

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

HISTORIA DE LA ÓPERA I

<i>FORMATO DE PROGRAMA DE MATERIA o UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ARTÍCULO 24)</i>

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Centro Universitario

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO

Departamento

MÚSICA

Academia

CANTO

Nombre de la Unidad de Aprendizaje

HISTORIA DE LA ÓPERA I

Clave de materia	Horas de Teoría	Horas de Práctica	Total de horas	Valor en créditos
TH 174	40	0	40	5

Tipo de unidad Curso	Nivel en que se ubica Licenciatura
-------------------------	---------------------------------------

Área de Formación / Línea de Especialización

BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA

2. CARACTERIZACIÓN

Se pretende inculcar en el alumno los principios de la Historia formativa aplicada al mundo de la Ópera analizando e integrando los diferentes

factores como parte de una realidad en el contexto general del Arte. Aunque -por cuestiones tradicionales- se estudia la Ópera como un fenómeno de la cultura occidental, cuando se considere necesario y oportuno se incluyen elementos de otras culturas.

Presentación

En el programa se hace énfasis en el criterio de que en todo análisis histórico deben considerarse interpretaciones diversas derivadas de nuevos descubrimientos y métodos. Se aplican los principios de la historia formativa, evitando las prácticas que privilegian la memorización de fechas y nombres. En este sentido, se valora el legado histórico como un conjunto de valores que permitan a los estudiantes a identificarse con ellos por medio de un análisis crítico y constante.

Propósito (s) Principal (es)

Estimular en los estudiantes de música el interés por el arte operístico considerando el estudio de la Historia de la Ópera como un espectáculo vivo, aplicable a las realidades actuales.

3. UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidades Temáticas	Funciones clave del aprendizaje	Sub-funciones específicas del aprendizaje	Elementos de competencia
--------------------	---------------------------------	---	--------------------------

<p>A- Antecedentes y orígenes de la Ópera</p>	<p>Aa- El canto y la voz humana. Dicotomía palabra - música. Alejamiento de la música religiosa y surgimiento de la música cortesana de entretenimiento. El madrigal. La camerata florentina y el renacimiento de la música. Las primeras óperas</p>	<p>Aaa- Se explica el origen del canto como una manifestación del ser humano de expresarse reflejando la contradicción entre la palabra y la música -como medio de comunicación simbólica- y su aplicación en otros contextos musicales de interés en los alumnos. Analizar los recitativos por medio de los sonogramas de Monteverdi.</p>	<p>Aaaa- Comprender la evolución de toda manifestación humana como fenómenos que se repiten de manera cíclica. Analizar con criterios propios el privilegio de la palabra sobre la música y viceversa en el arte vocal. Aplicación del concepto de renacimiento en el arte y su aplicación en el entorno real y actual de los estudiantes.</p>
<p>B- Principales reformadores</p>	<p>Bb- Glück y la reforma de la ópera. Mozart y la revolución en los argumentos y concepción de las voces.</p>	<p>Bbb- Analizar las Obras musicales de Glück y enfatizar las reformas realizadas y su influencia. Destacar las principales características de las especies y timbres de las voces humanas.</p>	<p>Bbbb- Asimilar la necesidad de renovación en toda actividad humana. Valorar la importancia de la inclusión de personajes reales y humanos en las óperas.</p>

C- El bel canto	Cc- El bel canto y sus principales maestros: Bellini, Donizetti y Rossini.	Ccc- Se analizarán fragmentos de las principales óperas “belcantistas” destacando el papel de los intérpretes y los compositores. Análisis de las arias tipo cavatina. Características y función de los recitativos.	Cccc- Establecer, reconocer e identificar mediante ejemplos las principales características del bel canto. Analizar y discutir de forma crítica las consecuencias de su preponderancia - hasta nuestros días en el ámbito operístico mundial.
D- Los conservatorios musicales	Dd- Origen de los conservatorios como hospicios de niños y su transformación en centros de enseñanza musical con propósitos religiosos. Los castrati y su influencia en el canto y la ópera. Surgimiento del divismo.	Ddd- Analizar mediante una escucha crítica y sistémica las opiniones de los especialistas que han estudiado el fenómeno de los castrati. Analizar las grabaciones de A. Moreschi.	Dddd- Reconocer y ratificar los principios de tolerancia y diversidad de todo tipo. Los castrati y el transexualismo. Discusión de las teorías científicas que propugnan la modificación del ser humano y factores éticos inherentes. Valoración de las mujeres y su papel en las actividades artísticas. Discusión sobre posiciones individualistas en el arte. Discusión sobre el fenómeno toral de la consagración por el arte.

4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Se evitan las prácticas que, privilegiando la memorización de fechas y nombres, convierten el estudio de la Historia en una práctica tediosa e inútil. De esta forma, los alumnos participarán con sus opiniones críticas en cada una de las unidades temáticas, asociándolas con su formación musical y experiencias.

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se valora el interés y la comprensión de los alumnos en la aplicación de los valores y fenómenos detectados en el análisis de las obras estudiadas, es decir, la asimilación de los principios de la historia formativa.

6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

1. Asistencia y participación activa en clases. 60%
2. Presentación de un trabajo de clase. 40%

7. BIBLIOGRAFÍA

1. BARTHES, Roland: El grano de la voz. Siglo XXI, Ciudad de México, 1983.
2. BARBIER, Patrick: Histoire des castrats. Grasset, París, 1989.
3. BARBIER, Patrick: The World of the Castrati: The Extraordinary Operatic Phenomenon. Souvenir Press, Londres, 1996.
4. BAULEO, A.: El punto de vista psicoanalista del aprendizaje humano. Prentice Hall, Madrid, 1993.
5. BROWN, Howard Mayer: Embellishing Sixteenth-Century Music. Oxford University Press, New York, 1988.
6. BUNING, Robert A.: Alessandro Moreschi and the castrato Voice. Thesis (M.M.) Boston University, Boston, 1990.
7. BUNCE, Nigel y HUNT, Jim: "Castrati: an Early Example of Medical Engineering" en The Science Corner. College of Physical Science, University of Gueph, 18/09/05.
www.physics.uoguelph.ca/summer/scor/articles/scor191.htm
8. CHALIAPIN, Fedor: Mi vida. Futuro, Buenos Aires, 1944.
9. FRIEDRICH, Walter: Métodos de investigación marxista-leninistas. Ciencias Sociales, La Habana, 1988.
10. HERIOT, Angus: The Castrati in Opera. Martin Scker and Warburg, Londres, 1956.
11. LAROCHE, Lyndon H. (Jr) : "The Classical Idea: Natural and Artistic Beauty" en Manual on tuning and registration. Schiller Institute. Washington D.C., 1992.
12. McCLELLAND, David C.: Estudio de la motivación humana. Narcea, Madrid, 1989.
13. MILLER Richard: Training tenor voices. Schirmer Books, New York, 1993.
14. MURPHY, James: La retórica de la edad media: historia de la teoría de la retórica desde San Agustín hasta el Renacimiento. Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1986.
15. PAVIS, Patrice: El análisis de los Espectáculos. Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2000.
16. ROSSINI, Gioachino A.: Il Barbiere di Siviglia. Schirmer, Nueva York, 1900.
17. RUDAKOVA, Irina: Uncertain Nature: History of the Castrato Singer in the Early Modern Gender Paradigm, University of Washington, Washington, 1999.
18. SEIDNER, Wolfram; WENDLER, Jurgen: La voz del Cantante. Henschel, Berlín, 1982.
19. SIKES, Alan: "Research into Castrati Singers" en School of Theatre. Florida State University. ASTR Queer Theory Research Group,
www.home.earthlink.net/~marlacarlson/sikes_1.htm
20. SUAREZ, Enrique: La polémica del canto. Acento, Guadalajara, 2002.
21. TADDEO, Jorge: La canción arte. Emprendedores Universitarios, Guadalajara, 2005.
22. VACCAJ, Nicola: Metodo Practico di canto. Ricordi, Milán, 1990.
23. JONES, David L.: "History of the Swedish Italian School of Singing". 24/07/05, www.voiceteacher.com/history.html.
24. JONES, David L.: "The Right of Entitlement Singer vs. The Professional Mind". 29/05/05, www.voiceteacher.com/entitlement.html.
25. SARGET ROS, Ma. De los Ángeles: "Apuntes de Historia y Ciencias de la Música. Perspectiva histórica de la educación musical". 30/07/04, musarac.iespana.es/musarac/pagina_3.%20htm/apuntes_de_historia_y_cie

8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Historia del Arte Historia de la Música Pedagogía musical Canto Taller de Ópera

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje

Dr. Enrique Manuel Suárez Mazón

Fecha de elaboración

Enero de 2011

Fecha de última actualización

Enero de 2011
