

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDEÚTICO EN MÚSICA
CANTO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Técnica y Repertorio Elemental de Canto I					
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 de seis semestres, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación vocal técnicamente solvente e informada del repertorio del cantante en este nivel. Dicho repertorio abarca obras para voz con acompañamiento, arias barrocas y canciones de concierto en español e italiano, 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, y debe incluir indiscutiblemente música mexicana.

N° DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el/la alumno(a):	UNIDADES DIDÁCTICAS
	Conocerá los elementos anatómicos y fisiológicos que constituyen su aparato vocal, así como la higiene, los cuidados y ejercicios básicos para su buen funcionamiento	I. Aparato vocal <ul style="list-style-type: none"> • Anatomía y fisiología del aparato vocal • Higiene • Alimentación • Cuidados básicos del cuerpo en general y en particular del sistema respiratorio
	Desarrollará técnicas y rutinas básicas de aprendizaje	II. 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	III. 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 e italiano (se recomienda el uso de arias barrocas y piezas sencillas en español e italiano, de preferencia tonales, con uso de registro central y extensión no mayor de una décima)
	Desarrollará habilidades técnicas básicas para la ejecución vocal	IV. Habilidades técnicas del instrumento vocal Destreza vocal <ul style="list-style-type: none"> • Emisión • Afinación • Articulación • Regularidad • Flexibilidad • Velocidad (agilidad, coloraturas, pasajes lentos) Ergonomía de la ejecución

		<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 • 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
	Desarrollará habilidades relativas al control del tiempo musical	<p>V. 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>VI. Enunciación y control del sonido</p> <p>Sonido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyección • <i>Tenuto</i> • <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: <i>messa di voce</i>, <i>fortepianos</i>, <i>mf</i>, <i>piano</i>, <i>forte</i>, <i>crescendo</i> y <i>diminuendo</i>

		<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>VII. Creatividad y expresividad interpretativas</p> <p>Expresión musical Empleo musicalmente efectivo y estilísticamente apropiado de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fraseo • 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>VIII. Manejo escénico y presentación pública</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expresión corporal: concordancia entre la expresión corporal y el gesto musical • 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>El repertorio del semestre incluirá arias barrocas y canciones de concierto en español e italiano, así como, estudios técnicos y estilísticos, y manuales de escalas y arpeggios.</p> <p>Una vez determinado el repertorio de estudio del semestre, éste se considera obligatorio para el alumno.</p> <p>Aprile, G. <i>36 esercizi per la vocalizzazione</i> □</p> <p>Bordogni, G. M. <i>3 esercizi e 12 nuovi vocalizzi</i> op. 8 □</p> <p>Bordogni, G. M. <i>24 nuovi vocalizzi</i> □</p> <p>Concone, P. G. <i>50 lezioni</i> op. 9 □P.</p> <p>Concone, G. <i>25 lezioni o vocalizzi</i> op. 10 □P.</p> <p>Concone, G. <i>15 vocalizzi</i> op. 12</p> <p>Concone, P. G. <i>40 lezioni per basso o baritono</i> op. 17 □</p> <p>Lablache, L. <i>12 vocalizzi per soprano o tenore</i> □</p> <p>Marchesi, M. <i>24 vocalizzi per soprano o mezzosoprano</i> op. 2 □</p>

Marchesi, M. *24 vocalizzi per soprano* op. 6 □
Marchesi, M. *30 vocalizzi per mezzosoprano* op. 21 □
Marchesi, M. *Metodo di Canto, II parte* □
Nava, G. *6 solfeggi per voce di basso e baritono* □
Nava, G. *14 vocalizzi per voce di basso* op. 12 □
Panofka, H. *24 vocalizzi* op. 81 □
Panofka, H. *24 vocalizzi* op. 85 □
Panseron, A. *12 esercizi e studi per soprano o tenore* □
Ricci, V. *L'antica scuola italiana di canto – Raccolta di solfeggi* □
Rossini, G. *Solfeggi per rendere la voce agile* □
Seidler, G. *L'arte del cantare* □
Sieber, F. *10 vocalizzi* op. 44 per soprano □
Tosti, F. P. *25 solfeggi* □
Tresca S., *10 vocalizzi per basso*
Vaccai, Nicola. *Metodo pratico di canto italiano per camera*,
García, Manuel. *Tratado completo del arte del canto*.

Obras de compositores tales como:

Enrique Granados, Miguel Lerdo de Tejada, Melesio Morales, Mario Talavera, Manuel Esperón, Tata Nacho, María Greever, Manuel León Mariscal, Alfonso de Elías, Jorge del Moral, Manuel M. Ponce, Obradors, Carlos Guastavino, etc.
Stradella, Scarlatti, Vivaldi, Gluck, Mozart, Beethoven, Tartini, Tosti, Puccini (canciones), Verdi (canciones).
Falconieri, Sarti, Durante, Manzia, Pietragrua etc.
Bergerettes francesas, barrocas francesas
Ponce
Guastavino
24 italian songs, compositores varios, Schirmer's

MATERIAL PARA EXAMEN

Debe seleccionarse del material que se trabajó en el semestre.

BIBLIOGRAFÍA

García, M. (1985). *Traité complet de l'art du chant*. Paris: Minkoff.
Husson, Raoul, (1962). *Physiologie de la phonation*. Paris: Masson.
Adler, K. (1967). *Phonetics and diction in singing, Italian, French, Spanish, German*. Minnesota: University of Minnesota, Minnesota Archive Editions.

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, con especialidad en canto clásico.