

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Humanidades
Licenciatura en Artes Teatrales

Guía pedagógica:

TEATRO MUSICAL : ÓPERA

Elaboró: Mtra. Marina Vladimirovna Romanova Shishparynko Fecha: junio de 2018

Fecha de
aprobación

H. Consejo académico

09 JUL 2018

H. Consejo de Gobierno

09 JUL 2018

Índice

	Pág.
I. Datos de identificación	4
II. Presentación de la guía pedagógica	5
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular	7
IV. Objetivos de la formación profesional	7
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje	8
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización	8
VII. Acervo bibliográfico	15
VIII. Mapa curricular	17

I. Datos de identificación

Espacio educativo donde se imparte **Facultad de Humanidades**

Licenciatura **Licenciatura en Artes Teatrales**

Unidad de aprendizaje **Teatro musical : ópera** Clave **LTT 706**

Carga académica

Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos

Período escolar en que se ubica **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7x** **8** **9**

Seriación **Teatro musical :Broadway** **Ninguna**

UA Antecedente UA Consecuente

Tipo de Unidad de Aprendizaje

Curso Curso taller

Seminario Taller

Laboratorio Práctica profesional

Otro tipo (especificar)

Modalidad educativa

Escolarizada. Sistema rígido No escolarizada. Sistema virtual

Escolarizada. Sistema flexible No escolarizada. Sistema a distancia

No escolarizada. Sistema abierto Mixta (especificar)

Formación común

Licenciado en Historia 2015 Licenciado en Ciencias de la Información Documental 2015

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas 2015 Licenciado en Filosofía 2015

Formación equivalente

Licenciatura en Ciencias de la Información Documental 2015

Licenciatura en Historia 2015

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas 2015

Licenciatura en Filosofía 2015

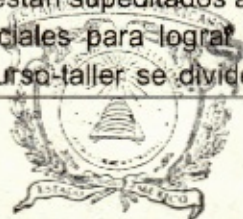
II. Presentación de la guía pedagógica

1. Dentro del Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el artículo 87, la guía pedagógica es un documento que complementa al programa de estudios y que no tiene carácter normativo. Proporcionará recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al personal académico para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos.

La guía pedagógica es un referente para el personal académico que desempeña docencia, tutoría o asesoría académicas, o desarrolle materiales y medios para la enseñanza y el aprendizaje, este último busca en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje.

La Unidad de Aprendizaje *Tatro musical: Ópera* pertenece al área disciplinaria *Ortofónico-musical*, cuyo objetivo primordial es: **manejar eficazmente la voz, aplicando distintas técnicas (modulación, impostación, entonación, ritmo, etc.) para el control óptimo de la voz hablada y cantada, así como afinando su capacidad auditiva, caracterizando voces diferentes a la propia, control y expansión del aparato respiratorio vocal de todos los estilos artísticos**. En este contexto el objetivo de la dicha UA es más específico y es el siguiente: **distinguir el fenómeno dramático musical más complejo, la ópera, a través de la interpretación de escenas o pequeñas obras completas de este género teatral musical, para ampliar los horizontes estéticos y artísticos, así como el conocimiento de las técnicas vocales necesarias para su realización.**

La voz es parte fundamental del material creativo del actor y como tal debe ser trabajada en profundidad. A la luz de los conocimientos actuales, el programa de educación vocal se dirige a lograr el dominio de competencias propias de la profesión, al propiciar la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores mediante el proceso educacional. Se base en el conocimiento de la construcción y funcionamiento de su órgano vocal, del mecanismo vocal de la respiración, de la emisión y colocación de la voz, así como de las condiciones favorables para proyectar el sonido; considerándose la profilaxis de la voz como un aspecto fundamental. En la educación vocal, el encuentro y la identificación con la propia voz realizados de manera profunda obligan a una revisión de los hábitos y a crear una conexión con la interioridad que indefectiblemente se convertirá en una reflexión sobre uno mismo. La actitud con la que entramos en clase (actitud mental y corporal) es básica para recibir una respuesta por parte de los alumnos y para que nuestro instrumento sonoro (nosotros) esté en las mejores condiciones posibles para emitir un sonido sano. Las clases son eminentemente prácticas, en las que los aspectos informativos y teóricos están supeditados a esta praxis. Planificar el trabajo a realizar es una de las tareas esenciales para lograr los objetivos de este unidad de aprendizaje. El contenido de este curso-taller se divide en tres partes: 1. Dramaturgia

musical ; 2. Técnica del canto lírico, y 3. Herramientas de la creación interpretativa para obras dramático musicales. A su vez cada una de estas estructuras organizan su contenido en subtemas. La elección temática se base en la aplicación de metodologías contemporáneas artísticas de entrenamiento vocal para actor teatral ,donde se establecen tres tipos de entrenamiento fundamentales : mental, musical y vocal , lo que permite abordar la diversidad de aspectos del estudio .

Planeación de la secuencia didáctica para este curso considera tres tipos de actividades :1. de apertura –presentación de los conceptos fundamentales de la dramaturgia musical ,2.de desarrollo – aplicación de la técnica de canto lírico en el proceso de creación interpretativa de las obras dramático musicales , y 3. de cierre –presentación pública que permite evidenciar una síntesis del aprendizaje desarrollado. Durante el desarrollo de este UA , los elementos educativos ,como "aprendizaje" y "evaluación" van estrechamente unidos : la posibilidad de detectar alguna dificultad en aprendizaje permite reorganizar el avance de una secuencia ; al mismo tiempo los trabajos y tareas que el alumno realiza constituyen elementos de evaluación.

Sobre la metodología Metodologías hay muchas ,casi tantas como profesores y ,evidentemente , la mayoría son buenas (ver el apartado de acervo bibliográfico).

Los aspectos metodológicos que se consideran fundamentales para este curso son los siguientes : 1. Todos poseemos una misma estructura anatómica y por lo tanto todos podemos aprender a coordinar el cuerpo y la mente para cantar . 2. El cuerpo es el instrumento que utilizamos para emitir el sonido . Tomar conciencia de las partes implicadas en la fonación y las partes donde existe un bloqueo (exceso de tensión) facilitará el trabajo vocal posterior. Saber utilizar los recursos corporales y saber encontrar una buena actitud corporal facilitarán el mayor aprovechamiento de nuestro instrumento y el sonido que produce : la voz.

3. La voz no es más que aire espirado. Ser consciente del acto respiratorio, sentir la diferencia entre una respiración que nos dificulta o facilita el control del sonido y practicar el control de la espiración son el inicio para llegar a un automatismo respiratorio que permita una emisión del sonido fluida y sin esfuerzo . 4. La proyección ,la potencia, la extensión , la modulación , la increíble paleta de matices que puede llegar a tener nuestro instrumento vocal , son algunos de los contenidos que pueden trabajarse. Para los alumnos ,estos contenidos no son difíciles de entender, lo difícil es llevarlos a la práctica. 5. Es básico tener unas nociones mínimas del instrumento sobre el cual trabajamos (su sistema fonador) ,pero sin perder de vista que el principal objetivo de una educación vocal es llegar a ser buenos usuarios del instrumento y no unos expertos de su funcionamiento interno . 6. Es importante conocer las variables internas y externas que pueden repercutir en la salud vocal . También es importante conocer cuáles son los profesionales de la salud vocal y qué pueden aportarnos cada uno de ellos .

El entrenamiento vocal es un entrenamiento musical, por lo que es indispensable cuidar minuciosamente el dominio de lectoescritura musical . Este conocimiento permitirá al alumno ser completamente autónomo, estudiar rápido y afrontar retos profesionales de

manera competente . Un amplio conocimiento del fenómeno musical ayuda al alumno ser más creativo y desarrollar un lenguaje propio sin necesidad de copiar a otros artistas. Es donde se utilizarán los métodos de pedagogía musical ,como: Método Orf , Método Kodaly , Método Dalcroze , Método Kabalevsky, los métodos de Jaques Chapuis, Pierre van Hawe ,Cesar Tort entre otros .

Las actividades de enseñanza –aprendizaje de esta unidad se desarrollarán en un salón de clase amplio acondicionado acusticamente y en los auditorios de la Licenciatura . Recursos destinados para el aprendizaje de los contenidos son: piano, equipo fonográfico , computadora, partituras , espejo ,atril.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular

Núcleo de formación:	Integral
Área Curricular:	Ortofónico musical
Carácter de la UA:	Obligatorio

IV. Objetivos de la formación profesional.

Objetivos del programa educativo:

- Ejercitar las capacidades corporales, ortofónico – musicales,estéticas,expresivas.
- Analizar las distintas dramaturgias y teorías teatrales en su contexto social y cultural
- Dotar al alumno de herramientas teórico-metodológicas con el fin de vincular la investigación y docencia con su actividad profesional
- Relacionar estrategias de promoción,difusión y gestión de proyectos teatrales con su formación actoral.

Objetivos del núcleo de formación:

Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo de conocimientos donde se inserta la profesión.

Objetivos del área curricular o disciplinaria:

Manejar eficazmente la voz aplicando distintas técnicas (modulación, impostación, entonación, ritmo, etc.) para el control óptimo de la voz hablada y cantada, así como afinando su capacidad auditiva, caracterizando voces

diferentes a la propia, control y expansión del aparato respiratorio vocal de todos los estilos artísticos

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.

Distinguir el fenómeno dramático musical más complejo ,la ópera ,a través de la interpretación de escenas o pequeñas obras completas de este género teatral musical ,para ampliar los horizontes estéticos y artísticos ,así como el conocimiento de las técnicas vocales necesarias para su realización.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.

Unidad 1. Unidad 1 .Dramaturgia musical		
Objetivo: conocer los elementos fundamentales de la ópera y sus funciones		
Contenidos: 1.1 opera cómo una forma cíclica de gran complejidad 1.2 ópera cómo un megaciclo : los principios de identidad y contraste; situaciones repetitivas y repeticiones musicales ; enlazamiento distanciado 1.3 sistema de leit -tema , leit -motiv ,leit -genero y leit -timbre en opera		
Métodos, estrategias y recursos educativos Se trabaja el aumento de la capacidad perceptiva auditiva visual ,lo que permite un desarrollo de destrezas analítico musicales. Primeramente se da a conocer el contenido de cada subtema en forma audiovisual, y en base de lo percibido se realiza un analisis grupal de los parametros dramaturgicos formativos y los conceptos especificos estructurales de una ópera. Se diseña un patrón para describir el fenomeno dramaturgico musical (en un rango mu general)y posteriormente cada uno de los alumnos realice su analisis estructural de dada forma operística.		
Actividades de enseñanza y de aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> Se organiza video mostración del material didáctico preparado por el maestro sobre la estructura general de una ópera , donde se dan a conoser la complejidad de sus principios formativos 	<ul style="list-style-type: none"> Se establecen los parametros para analíticos para realizar la descripción de dramaturgia musical de una opera 	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza una descripción analítica de la dramaturgia de una opera

en los contexto dramático musical,		
1 hora por alumno (semestral)	1 hora por alumno (semestral)	1 hora por alumno (semestral)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios	Recursos	
SALON DE CLASE ,AUDITORIOS DE LA LICENCIATURA	PIANO , EQUIPO FONOGRÁFICO, COMPUTADORA , PIZARRÓN , ESPEJO GRANDE , ATRILES ,PARTITURAS	

Unidad 2. Técnica del canto lírico

Objetivo: Poner en práctica los conocimientos acerca de la técnica vocal "canto lírico"

- Contenidos:**
- 2.1. la respiración y la energía diafragmática
 - 2.2 la respiración y la postura
 - 2.3 las cavidades de resonancia supraglóticas
 - 2.4 la articulación, memoria muscular de la articulación del texto
 - 2.5 concepto de relajación activa
 - 2.6 la voz y el espacio

Métodos, estrategias y recursos educativos

Ópera es sinónimo de canto lírico, que es la forma vocal físicamente más exigente: se exige una voz atractiva, un ámbito de tesitura mínimo de dos octavs, un volumen sonoro importante que pueda superar la barrera de la orquesta sin ayudas electroacústicas, y, cada vez más, un dominio escénico sin olvidar que el texto cantado ha de ser entendido por el espectador. En la actualidad es imprescindible que un cantante lírico tenga un buen dominio escénico. En otros tiempos se juzgan casi exclusivamente el instrumento vocal, pero ahora al cantante se le exigen recursos teatrales: analizar, profundizar y ser capaz de transmitir las emociones de los personajes que se vaya a interpretar. La técnica vocal es la utilización consciente de todos los recursos de que dispone el cuerpo humano para reproducir una voz cantada bella, extensa, con volumen suficiente, ductilidad, buena dicción y dominio en toda la extensión vocal. En la enseñanza vocal no se puede aplicar un método pedagógico como un patrón estandar: estamos ante una persona, con una configuración física y psíquica propia y única y tenemos que adaptar las propias ideas del canto a las posibilidades de esa persona. La percepción de los órganos profundos de nuestro cuerpo se llama *propiocepción*. En la pedagogía del canto es frecuente utilizar imágenes para que el alumno visualice lo que ha de hacer con su cuerpo para conseguir una emisión determinada de la voz. Como la propiocepción no siempre nos permite el control de órganos internos, a menudo resulta

eficaz la utilización de los imágrnes que nos representan lo que pretendemos que haga el alumno con su cuerpo,pero que le ayudan a conseguir el objetivo propuesto por el maestro,poniendo su cuerpo en una disposición adecuada que le permita cantar correctamente desde el punto de vista de la ergofonación. Hoy hay muchos métodos útiles para desarrollo vocal:desde el de Mathias Alexander a la bioenergética,el método Jacobson, la polaridad,el Cos-Art,el yoga y otros para encontrar el equilibrio y la fuerza para dominar la voz.

Actividades de enseñanza y de aprendizaje

Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> • Alineación de una postura correcta y el tóno muscular adecuado. • Encontrar en práctica la forma de la respiración más idónea para el canto : al inspirar abrimos la zona intercostal y relajamos la pared abdominal,el diafragma baja y el aire entra cómodamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo de la resonancia vocal : la apertura de la boca desde la articulación mandibular, la generación del espacio interno y una posición redondeada de la boca, la estimulación de los resonadores faciales y la creación de sensaciones propioceptivas. • Comprobar quecada fosa nasal puede actuar como cavidad de resonancia independiente • Experimentar acciones de elevación del velo del paladar (se tose, se silba o se sopla) • La jercitación de articulación • Determinación del rango vocal y tesitura • El trabajo de la mezcla de registros 	<ul style="list-style-type: none"> • Los ejercicios de la afinación: sacar canciones de oído, secuencias aleatorias, tetracordos • Vincular la relajación a la acción • Uso de una imagen mental para adaptarse al espacio en que estamos trabajando,especial mente en el teatro

1 hora por alumno (semestral)	2 horas por alumno (semestral)	2 horas por alumno (semestral)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios		Recursos
SALÓN DE CLASE, AUDITORIOS DE LA LICENCIATURA		PIANO , EQUIPO FONOGRAFICO, COMPUTADORA , PIZARRÓN , ESPEJO GRANDE , ATRILES ,PARTITURAS

Unidad 3. Herramientas de la creación interpretativa para obras dramático musicales

Objetivo: conocer en práctica el proceso de creación interpretativa de los personajes dentro del género operístico

- Contenidos:**
- 3.1 la problemática de la síntesis de los textos literario y musical
 - 3.2 dominio de la voz en la expresividad
 - 3.2.1 la voz y las emociones
 - 3.2.2 la voz y el texto : la puntuación literaria y musical
 - 3.2.3 el ritmo del texto
 - 3.2.4 la voz y los estilos
 - 3.2.5 la voz y el gesto
 - 3.3 el contenido de texto musical
 - 3.3.1 ensambles vocales :ensambles-diálogos,ensambles-escenas, ensambles – finales
 - 3.3.2 cantar como solista
 - 3.3.3 la afinación
 - 3.3.4 el fraseo
 - 3.3.5 la memoria
 - 3.3.6 la resistencia vocal
 - 3.4 la actuación
 - 3.4.1 control mental
 - 3.4.2 control musical
 - 3.4.3 control vocal
 - 3.4.4 miedo escénico

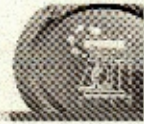
Métodos, estrategias y recursos educativos

Se elabora el diseño interpretativo de la obra elegida que subordine todos los elementos de los trabajos técnico y expresivo ,cómo:lectura expresiva hablada de los dibujos rítmicos de los recitativos,pulsación unida del metro desarrollando el sentido del ritmo común, búsqueda de la colocacion vocal beneficiaria a traves del canto con apoyo del piano,trabajo del contenido musical y literario de texto por separado , las formas vocales: "duo, trio, cuarteto, quinteto, etc",los medios expresivos vocales y actorales para interpretacion de los ensambles vocales, las estrategias interpretativas para realizacion artistica de diferentes tipos de ensambles vocales. Igual que todo el trabajo de dirección y producción escénica.

Actividades de enseñanza y de aprendizaje

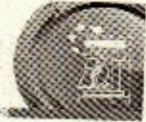
Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> • analisis teorico-practico del texto musical y verbal de la obra • determinar la función de cada parte vocal en particular 	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar el contenido melodico,ritmico, extensión vocal,dinamica,dramatica del texto musical de la obra estudiada • Diferenciar entre las estructuras horizontal y vertical de los ensambles vocales • Analizar el contenido del texto literario,definir las dificultades técnicas de pronunciacon,igual que las expresivas dramaticas • Realizar rutinas del entrenamiento vocal en forma independiente del profesor en base de lo aprendido 	<ul style="list-style-type: none"> • Participar activamente en el trabajo individual y de grupo. • Ensayos generales de las obras o escenas completas de ópera estudiada • Presentación final ante el público en un foro teatral de la Licenciatura

	<p>durante el clase.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de los <i>recitativos</i> "secco", "acompañato" y ensambles basados en la consecuencia de réplicas de los participantes. • Realización instrumental(piano) del contenido musical de la parte correspondiente (como mínimo) • Superación de las dificultades técnicas de dicción y pronunciación • Movilización y concentración interpretativa y psicológica. • Máxima perfección rítmica, no solamente de la parte vocal que corresponda en ese momento, sino poder seguir la réplica de los otros integrantes. • Afinación y colocación en la ejecución de la línea melódica vocal • Sensibilidad y 	
--	--	--

	flexibilidad en el manejo de la voz	
2 horas por alumno (semestral)	4 horas por alumno (semestral)	2 horas por alumno (semestral)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios		Recursos
SALON DE CLASE ,AUDITORIOS DE LA LICENCIATURA ,FOROS TEATRALES DE LA LICENCIATURA		PIANO , EQUIPO FONOGRAFICO, COMPUTADORA , PIZARRÓN , ESPEJO GRANDE , ATRILES ,PARTITURAS

VII. Acervo bibliográfico

Básico:

ALCHEVSKY G.(2014) *Tablas de respiración vocal y su aplicación al desarrollo de las cualidades básicas de la voz* . Editorial "Music Planet", San Petersburgo-Moscú.

BAÑUELAS R. (2001) *El canto .Técnica de la voz y arte de la interpretación*. Editorial Trillas ,S. A. De C. V. , México

BUSTOS SÁNCHEZ I. (2014) *La voz .La técnica y la expresión* . Editorial "Paidotribo" , Barcelona, España, 2ª edición revisada y ampliada.

GIORDANELLI,Mauricio (2011) "*La música en la educación,herramienta fundamental para la formación integral*",revista Astrolabio

GLINKA M .I.(2012) *Ejercicios para desarrollo vocal (escuela de canto para soprano)*. Editorial "Music Planet" , segunda edición, San Petersburgo-Moscú

MOROZOV V. P. (2008) *Art of resonance singing. Basis of resonante theory and technique*. Editorial "Arte y Ciencia", Moscú .

PAZO QUINTANA T. (2014) *El arte de educar el habla y la voz*. Editorial " Paso de gato " ,México

VAN DEN HOOGEN ECKHARDT (2011) *El ABC de la ópera . Todo lo que hay que saber* .Editorial "Taurus" del Grupo Santillana , México

VARLAMOV A . E.(2012) *Escuela completa de canto* .Editorial "Music Planet" San Petersburgo-Moscú

VIARDO P.(2013) *Ejercicios para la voz femenina. La hora de entrenamiento* . Editorial "Music Planet", San Petersburgo-Moscú

VILLAGAR I. (2015) *Guía práctica para cantar(conoce las posibilidades de tu voz y cómo desarrollarlas)* . Redbook Ediciones ,Barcelona , España.

Partituras:

MOZART, W. A. *Cosi fan tutti,Bastien i Bastienna , Las bodas de Figaro,Don Giovanni , La flauta mágica* Editorial Dover o Schirmer Nueva York, Estados Unidos de América

VERDI, G. *La Traviata, Rigoletto, El trovador*. Editorial Dover o Schirmer, Nueva York, Estados Unidos de América

TCHAIKOVSKY P. I. (2010) *Arias y duos de las óperas (compilación Sergeev B.)*. Editorial "Unión Artística", San Petersburgo.

Complementario:

CHÉREAU P. (2011) *Suponiendo que la ópera sea teatro*. Editorial ALBA, Barcelona, España.

GIORDANELLI, Mauricio (2011) "*La música en la educación, herramienta fundamental para la formación integral*", revista Astrolabio

MARQUART L. (2006) *The Right Way to sing*. Editorial Elliot, Inglaterra.

<https://youtu.be/uWBzP9Fuzf4>

<https://youtu.be/vxe8F3qqNf0>

<https://youtu.be/rNDzmvwJeY>

<https://youtu.be/dyZHI-yVESQ>

<https://youtu.be/Gp11bweiOA8>

<https://youtu.be/ZtUrnFTnnro>

