones Slatkine.

Delage, Robert. (1999). *Emmanuel Chabrier*. París: Ediciones Fayard.

El curso Mélodie cambia de tema cada semestre, por lo que la bibliografía específica será elegida en función del compositor motivo de estudio.

Fauquet, J. (1999). *César Franck*. París: Ediciones Fayard.

Gallois, J. (2004). *Camille Saint-Saëns*. Lieja: Mardaga.

Gounod, C. (1994). *Mémoires d'un artiste*. París: Ediciones Calmann-Lévy.

Gouvard, J. (1999). *La versification*. París: Collection Premier Cycle, PUF.

Halbreich, H. (1994). *L'œuvre d'Arthur Honegger*. París: Honoré Champion.

Hell, H. (1978). *Francis Poulenc*. Condé sur L'Escaut: Ediciones Fayard.

Lacombe, H. (2000). *Georges Bizet*. París: Ediciones Fayard.

Lesure, F. (2003). *Claude Debussy*. París: Ediciones Fayard.

Marnat, M. (1986). *Maurice Ravel*. París: Ediciones Fayard.

Nectoux, J. (1990). *Gabriel Fauré, Les voix du Clair-Obscure*. Mayena: Ediciones Flammarion.
 Noske, F. (1970). *French songs from Berlioz to Duparc*. New York: Dover Publications.
 Rey, A. (1974). *Satie*. Tours: Ediciones Seuil.
 Robillard, M. (1990). *Erik Satie d'Arcueil*. París: Imprimerie Joli (editado por el autor).
 Rostand, C. (1960). *Liszt*, Bourges: Ediciones Seuil.
 Roy, J. (1994). *Le groupe des Six*. París: Col. Solfèges, Ediciones Seuil.
 Stricker, R. (1996). *Les mélodies de Duparc*. Mayena: Ediciones Actes Sud.

El profesor presentará a los alumnos el primer día de curso colectivo los materiales que servirán de base al trabajo semestral.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Fauquet, M. (2003). *Dictionnaire de la musique en France au XIXème siècle*. París: Fayard.
 La Biblioteca Cuicamatini de la ENM será la principal fuente de consulta de documentación
The new Grove Dictionary of Music and Musicians, Second edition (2001). Nueva York, Londres:
 Editado por Stanley Sadie, Mcmillan Publishers.
 Vignal, M. (1996). *Dictionnaire de la musique – In Extenso*, Poitiers: Larousse.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: (INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

Acceso en línea a bibliotecas de música en Europa, Estados Unidos y Canadá
 Acceso en línea al acervo de música, libros, grabaciones y material videográfico de la
 Acceso en línea al Diccionario de Música GROVE
 Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamatini
 Biblioteca Cuicamatini

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Maestría en Música
 Perfil específico:

1. Cantante o pianista con experiencia interpretativa y pedagógica en repertorio vocal, especialmente en la interpretación de la *mélodie*.
2. Dominio del francés oral y escrito.
3. Conocimiento de fonética del francés.
4. Conocimiento de la cultura francesa.