

Pleca

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

Guía pedagógica:

CANCIÓN MEXICANA Y LATINOAMERICANA : SIGLO XX

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

Fecha de
aprobación

H. Consejo académico

H. Consejo de Gobierno

09 JUL 2018

09 JUL 2018

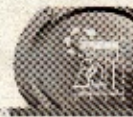
Pleca

UAEM | Universidad Autónoma
del Estado de México

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Artes Teatrales
Reestructuración, 2015

Índice

	Pág.
I. Datos de identificación	4
II. Presentación de la guía pedagógica	6
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular	8
IV. Objetivos de la formación profesional	8
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje	9
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización	9
VII. Acervo bibliográfico	15
VIII. Mapa curricular	18

I. Datos de identificación

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

Licenciatura **Licenciatura en Artes Teatrales**

Unidad de aprendizaje **Canción mexicana y latinoamericana :siglo XX** Clave **LTT 503**

Carga académica **0** **1** **1** **1**

Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos

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

Seriación **Canción del Romanticismo** **Teatro musical:Broadway**

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

UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Artes Teatrales
Reestructuración, 2015

Licenciatura en Filosofía 2015

II. Presentación de la guía pedagógica

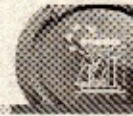
Dentro del Reglamento de Estudios Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el artículo 87, la guía pedagógica es un documento que complementa al programa de estudios y que no tiene carácter normativo. Proporcionará recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje. 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 *Canción mexicana y latinoamericana ; siglo XX* 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 la riqueza melódica y rítmica latinoamericana, a través de la interpretación del canto, para dominar las especificidades de la expresividad musical latina, como un elemento de idiosincrasia.***

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. diferentes emisiones de la voz (impostada y natural), dualidad lírico – moderna; 2. historia de la canción mexicana y latinoamericana en el siglo XX y su repertorio, y 3. proceso interpretativo de la canción mexicana y latinoamericana del siglo XX. 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 vocalización moderna ,2.de desarrollo –estudio interpretativo –analítico de las canciones del repertorio latinoamericano 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

Kódaly , 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 ,atrilés.

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

Núcleo de formación:	Sustantivo
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 la riqueza melódica y rítmica latinoamericana, a través de la interpretación del canto, para dominar las especificidades de la expresividad musical latina, como un elemento de idiosincrasia.

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

Unidad 1. . Diferentes emisiones de la voz (impostada y natural) ,dualidad lírico – moderna		
Objetivo: Consolidar un timbre de voz personalizado para la interpretación de la canción mexicana y latinoamericana		
Contenidos: 1.1 Fisiología de la voz 1.2.Necesidades de la impostación de la voz 1.3. La voz natural o libre 1.4. Sintonización de la emisión vocal y técnicas adecuadas para el repertorio de canción mexicana y latinoamericana del siglo XXI		
Métodos, estrategias y recursos educativos		
Se diseñe el entrenamiento vocal para conseguir un buen dominio de la voz al interpretar el repertorio de canción mexicana y latinoamericana. Se trabaja la esquema corporal vocal , pero se emplean de manera diferente los espacios de resonancia y se utilizan muchos más efectos vocales porque lo que se prima es la expresividad . Los efectos vocales (<i>twang ,belting,vocal fry, sonido aireado, nasalidad , ataques guturales ,etc.</i>) se puede ejecutar de una manera saludable por los menores volúmenes de voz gracias a la amplificación. Cada voz es única y cada persona posee unas características físicas y psicológicas que determinan un desarrollo vocal y musical,y por ello el diseño del plan de trabajo es personalizado . Se trabaja de manera ordenada cada uno de los principios de la fonación: postura,respiración,emisión o coordinación fonorespiratoria,resonancia,afinación,articulación,registros y vibrato. El plan de entrenamiento es de enfoque holístico que permite al alumno ir mejorando y fortaleciendo su sistema fonatorio.		
Actividades de enseñanza y de aprendizaje		
Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> Se organiza video demostración del material didáctico preparado por el maestro sobre las cualidades del sonido y el aparato 	Realización de la rutina de entrenamiento vocal diseñado : Ejercicios de alineación corporal y	Todos los componentes del entrenamiento vocal diseñado se encuentran en dominio ; empieza el proceso de su explotación total .

<p>fonador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza una revisión del esquema corporal vocal: postura corporal, respiración, emisión, resonancia y articulación. • Se diseña el plan de entrenamiento vocal personalizado 	<p>estabilidad de pie y sentado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de respiración • Ejercicios de coordinación fono-respiratoria y ataque del sonido • La apertura de la boca y la altura de la emisión • Ejercicios del sonido interno • Ejercicios de sonido nasal • Ejercicios de articulación 	
1 hora por alumno (semestral)	1 hora por alumno (semestral)	2 horas por alumno (semestral)
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)		
Escenarios		Recursos
SALON DE CLASE ACONDICIONADO ACUSTICAMENTE		PIANO ,ESPEJO, COMPUTADORA, VIDEO PROYECTOR ,ATRILES, CUADERNOS DE EJERCICIOS

<p>Unidad 2. . Historia de la canción mexicana y latinoamericana en el siglo XX y su repertorio</p> <p>Objetivo: Conocer las etapas históricas y sus características estilísticas de la canción mexicana y latinoamericana del siglo XX a través de la interpretación del repertorio correspondiente a cada una de las etapas (mínimo cinco canciones)</p> <p>Contenidos: 2.1. Canción ranchera de los principios del siglo XX . 2.2. Canciones cinematográficas del periodo de los años 30's a los 50's . ; actores –cantantes de la época . 2.3. Boleros y tangos populares del periodo de los años 50's a 70's y sus grandes interpretes 2.4. Canciones populares de los 80's y 90's y sus famosas interpretes .</p>
--

2.5. Estilos básicos históricos de la canción latinoamericana :

2.5.1. Tango Argentino

2.5.2. Samba Brasileña

2.5.3. Salsa Cubana

Métodos, estrategias y recursos educativos

Se trabaja el aumento de la capacidad perceptiva auditiva, lo que permite un desarrollo de otras destrezas musicales. Primeramente se da a conocer el contenido de cada subtema en forma auditiva y visual, en base de lo escuchado se realiza la elección del repertorio individual tomando en cuenta los conceptos de rango y tesitura de la canción. Después de la entrega de las partituras inicia el proceso de análisis estilístico-interpretativo que permite diseñar adecuadamente las sesiones de entrenamiento interpretativo.

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 historia de la canción mexicana y latinoamericana del siglo XX Se imparten las partituras del repertorio elegido para cada alumno de manera individual 	<ul style="list-style-type: none"> La escucha consciente y el análisis La percepción auditiva de los parametros musicales: ritmo, melodía , armonía La percepción auditiva de los parametros del sonido: altura, intensidad, timbre y duración Valorar las cualidades vocales: afinación, vibrato, dicción, fraseo, etc. Analizar las formas musicales : qué partes tienen las obras musicales(introducción, estribillos, estrofas, solos instrumentales, etc). 	<ul style="list-style-type: none"> Realización de análisis de las obras a interpretar : los parametros del sonido, la comprensión holística e la música, las características vocales , la forma musical y los textos Sobre la partitura de canción se anota todo aquello que se haya escuchado, se añaden dificultades técnicas e interpretativas que se encuentren Se diseñan adecuadamente las sesiones de entrenamiento interpretativo
<p>1 hora por alumno (semestral)</p>	<p>1 hora por alumno (semestral)</p>	<p>2 horas por alumno (semestral)</p>

Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)

Escenarios	Recursos
Salon de clase acondicionado acusticamente, sala de video.	Piano, cuaderno pautado, proyector , computadora, partituras , equipo audiovisual ,atril

Unidad 3. . Proceso interpretativo de la canción mexicana y latinoamericana del siglo XX

Objetivo: Conocer las características específicas del proceso interpretativo sobre el repertorio formado por canciones mexicanas y latinoamericanas del siglo XX.

- Contenidos:**
- 3.1 la síntesis de los textos literario y musical a través de compleja actividad corporal
 - 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 del texto musical
 - 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 articulación
 - 3.3.6 proyección vocal amplificada (trabajo con micrófono)
 - 3.4 la actuación en escenario
 - 3.4.1 control mental
 - 3.4.2 control musical
 - 3.4.3 control vocal
 - 3.4.4 el movimiento escénico

Métodos, estrategias y recursos educativos

Se realiza un estudio musical de la canción elegida y analizada .No es preciso estudiar toda la canción en una misma sesión: se recomienda seguir los pasos y pararse cuando se siente el primer síntoma de cansancio o desconcentración. Primeramente se buscan puntos culminantes : aquellos versos que cuenten la parte mas importante de la historia. Luego los momentos musicalmente culminantes: notas largas, fuertes, agudas, etc... Encontrar una correspondencia entre ambos aspecto: literario y musical. Ensayar con piano .Apuntar en la partitura los sitios donde se presentan dificultades. Trabajar diferentes tipos de memoria : memoria auditiva, memoria muscular, memoria emocional, memoria visual, memoria cinestésica. Grabar y escuchar su voz desde una perspectiva objetiva, sabiendo valorar los parametros musicales y

vocales que se deben trabajar.

Actividades de enseñanza y de aprendizaje

Inicio	Desarrollo	Cierre
<ul style="list-style-type: none"> Se realiza estudio musical de la canción : ritmo, melodía (solfeando), unión ritmo y letra pronunciando el texto sobre el ritmo de la canción, empleando la voz hablada, fraseo estudiando cada frase por separado uniendo la melodía, ritmo y texto. 	<ul style="list-style-type: none"> Se memoriza la canción estudiada. <ul style="list-style-type: none"> - memoria auditiva: se trata de recordar la melodía, los acompañamientos, las partes de la canción, tocar la melodía de oído en el teclado. -memoria muscular: cerrar los ojos ,visualizar los movimientos y sensaciones fonatorias que se producen cuando cantas la canción -memoria emocional: cerrar los ojos ,visualizar y sentir las emociones que expresa la canción en el orden de aparición -memoria cinestética: estudiar asociando un movimiento a cada parte de la canción. Memorizar los desplazamientos que se harán en el escenario 	<ul style="list-style-type: none"> Grabar la canción aprendida, escuchar la propia voz desde una perspectiva objetiva con el fin de valorar los parametros que se debe trabajar. Presentación artística en el Auditorio interpretando todo repertorio aprendido frente al público
<p>4 horas por alumno (semestrales)</p>	<p>2 horas por alumno (semestrales)</p>	<p>2 horas por alumno (semestrales)</p>
<p>Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno)</p>		
<p>Escenarios</p>	<p>Recursos</p>	

UAEM

Universidad Autónoma
de Estado de México

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Artes Teatrales
Reestructuración, 2015

SALON DE CLASE, AUDITORIO O FORO TEATRAL	PIANO, EQUIPO FONOGRAFICO (MICROFONOS), ESPEJO, COMPUTADORA
---	---

FACULTAD DE HUMANIDADES

VII. Acervo bibliográfico

Básico:

- AUTORES VARIOS (1992) *Cancionero popular mexicano*. Ediciones Mexicanas de Música , México
- 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,Rusia
- BAGRUNOV ,V.(2010) *Abecedario del dominio vocal* . Editorial Kompozitor, San Petersburgo ,Rusia
- BAÑUELAS R. (2001) *El canto .Técnica de la voz y arte de la interpretación*. Editorial Trillas ,S. A. De C. V. , México
- BELETSKAYA , V.(2011) *La voz que viaja*. Editorial Kompozitor,San Petersburgo , Rusia
- BUSTOS SÁNCHEZ I. (2014) *La voz .La técnica y la expresión* . Editorial "Paidotribo" , Barcelona, España, 2ª edición revisada y ampliada.
- CABALLERO,C.(1998) *Cómo educar la voz hablada y cantada*. EDAMEX,decimasegunda edición , México
- ISAEVA , I. (2008) *Canto en escenario.Curso-exprés de desarrollo de las habilidades vocales*. Editorial Astrel, Moscú ,Rusia
- KARYAGINA ,A. (2012) *El arte vocal contemporáneo*. Editorial Kompozitor, San Petersburgo ,Rusia
- LYMAREVA ,T. (2011) *Interpretación de la música vocal* . Editorial Conservatorio de San Petersbyrgo, San Petersbyrgo , Rusia
- MANSION,M.(1988) *El estudio del canto*. Editorial Ricordi , Argentina
- MARQUART,L.(2009) *The Right Way to Sing* . Editorial Astrel, Moscú ,Rusia
- OCAMPO GUZMÁN ,A. (2013) *La libertad de la Voz Natural. El Método*

UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Artes Teatrales
Reestructuración, 2015

Linklater. Segunda edición , Editorial UNAM , México

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

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

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

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

Complementario:

ARETZ ,I. (2007) *América Latina en su música* . Décima edición, Editorial Siglo XXI ,México

LÓPEZ DE JESÚS ,L. (2003) *Encuentros sincopados .El caribe contemporáneo a través de sus prácticas musicales*.Editorial Siglo XXI , Quintana Roo, México

TELLO , A. (2010) *La música en México . Panorama del siglo XX*. Fondo de Cultura Económica , CONACULTA , México.

[https://imslp.org/wiki/2_Canciones_Mexicanas_\(Ponce,_Manuel\)](https://imslp.org/wiki/2_Canciones_Mexicanas_(Ponce,_Manuel))

[https://imslp.org/wiki/12_Canciones_mexicanas_\(Ponce,_Manuel\)](https://imslp.org/wiki/12_Canciones_mexicanas_(Ponce,_Manuel))

[https://imslp.org/wiki/5_Canciones_para_niños_y_2_canciones_profanas,_R.69_\(Revueltas,_Silvestre\)](https://imslp.org/wiki/5_Canciones_para_niños_y_2_canciones_profanas,_R.69_(Revueltas,_Silvestre))

[https://imslp.org/wiki/Amor_y_perfidia,_W135_\(Villa-Lobos,_Heitor\)](https://imslp.org/wiki/Amor_y_perfidia,_W135_(Villa-Lobos,_Heitor))

FACULTAD DE HUMANIDADES

UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

Facultad de Humanidades
Licenciatura en Artes Teatrales
Reestructuración, 2015

[https://imslp.org/wiki/Canções t%C3%ADpicas brasileiras, W158 \(Villa-Lobos, Heitor\)](https://imslp.org/wiki/Canções_t%C3%ADpicas_brasileiras,_W158_(Villa-Lobos,_Heitor))

<https://es.scribd.com/doc/272512243/Cinco-Canciones-Populares-Argentinas-ginastera>

