

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS		Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico		Versión: 01	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación		Fecha de Aprobación: 27/07/2023	

FACULTAD:		Facultad de Artes- ASAB					
PROYECTO CURRICULAR:		Proyecto Curricular de Artes Musicales				CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	315
I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO							
NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: Canto III							
Código del espacio académico:				Número de créditos académicos:			
Distribución horas de trabajo:		HTD	2	HTC	1	HTA	21
Tipo de espacio académico:		Asignatura	X	Cátedra			
NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:							
Obligatorio Básico	X	Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	
CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:							
Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	X	Otros:	Cuál: _____
MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:							
Presencial	X	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:	Cuál: _____
II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS							
Haber aprobado el nivel inmediatamente anterior o haber aprobado las pruebas de suficiencia.							
III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO							
La cátedra de Canto pertenece al campo de conocimiento de la interpretación musical y la formación vocal de nivel universitario. En Colombia, el canto se nutre tanto de la academia como del diálogo con los sabedores de la tradición oral, abarcando desde la música lírica y el jazz, hasta el teatro musical, el rock, la música anglo y las expresiones populares de nuestro territorio. En el programa de Artes Musicales PAM de la Facultad de Artes ASAB-UDFJC, se aborda el estudio de la voz desde una perspectiva plural y diversa, trazando la doble línea entre el canto académico o lírico y el canto popular o del mundo, reconociendo la experiencia y conocimiento de los diferentes portadores del saber tanto académicos como de tradición oral, dando paso a la ampliación del lenguaje técnico, la apropiación de repertorios y la valoración a las diferentes expresiones culturales del país, Latinoamérica y el mundo. El programa de canto forma músicos integrales en su instrumento, con conciencia de su cuerpo como vehículo de comunicación en un ámbito escénico, desarrollando herramientas para reflexionar acerca de la relación entre sus propuestas y su contexto cultural, para contribuir en el desarrollo de la sociedad. Como resultado de su proceso, el estudiante podrá desempeñarse en múltiples roles, como intérprete solista, integrar duetos, tríos u otros formatos de cámara, o formar parte activa de un ensamble.							
IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)							
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar habilidades técnicas, interpretativas, musicales y creativas del canto a través de la comprensión de los principios anatómicos y fisiológicos del instrumento, el reconocimiento de sí mismo, la exploración de las posibilidades vocales y la capacidad de generar una propuesta artística analizando y participando del entorno sociocultural. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Identificar elementos técnicos que permitan la evolución en la ejecución del instrumento. Ejecutar un repertorio, acorde al nivel técnico e interpretativo del estudiante, que le permita explorar diversos géneros y estilos, potenciando su proceso de formación. Implementar una rutina de estudio que obedezca a las necesidades de aprendizaje del estudiante. Emplear herramientas y recursos tecnológicos, para enriquecer la práctica instrumental en contextos de creación e interpretación. Cuestionar de manera crítica su contexto social y la labor del músico en este.							
V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO							
PFA1 - Construye técnicas y herramientas, para desenvolverse profesionalmente como intérprete, en diversos contextos musicales (PFA1 del PCAM). PFA 2 - Propone discursos musicales con base en los recursos interpretativos propios del instrumento, en sintonía con diferentes tradiciones interpretativas, para desenvolverse propositiva y satisfactoriamente en el campo profesional (PFA1 del PCAM). PFA 3 - Establece procesos y metodologías de trabajo autónomo que le permitan consolidar su formación instrumental (PFA1 del PCAM). PFA 4 - Aplica tecnologías para complementar el proceso educativo y performático propio del instrumento (PFA2 del PCAM). PFA 5 - Asume una postura como músico profesional inserto en un contexto social, para ejercer acciones transformadoras en este (PFA3 del PCAM).							
VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS							

ETAPA DE FUNDAMENTACIÓN (I – IV semestre)

Primer núcleo

- Rutina de calentamiento basada en la necesidad del engranaje físico, mental y emocional en el ejercicio del canto.
- Ejercicios de relajación y postura
- Ejercicios de respiración y apoyo
- Ejercicios de resonancia y emisión vocal
- Funcionamiento (fisiología) y la construcción (anatomía) del aparato fonatorio y respiratorio, importancia del uso del sistema motor, la musculatura que interviene en la producción de la voz, la estructura ósea que sostiene el cuerpo y las articulaciones que permiten el movimiento, ayudados del sistema nervioso y neuronal.
 - Postura corporal adecuada, los diferentes tipos de respiración, activación muscular y el apoyo en la producción del sonido.
 - Emisión del sonido usando el mecanismo de voz de pecho y el mecanismo de voz de cabeza.
 - Afinación precisa en cualquier mecanismo, a partir de repertorio que maneje escalas con grados conjuntos, algunos saltos interválicos, escalas mayores y menores, sonidos largos, melodiosos recurrentes en las obras y ejercicios somáticos que ayuden a la coordinación entre el cuerpo y el pensamiento musical.
- Ejercicios basados en las dificultades musicales, técnicas, estilísticas e interpretativas que arroja cada una de las piezas de repertorio.
- Montaje de un repertorio específico que genere valor en el proceso formativo y musical del estudiante acorde a sus capacidades y dificultades.

Segundo núcleo

- Interpretación que incorpore el análisis del texto, el contexto sociocultural, el estilo y la corporalidad en cada obra de repertorio.
- Ruta de trabajo para diseñar el tiempo de estudio, a partir de la reflexión sobre las herramientas técnicas e interpretativas vistas en clase.
- Sonido homogéneo, constante y estable en el uso de los mecanismos de voz de pecho y voz de cabeza, si el repertorio lo requiere.

Tercer núcleo

- Integrar en la puesta en escena los elementos vistos durante el semestre
- El repertorio se escogerá cada semestre, teniendo en cuenta las siguientes obras y sugerencias que cumplan con los objetivos de cada uno.
- Los idiomas que se formularán de I a IV semestre son: Español, Inglés, Italiano y portugués. Dependiendo del caso podrían incluirse obras en Alemán y/o Francés.

- REPERTORIO SUGERIDO
- Canto lírico
- Arias Italianas Antiguas
- Canciones napolitanas
- Música académica latinoamericana
- Música renacentista

- Canto popular
- Música Andina Colombiana
- Música llanera colombo-venezolana
- Música de las costas atlántica y pacífica colombianas
- Tangos
- Boleros
- Música cubana y de las Antillas
- Músicas populares latinoamericanas
- Canción social
- Bossa nova y música del Brasil
- Fado
- Baladas
- R&B
- Soul
- Standards de jazz

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

- Realizar un diagnóstico inicial donde se plantean los aspectos a trabajar en el semestre. En relación a las habilidades instrumentales y actitudinales del estudiante.
- Reconocer habilidades, capacidades de aprendizaje, de ejecución y resolución de ejercicios o repertorio determinado.
 - Desarrollar estrategias y métodos de aprendizaje que vayan de acuerdo a la necesidad del estudiante y los objetivos del semestre.
 - Brindar herramientas técnicas e interpretativas eficaces que el estudiante pueda replicar en sus horas de aprendizaje autónomo.
 - Establecer rutinas de estudio mediante una bitácora en donde el estudiante consigne el resumen de las clases, su trabajo diario y sus reflexiones en cuanto a la experiencia, sus metas y los procesos logrados.
 - Dar la posibilidad de la creación de un método de estudio personal por parte del estudiante, en donde experimente, proponga, investigue y concluya cuáles de las herramientas brindadas en clase que le favorecen a su proceso.
 - Impulsar al estudiante a la exploración y gestión de espacios de proyección que le permitan fortalecer lo aprendido durante su formación profesional
 - Preparar el repertorio escogido en el semestre y presentarlo en las clases individuales en donde el maestro aborde el proceso desde el desarrollo técnico y la interpretación e investigación estilística de cada obra.
 - Brindar una retroalimentación de las evaluaciones presentadas y reformular el plan de trabajo en aras del mejoramiento de la ejecución instrumental del estudiante.
 - Generar una autoevaluación en donde el estudiante dialogue alrededor de la retroalimentación brindada en clases.

VIII. EVALUACIÓN

- PRIMERA NOTA
- TIPO DE EVALUACIÓN: Audición con Jurado
- FECHA: semana 9 de clases
- PORCENTAJE: 35 %
- Primer Núcleo: Fundamentación técnica e interpretativa y exposición del repertorio de primer corte

SEGUNDA NOTA			
TIPO DE EVALUACIÓN: Trabajo en clase			
FECHA: semana 14 de clases			
PORCENTAJE: 35 %			
Segundo Núcleo: Trabajo autónomo, desarrollo de clases y concreción de objetivos.			
EXAM. FINAL			
TIPO DE EVALUACIÓN: Audición pública con Jurado			
FECHA: semana 16 de clases			
PORCENTAJE: 30 %			
Tercer Núcleo: Repertorio examen final			
IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS			
Salón para cátedra de instrumento			
Piano			
Dotación de espejo, atril y sillas.			
Partituras			
X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO			
Cada dos semestres, se formulará una salida de campo que complementará la formación académica para fortalecer la investigación desde la cátedra y documentar el canto desde las regiones, los sabedores, otras universidades y otros procesos.			
XI. BIBLIOGRAFÍA			
Referencias			
Bozeman, K. W. (2013). <i>Practical vocal acoustics: Pedagogic applications for teachers and singers</i> . Pendragon Press.			
Chun-Tao-Chen, S. (2001). <i>El tao de la voz</i> . Gaia Ediciones.			
Dimon, T. (2018). <i>Anatomy of the voice: An illustrated guide for singers, vocal coaches, and speech therapists</i> . North Atlantic Books.			
García, M., & Paschke, D. V. (1984). <i>A complete treatise on the art of singing: Part one</i> . Da Capo Press.			
García-Sánchez-Beato, S. (2022). <i>Despertar el corazón, el arte de quererse bien</i> . Chinmaya Ediciones.			
Herbert-Caesari, E. (1977). <i>The science and sensations of vocal tone</i> . Crescendo Publishing.			
Kagen, S. (1950). <i>On studying singing</i> . Dover Publications.			
McKinney, J. (1994). <i>The diagnosis and correction of vocal faults</i> . Genevox Music Group.			
Miller, R. (1986). <i>The structure of singing</i> . Schirmer Books.			
Seidner, W. (1982). <i>La voz del cantante: Bases fonológicas para la enseñanza del canto</i> .			
Vicente, S. (2011). <i>Aprender a practicar mindfulness</i> . Sello Editorial.			
Complementarias			
XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS			
Fecha revisión por Consejo Curricular:			
Fecha aprobación por Consejo Curricular:		Número de acta:	