

CAPITULO V. Contenidos Mínimos para los programas curriculares de las Escuelas de Iniciación Artística.

5.1 Categoría Infantil.

5.1.1 Etapa introductoria.

Primer Año.

AREA: TRONCO COMÚN

ASIGNATURA: Introducción a las artes plásticas **DIBUJO I**

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

Objetivos generales:

- Establecerá los principios estructurales del pensamiento en imágenes.
- Empleará las técnicas y procedimientos propios al dibujo.
- Conocerá los elementos propios a la plástica.
- Descubrirá los efectos de la dinámica atencional sobre la percepción.
- Utilizará el dibujo como medio de ruptura de los estereotipos.
- Conocerá las dimensiones estéticas de la percepción y la representación.

Contenidos:

1. Los elementos plásticos y sus relaciones.
2. Inicio a la conciencia de dinámica de la atención y sus efectos perceptivos.
3. El dibujo como proceso interpretativo de la idea-forma.
4. El dibujo como representación de la figuración interior.
5. Superación de la representación estereotipada e inclinación a la creatividad.
6. Descubrimiento de las capacidades perceptivas, mentales y visuales.
7. Iniciación a la observación estética.

8. Iniciación a la manipulación técnica.
9. Iniciación al dibujo gestual, trazo amplio libre y dirigido.
10. Ejercicios para el desarrollo del hemisferio cerebral derecho.
11. El dibujo colectivo. Iniciación a los trabajos de grupo.
12. El contraste tonal como soporte de la relación figura-fondo.
13. La textura visual como soporte de la relación figura-fondo.
14. El grado de cerramiento y la facilidad interpretativo como soportes de la relación figura-fondo.
15. Contacto con dibujos de artistas y explotación de sus características.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Edwards, Betty, Aprender a dibujar. Un método garantizado. Hermann Blume.

Lagoutte, Daniel, Les Arts Plastiques. Contenus, enjeux el finalités. Ediciones Amrnand Collin. Paris, Francia. (Traducción: Instituto Nacional de Bellas Artes).

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Art Plastiques. Hachete. Paris, Francia.

Lazzotti, Lucia. Educación Plástica y Visual. Mare Nostrum. Ediciones didácticas. Madrid, España.

Parini, Pino. I Percorsi dello Sguardo. Edizioni Artemisia. Ancona, Italia.

AREA: Tronco común.

GÉNERO DANCISTICO: Clásico/Contemporáneo/Folklore.

ASIGNATURA: Introducción a la danza.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Conocerá su esquema corporal, para el desarrollo de las cualidades funcionales y neuromusculares, equilibrio mente-cuerpo y la capacidad de socialización.
- Adquirirá la preparación física necesaria para el abordaje del trabajo elemental básico de las técnicas dancísticas escénicas.
- Adquirirá la preparación indispensable para expresarse a través de su cuerpo.

Contenidos:

1. Conciencia del cuerpo propio.
2. Esquema Corporal:
  - Lateralización.
  - Orientación.
  - Sensibilización
3. Respiración.
4. Alineación en:
  - Cefalo-caudal (partiendo de la pelvis).
  - Posición anatómica.
  - 1º posición cerrada y abierta.
  - 2º posición cerrada y abierta.
5. Coordinación:
  - Simple.
  - Asociada.
  - Rítmico-motor
  - Espacio-tiempo.

6. Flexibilidad (fuerza más elasticidad):
  - Elasticidad a nivel articular.
  - Fuerza y control muscular.
  - Por segmentos.
  - Global.
  - Retropulsión.
7. Relajación:
  - Segmentaría.
  - Global.
8. Improvisación motivada:
  - Con música.
  - Con imágenes.
  - Con textos.
9. Elementos técnicos elementales:
  - Posición de piernas:
    - 1º posición abiertas y cerradas.
    - 2º posición abiertas y cerradas.
  - Posición de brazos:
    - Preparatoria.
    - 1º posición.
    - 2º posición.
    - 5º posición.
    - 3º posición de primera.
    - 3º posición de pre.
  - Port de bras:
    - Preparatoria, en barra y centro.
    - 1º de Vaganova en centro.
    - 2º de Vaganova en centro.
    - 3º port de bras de Vaganova (souplé-cambré)
      - En 1º posición cerrada, hasta 2º fase en barra.

- En 1° posición hasta 2° fase en barra
- Trabajo de brazos a las espirales a la 1° y a la 5° en:
  - Piso.
  - Centro.
  - Laterales.
- Movimientos básicos:
  - Demi plié en barra y centro.
  - En 1° posición cerrada y abierta.
  - En 2° posición cerrada y abierta.
  - Grand plié en barra hasta 2° fase.
    - En 1° posición cerrada y abierta.
    - En 2° posición cerrada y abierta.
  - Elevé en barra y centro.
    - En 1° posición cerrada.
    - En 1° posición.
    - En 2° posición cerrada y abierta.
  - Relevé en barra y centro
    - En 1° posición cerrada.
    - En 1° posición cerrada y abierta.
    - En 2° posición cerrada y abierta.
- Pasos:
  - Battement tendu de 1° posición cerrada centro.
  - Cepillados 1° posición cerrada en centro.
    - 1° y 2° nivel (adelante y a lado)
  - Battement jeté.
    - Lado, barra y centro.
    - Adelante en barra hasta 2° fase.
  - Relevé lent.
    - Lado, barra y centro.
    - Adelante en barra.

- Rond de jambe por terre en dehors en barra en 1° fase.
  - 1° mitad.
  - 2° mitad.
- Cambio de peso a lado partiendo de 1° posición (abierta y cerrada) en barra y centro.
  - Sin plié.
  - Con plié.
- Deslizados:
  - Paso valseado.
  - Triple paralelo (sin relevé, con brazo y media vuelta).
- Zapateado:
  - Zapateado de 3
  - Zapateados alternados con palmadas en diferentes cuentas.
- Pasos brincados:
  - Paso seguido.
  - Paso combinado.
  - Paso Triscado.
  - Polka.
  - Prancing.
- Saltos:
  - De rebote.
  - De 1° posición en 1° fase.
  - De 2° posición en 1° fase

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Barlow, Wilfred. El principio de Matthias Alexander. Ed. Paidós, Barcelona. 1991.

Bazarova, Nadezhda et. al. El abc de la Danza Clásica. Ed. Anabella Roldán, Santiago de Chile, 1997.

- Beumont, Cyril William. A manual of the theory and practice classical theatrical dancing. Ed. Dover New York. 1975
- Bravo, Guillermina. Primer ciclo principiantes, primero y segundo trimestre. Segundo ciclo principiantes, primero, segundo y tercer trimestre.
- Graham, Martha. Memorias de sangre.
- Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística No. 11, INBA, México. 1995.
- Kostrovitskaia, Vera. 100 Lessons in classical Ballet. Ed. Limelight, New York, 1987.
- Kostrovitskaia, Vera. Escuela de Danza Clásica. Ed. Escenología, México, 1996.
- Lawson, Joan. Enseñanza a bailarines jóvenes: coordinación muscular en ballet clásico. México. s/año.
- Le Bouch, Jean. Hacia una ciencia del movimiento humano: introducción a la psicokinética. Ed. Paidós, Barcelona, 1992.
- Leeder, Sigurd y Kurt Joos. En un principio fue la energía. En Educación Artística No. 11, INBA, México, 1995.
- Lourdes, Jean. Educación psicomotriz y actividades físicas. Ed. Científico médica, Barcelona, 1973.
- Matoso, Elina. El cuerpo territorio escénico. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1992.
- Rywerant, Yochanan. El método Feldenkrais: enseñanza corporal mediante manipulación. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1985.
- Thomason, Elvind. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Ed. Dance books, 1996.
- Vaganova, Agripina. Las bases de la danza clásica. Ed. Centurión, Buenos Aires. s/año.

Recursos:

- Sal6n de danza.
- M6sica para clase o pianista (Acompa6ante musical).
- M6sica diversa de danza.
- Colchonetas.
- Palos de escoba y de bandera.
- Pelotas de tenis, de esponja y de playa.
- Paliacates.
- Faldas circulares.
- Globos.
- Resortes.
- Canastas.
- Equipo de video y audio.

6REA: Tronco com6n.

ASIGNATURA: Introducci6n a la M6sica. (Solfeo I.)

L6NEA CURRICULAR: Te6rico-pr6ctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacci6n cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluaci6n grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: L6gica- Matem6tica, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Dominará los siguientes aspectos básicos: Entonación, lectura, rítmica, métrica, dictado y teoría.

Contenidos:

Cada grupo de ejercicios propuestos, deberá ser abordado desde la perspectiva de los cuatro aspectos a cubrir por año:

- Análisis auditivo: Desarrollo del oído musical. Identificación de intervalos, melodías, acordes y sus combinaciones.
- Entonación y lectura: Cantar afinadamente y reproducir solfeando¹ ejercicios graduales de acuerdo a una tesitura general.
- Teoría: Es el conjunto de leyes o principios que sirven para explicar y relacionar determinados fenómenos de la práctica musical.
- Dictado: Es la integración de todos los elementos de ritmo y altura sonora que se hayan practicado en clases recientes expresadas en la escritura simbólica musical.

1. Altura del sonido (agudo-grave), juegos, cantar, imitaciones, etcétera.
2. Sistema métrico de duraciones (corto-largo).
3. El pulso definido como un evento periódico regular, que sirva como criterio para mantener las duraciones métricas.

---

¹ Por "cantar afinadamente", queremos decir, que el alumno desarrolle su memoria auditiva y sea conciente de las alturas de sonido y sus relaciones para poderlas reproducir con exactitud temperada.

Por "reproducir solfeando" queremos decir, que el alumno cante diciendo el nombre de las notas.

Es importante señalar que el manejo y el cuidado de la entonación es parte fundamental de la metodología que se usará en esta sección.

El enfoque de la lectura debe dirigirse principalmente a la entonación, y solo en muy pocas ocasiones y exclusivamente como herramienta ocasional y momentánea debe recurrirse al uso de la "lectura hablada".

4. Graficación y simbolización de la altura del sonido y de la métrica (pentagrama, clave de sol, quebrado rítmico de 2/4, figuras de cuarto y mitad).
5. Entonación de la nota Sol índice 5 con los elementos del punto 4.
6. Añadir figuras métricas de octavo en sus presentaciones (separados y unidos).
7. Entonación de las notas Sol y La índice 5.
8. Diferentes ejercicios con los elementos indicados en el punto 4 añadiendo las siguientes alturas del sonido en índice 5; Fa, Mi, Re, Si e índice 6; Do y Re.
9. Lectura y entonación de ejercicios en la tonalidad de Do mayor con alturas de Do₅ a Do₆ con figuras de cuartos y mitades llevando el pulso; con palmadas, pon la palma en el escritorio y marcando el pulso.
10. Incluir silencios de cuarto y de mitad, Anacrusa de cuarto.
11. Establecer y entonar los grados estables en Do mayor; Do, Mi, Sol (I, III y V).
12. Saltos de un grado estable a otro I – V - I; Do₅ - Sol₅ - Do₅; Sol₅ – Do₆ – Sol₅.
I – III – I; Do₅ – Mi₅ – Do₅. V – III – V; Sol₅ – Mi₅ – Sol₅.
13. Aplicación a melodías.
14. Sonidos sensibles (II y VII). Establecer la diferencia auditiva y entonada de medio tono y un tono.
15. Aplicación a melodías.
16. Anacrusa de dos octavos y silencio de octavo.
17. Entonación de los sonidos VII – I – II tomando el Grado I (Do₅ y Do₆) como nota eje.
18. Entonación de los sonidos IV – V – VI tomando el Grado V (Sol₅) como nota eje.
19. Entonación de los sonidos II – III – IV tomando el Grado V (Mi₅) como nota eje.

20. Tonalidad de Re mayor (extensión de Re5 a Re6): ubicación de los grados estables (I – III – V), ubicación de los medios tonos dentro de la escala (III-IV, VII-I), entonación de la tríada mayor, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje. Explicación del sostenido y su función.
21. Aplicación a melodías.
22. Medida de compás de $\frac{3}{4}$.
23. Figura de mitad con puntillo.
24. Aplicación a melodías en Do mayor y Re mayor.
25. Tonalidad en Sol mayor (extensión de Sol5 a Sol6): ubicación de los grados estables (I – III – V). Ubicación de los medios tonos dentro de la escala (III-IV, VII-I), entonación de la tríada mayor, entonación de las sensibles tomando la tónica como nota eje.
26. Aplicación a melodías.
27. Tonalidad de Fa mayor (extensión de Fa5 a Fa6): ubicación de los grados estables (I – III – V), ubicación de los medios tonos dentro de la escala (III-IV, VII-I). Entonación de la tríada mayor, entonación de las sensibles tomando la tónica como nota eje. Explicación del bemol y su función.
28. Medida de compás de $\frac{4}{4}$ (C).
29. Saltos desde grados inestables hacia grados estables en la tonalidad de Do mayor con medida de compás de $\frac{2}{4}$: II – V; VI – III; VI – I) (Re5 – Sol5; La5 – Mi5; La5 – Do6).
30. Añadir la altura de Si4.
31. Saltos de un grado estable a inestable: V – II – I; V – II – III; V – VII – I (Sol5- Re5-Do5; Sol5-Re5-Mi5; Sol5-Si4-Do5; Sol5-Si5-Do6).
32. Aplicación a melodías.

33. Saltos de un grado estable a inestable, otros ejemplos: I – IV – III; I – VI – V; III – VI – V (Do5-Fa5-Mi5; Do5-La5-Sol5; Do6-La5-Sol5; Mi5-La5-Sol5).
34. Aplicación a melodías.
35. Medida de compás de $\frac{3}{4}$, en tonalidades de Sol, Re y Fa mayores.
36. Medida de compás de $\frac{4}{4}$ en tonalidades de Sol, Re y Fa mayores.
37. La tonalidad menor: escala menor natural, entonación de grados estables; entonación de los tetracordes superior e inferior de la escala, entonación del acorde de tónica, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje.
38. Aplicación a melodías.
39. La escala menor armónica: entonación de grados estables; entonación de los tetracordes superior e inferior de la escala, entonación del acorde de tónica, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje.
40. Aplicación a melodías.
41. Figura de cuarto con puntillo y octavo. Desglose del problema a partir de un ejercicio en $\frac{2}{4}$ y con figuras métricas de octavos. A partir de este ejercicio ligar tres octavos, tres octavos y separar uno, una vez realizado el ejercicio poner al alumno en contacto con la nueva simbología cuarto con puntillo y octavo.
42. Aplicación a melodías en tonalidades de Sol, Re y Fa mayores y La menor armónica.
43. Intervalos: Primera, segunda, tercera.
44. Intervalos: Cuarta, quinta y octava.
45. Aplicación a tonalidades Sol, Re, y Fa mayores y La menor armónica.
46. Dieciseisavos: solo grupos de 4.

47. Aplicación a melodías en tonalidades de Sol, Re y Fa mayores y La menor armónica.
48. Tonalidad de Re menor natural: entonación de grados estables; entonación de los tetracordes superior e inferior de la escala, entonación del acorde de tónica, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje.
49. Tonalidad de Re menor armónica: entonación de grados estables; entonación de los tetracordes superior e inferior de la escala, entonación del acorde de tónica, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje.
50. Aplicación a melodías.
51. Tonalidad de Mi menor natural: entonación de grados estables; entonación de los tetracordes superior e inferior de la escala, entonación del acorde de tónica, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje.
52. Tonalidad de Mi menor armónica: entonación de grados estables; entonación de los tetracordes superior e inferior de la escala, entonación del acorde de tónica, entonación de las sensibles (VII y II) tomando la tónica como nota eje.
53. Aplicación a melodías. Repaso de todos los elementos antes vistos en las tonalidades de Sol mayor y Re mayor.
54. Sib mayor: ubicación de los grados estables (I-III-V), ubicación de los medios tonos dentro de la escala (III-IV, VII-I). Entonación de la tríada mayor, entonación de las sensibles tomando la tónica como nota eje. Explicación del bemol y su función.
55. Aplicación a cánones simples a dos voces.
56. Aplicación de todo lo aprendido anteriormente a melodías y ejercicios (en las lecturas de apoyo para la materia de solfeo, en el libro 2 de la página 32 (práctica).

Recomendaciones:

Se sugiere la utilización de la antología No. 1 mencionada en la bibliografía abordándola de la siguiente manera:

- Los dos primeros libros servirán para ejemplificar los ejercicios correspondientes tanto a “entonación y lectura” como a “análisis auditivo”.
- El tercer libro servirá para tener un mayor acceso a ejercicios en caso de ser necesario.
- El cuarto libro servirá para ejemplificar los ejercicios que se deberán cubrir durante el primer y segundo curso de “dictado”.
- El quinto libro nos apoyará a ejemplificar el aspecto de “dictado” que se deberá cubrir el tercer año (2 y 3 voces).
- Y sólo como una breve referencia se dan algunos ejemplos de corales a 4 voces los cuales no serán un requerimiento para este curso.

Evaluación:

Al finalizar el curso, el alumno presentará un examen en donde se evaluarán los cuatro aspectos de la materia, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Análisis auditivo: Reconocimiento de los diversos elementos que integran los ejemplos musicales.
- Entonación y lectura: Afinación, regularidad del pulso, precisión de las figuraciones rítmicas, etc.
- Teoría: Exactitud en las definiciones y conceptos, habilidad para la aplicación de la teoría en la práctica musical.
- Dictado: Exactitud rítmico-métrica, interválica melódica e interválica armónica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Autores varios. Lecturas de apoyo para la materia de solfeo. CONACULTA-INBA. Recopilación. Octubre, 2000.

Barrera, Gustavo Martín. Entendamos la música. Materiales de extensión universitaria, serie cuadernos 3, UNAM, México. 1988

Danhausser. Teoría de la música. Alianza Editorial, Buenos Aires. 1980

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de la música. Editorial Diana. 1975.

Torrijos, F. Curso integral de solfeo. Edición del autor.

Ulrich, Michels. Atlas de música. (2 tomos). Alianza editorial. Buenos Aires. 1986.

ÁREA: Tronco común.

ASIGNATURA: Introducción al teatro. (Actuación I.)

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Conocerá los elementos básicos de la expresión del actor a través de actividades pertinentes para el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad.

Contenidos:

1. Desarrollo de la creatividad.
  - Elementos de la creatividad.

2. Sensibilización: elaboración de los elementos que estructuran la naturaleza y cómo el teatro se apropia de cada uno de ellos al igual que las manifestaciones sociales y humanas (agresividad social, inseguridad, capacidad de amar).

Naturaleza

Teatro

- Movimiento.	- Acción (movimiento interno y externo).
- Forma.	- Cuerpo, composiciones, plásticas, escenografía y espacio.
- Espacio.	- Escenario, espacio real y espacio escénico.
- Tiempo.	- Tiempo real y tiempo escénico.
- Ritmo.	- Ritmo interior propio del actor y ritmo escénico.
- Color.	- Iluminación, escenografía, vestuario (clima dramático).
- Sonido.	- Voz, efectos sonoros y efectos musicales.
- Olor.	- Aromas.

3. Interpretación de sí mismo a partir de lo lejano hacia lo cercano.

- Creación de títeres.
- Creación de teatrino.
- Manipulación de títeres.
- Creación de máscaras.
- Uso de máscaras.
- Nociones técnicas de maquillaje.
- Juegos dramáticos con el maquillaje.
- Uso de las herramientas básicas del actor (Voz y cuerpo).

4. Estructura interna básica:

- Planteamiento.
- Desarrollo.
- Clímax.
- Desenlace.

5. Juegos para construir:

- Un texto dramático.
- Un argumento.
- Una trama.
- Un conflicto.
- Circunstancias dadas.
- Clímax.
- Personajes (Protagonista, antagonista, secundarios, ambientales).
- Carácter (Rasgos físicos, sociológicos, psicológicos).
- Objetivo.
- Superobjetivo.
- Un tema.

6. Conformación de un texto dramático.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Eines J. y Mantovani. Didáctica de la dramática creativa. Gedisa. México, 1984.

Gutiérrez de León, Ramiro. Expresión teatral, SEP, México, 1999.

Howard Lowson, Jhon. Teoría y Técnica de la Dramaturgia, Centro universitario de estudios cinematográficos. México. 1960

Torres, Rosa María. Qué y Cómo aprender, Biblioteca para la actualización del magisterio.

AREA: Tronco común.

ASIGNATURA: Historia y apreciación de las artes I

LÍNEA CURRICULAR: Teórica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor. Desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Explorar y registrar visualmente su entorno natural, a través de diversos medios de expresión; reconocer las características geográficas, los materiales y el paisaje, formando la conciencia para preservar el medio ambiente.
- Apreciar estéticamente, sensibilizándose frente a obras significativas del patrimonio artístico regional, nacional, americano y universal, considerando movimientos relevantes, premios nacionales y grandes maestros.
- Profundizar en los conceptos y elementos que constituyen el lenguaje plástico-visual, su organización y modos de producción.
- Expresar ideas, emociones y sentimientos, a partir de la observación sensible del entorno natural; evaluar los trabajos realizados en función de sus características visuales, organizativas, técnicas, expresivas y creativas.

Contenidos:

Arte, naturaleza y creación

- a. Diseño y elaboración de proyectos para explorar las características propias del entorno natural, utilizando diversos medios de expresión personal o grupal, por ejemplo., dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, escultura o instalaciones.
- b. Percepción y experiencia estética de los aspectos visuales del entorno natural. Reconocimiento de líneas, formas, colores, texturas, ritmos, luces y espacios derivados del mundo orgánico. Investigación de sus posibilidades como recursos de creación artística.
- c. Realización de proyectos creativos para revelar lo que las alumnas y los alumnos sienten frente a la naturaleza, explorando las posibilidades expresivas de algunos de los siguientes medios: dibujo, gráfica, fotografía, grabado, pintura, teatro, danza y video.
- d. Búsqueda en diversas fuentes de información de imágenes del entorno natural (paisajes, naturaleza muerta, bodegones, etc.) en obras significativas del patrimonio artístico regional, nacional, americano y universal, reconociendo distintos movimientos y estilos. Análisis y discusión de obras de arte.
- e. Conocimiento de aportes del arte a la formación de una conciencia ecológica. Las artes visuales en el paisaje y la naturaleza. El reciclaje en la creación artística. Experimentación con materiales naturales y manufacturados, explorando sus posibilidades expresivas.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

Arte, persona y sociedad

- a. Investigación y reflexión en torno a distintas modalidades de representar lo femenino y lo masculino en las artes visuales. Diseño y elaboración de proyectos personales o grupales sobre el tema, utilizando algunos de los siguientes medios de expresión: dibujo, gráfica, fotografía, grabado, pintura, escultura, instalaciones, video, multimedia.
- b. Conocimiento y valoración de imágenes de la experiencia humana en las artes visuales, por ejemplo, celebraciones y ritos, la maternidad y la familia, el trabajo, la guerra y la muerte, acontecimientos históricos, dimensiones sociales, la vida cotidiana y las costumbres.
- c. Proyección de la identidad personal utilizando distintos medios de expresión artística y recursos simbólicos. Búsqueda en diversas fuentes de información para apreciar formas de representar el cuerpo humano, el rostro, el autorretrato y la máscara, en obras significativas del patrimonio artístico nacional, americano y universal. Análisis y discusión de obras de arte.
- d. Reconocimiento, por medio del registro y elaboración de imágenes (dibujo, fotocopia, fotografía, video, etc.) de las funciones estéticas, sociales y prácticas del diseño, en respuesta a necesidades de la corporeidad, por ejemplo, vestuario, ornamentación y objetos.
- e. Valoración de los aportes del arte a la vida personal, social y juvenil, expresión artística en torno al tema. Relaciones entre arte, comunidad, folclor e identidad cultural.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

Arte, entorno y cotidianeidad

- a. Representación de las características del entorno cotidiano, a través de proyectos personales o grupales, explorando las posibilidades expresivas y técnicas que ofrecen algunos de los siguientes medios: bocetos, fotografía, pintura, video y otros.
- b. Expresión de sentimientos, emociones e ideas, a través de diversos lenguajes artísticos, usando como recurso de imaginación la percepción sensible del entorno cultural cotidiano.
- c. Búsqueda en diversas fuentes de información para apreciar distintas formas de representar el entorno cultural-cotidiano en obras significativas del patrimonio artístico nacional, latinoamericano y universal. Análisis y discusión de obras de arte.
- d. Exploración del diseño en la vida cotidiana, como manifestación de los cambios culturales: percepción y registro de elementos mecánicos, artefactos electrónicos, sistemas de producción y consumo, materiales y tecnologías. Diseño y elaboración de objetos, experimentación con materiales diversos. Apreciación y experiencia estética de formas, colores, texturas, movimientos, sonidos, espacios y estructuras del ámbito cotidiano.
- e. Observación, valoración y registro del espacio y el volumen, de acuerdo a distintos tipos de arquitectura y urbanismo. Investigación en terreno: viviendas, áreas urbanas, rurales, plazas, patios, parques, centros culturales, etcetera.
- f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo personal o grupal.

El niño y el arte

1. Los orígenes del arte

El paleolítico y el neolítico.

Analizar las distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) del hombre primitivo.

El Mito y el rito origen de las artes

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. El mundo antiguo

Analizar las distintas culturas del mundo antiguo a partir de su desarrollo artístico dentro de la plástica, la arquitectura, la música, la danza, el teatro y la literatura.

Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

3. El arte en la Edad Media

Descubrir las artes que se desarrollaron dentro del Románico y del Gótico.

(Arquitectura, escultura, pintura, danza, música, teatro y literatura)

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. El arte del renacimiento. (Arquitectura, escultura, pintura, danza, música, teatro y literatura)

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

5. El arte Barroco. (Arquitectura, escultura, pintura, danza, música, teatro y literatura)

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.

- Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
6. El Neoclasicismo. (Arquitectura, escultura, pintura, danza, música, teatro y literatura)
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
7. El Romanticismo. (Arquitectura, escultura, pintura, danza, música, teatro y literatura).
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.

- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.
- Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Wölfflin, Heinrich. Renacimiento y Barroco. Paidós. Barcelona 1991.

5.1.2 Etapa de desarrollo

Segundo Año

5.1.2.1 Área: Artes Plásticas

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCULTÓRICA I

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

OBJETIVOS GENERALES.-

- Conocerá los principios básicos del trabajo escultórico, a través del contacto, prescindiendo, en este momento, del soporte teórico, para favorecer la experiencia.
- Conocerá diversas posibilidades experimentales a partir del contacto con distintos tipos de materiales, herramientas y procedimientos.
- Manejará ejercicios diseñados por el profesor en base a la interpolación y en función del conocimiento y las destrezas a adquirir.
- Experimentará las nociones básicas de **volumen, objetualidad y extensión**.
- Desarrollará la sensibilidad, la fantasía y lo imaginario vinculados a la noción básica de **“lo escultórico”**.

CONTENIDOS:

1. Expresión básica:
  - Personas, objetos, plantas, lugares, situaciones.
2. Sensibilización hacia lo “escultórico”:
  - Volumen: proporción, ubicación y trazo.
  - Objetualidad: volumetría, corporeidad.
  - Extensión (Dinámica atencional); verticalidad, horizontalidad, arriba – abajo.
3. De diversificación de las posibilidades:
  - Cambio de material.
  - Cambio de procedimiento (abordaje del mismo material).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bay, J. Escultura y Modelado. L.E.D.A. Barcelona, 1985.

Beljon, J.J. Gramática del Arte. Celeste. Ediciones. Madrid, 1993.

Work, Thomas. Manualidades artísticas. L.E.D.A. Barcelona 1991.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA I

LÍNEA CURRICULAR: ESTAMPA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista,

OBJETIVOS GENERALES.

- Desarrollará la creatividad y el sentido de la expresión a través de los procedimientos gráficos.
- Conocerá los diferentes tipos de procedimientos de la estampa y el grabado que existen.
- Conocerá diferentes soportes distintos al papel.
- Favorecerá el desarrollo de criterios de unicidad y reproducción múltiple.
- Entrará en contacto con obra plástica elaborada con los procedimientos estudiados (Aplicaciones).
- Se apropiará de las técnicas y procedimientos propios a la estampa.
- Utilizará los elementos propios del grabado.

CONTENIDOS:

1. La impronta corporal (huella) y su significado.
  - Asociación del acto con el sentido. Utilización de la tinta translúcida sobre papel. Expresar plásticamente los actos como: tocar, acariciar, golpear, señalar, pisar, etc.

2. La impronta del elemento externo.
  - Asociación del acto con el sentido. Organizar; utilizar el “objet trouve”; utilizar deshechos. Descubrir la texturización natural del medió. (Follajes, ramas, objetos, etc)
3. El monotipo.
  - Trabajo de entintado sobre vidrio o acrílico liso.
  - Entintado, texturización, impresión. (tintas textiles translúcidas sobre tela).
4. La estampación-frotage.
  - Transposición de una imagen de relieve por medio del frotado (a través del papel y textiles).
5. El sello.
  - Elaboración de sellos en materiales suaves. (yeso, unicel, corcho, patata cruda, betabel, goma de borrar, etc).
6. La repetición lineal. (Sin inversión).
  - Aplicación de la técnica de mosaicos, para construir una imagen a base de repeticiones consecutivas.
7. Iniciación al tórculo.
  - El intaglio. Estampado de objetos planos y recortes de cartón sin utilización de colorantes.
8. Iniciación a la xilografía.
  - Trabajos de recorte y ensamble. Estampa de las imágenes sobre papel.
9. El sello decorativo.
  - Utilización de los monogramas de fieltro sobre tacón rígido. La estampa de ornamentación.

10. La plantilla.

- Conocimiento y aplicaciones de la técnica de estampa por medio de una calado o estarcidor.

11. La repetición lineal.

- (Con inversión). Conocimiento y aplicaciones del principio y ensamble de la greca continua.

12. El registro en relieve papel de metal.

- Técnica de la estampa en relieve sobre hoja metálica delgada. (Repujado).
- Flotado sobre el resultado con papel delgado y textiles en diferentes direcciones.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Autores Varios. Talleres de las Artes-Grabado. Curso Plástico. Iberoamericana.

Blusset, Maurice. La técnica moderna del grabado en madera. B.S.A.S. Hachette.

Broughton, Kate. Textile Dyeing. Rockport.

Chamberlain, Walter. Manual de grabado en madera y técnicas afines. Blume.

Dawson, John. Guía Completa de grabado e impresión, Técnicas y materiales. Blume.

De Troestenbergh, Marie, Muñoz Pidal Elena, Muñoz Bayo Eduardo. Pintura Decorativa paso a paso. Blume.

Fillion Ritche, Katty. Estarcido, pintura decorativa con plantillas. Editorial Blume.

Hainke, Wolfgang. Serigrafía, técnica, práctica e historia. Argentina-Isla.

López Anaya. El grabado en color. Centro Editorial de América Latina.

Melis, Mariny. El Aguafuerte. España.

Phillips, Peter. Gillian Bunce. Diseño de Repetición, Manual para diseñadores y arquitectos. G.G.

Scott, Paul. Cerámica y técnicas de impresión.

Storey, Soice. Tintes y Tejidos. Blume.

Tenney, Kevin. Acabados Decorativos. Könemann.

Vittel, Claudie. Cerámica, Pastas y Vidriado. Parainfo.

Westheim, Paul. El grabado en madera. México. F.C.E.

ASIGNATURA: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL COLOR

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES.- Al finalizar el curso, el alumno:

- Conocerá el funcionamiento de las mezclas limitadas de medios pigmentados y sus potencialidades.
- Se familiarizará con el principio mínima mezcla / máxima luminosidad. (Pérdida de las propiedades cromáticas por mezcla excesiva).
- Utilizará el color como medio arbitrario de expresión visual.
- Analizará el uso del color en obra plástica y visual.

- Conocerá los elementos de la percepción y utilización armónica del color en base a las claves tonales y los aislamientos de tonos yuxtapuestos conflictivos.
- Apreciará las distintas posibilidades de utilización del color por los artistas.
- Realizará composiciones libres utilizando los conceptos aprendidos, que remplazarán los esquemas rígidos secuenciales.
- Comprenderá la textura visual como otra base de percepción visual de la forma.

CONTENIDOS.- De acuerdo con el funcionamiento de los seis colores elementales, más blanco y negro, los estudiantes experimentarán con las cualidades tonales siguientes:

1. El gradiente de valores de la escala acromática.
2. El gradiente de valores e intensidades con un solo matiz más blanco y/o negro (y gris).
3. El gradiente entre dos matices:
  - Análogos.
  - Terciados
  - Complementarios
4. Análisis del uso cultural que se le da al color.
5. El gradiente entre tres matices.
6. Las claves tonales de valor.
7. Las claves tonales de matiz.
8. Las claves tonales de saturación.
9. Utilización del color por los artistas.
10. Los colores de algunos objetos sobre un fondo. Alteración de los mismos.

11. Dar color a algunos sentimientos o algunas emociones.
12. Armonías de análogos simples.
13. Armonías de análogos más complementarios.
14. Armonías de análogos y tríadas.
15. Las mezclas y yuxtaposiciones inconvenientes.
16. Análisis del uso cultural que se le da al color.
17. Utilización del color por los artistas.
18. La selectividad perceptiva.
19. El color en los esquemas tridimensionales de líneas, planos y volúmenes en el espacio.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bride, M. Welson. Color Armony a Guide to crative color combinations. Rockpot.

Bourges, Jean. Color bytes. Blending the art and Science of color. Cromatics Press. Inc. Forest Hill, New York.

Gill, Martha. Color Armony Naturals a guide book for creating grat color combination. Rockport publishers.

Hideaki, Chijjiwa, Color Armony a Guide to Creative color combinations. Rockport publishers.

Hickethier, Alfred. El cubo de los colores. Limusa. Noriega Editores.

Itten, Johannes. El arte del Color. Limusa. Noriega Editores.

Küpers, Harald. Fundamentos de teoría de los colores. Ediciones Gustavo Gili, S.A.

Lazzoti, Lucía. Educación Plástica y Visual de los colores. Ediciones Didácticas S.A. Madrid.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Limusa. Noriega Editores.

ASIGNATURA: DIBUJO II

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,

OBJETIVOS GENERALES.-

- Desarrollará el pensamiento en imágenes.
- Fortalecerá la correspondencia figuración-realización.
- Comprenderá el desarrollo de la percepción y su traslación a la imagen representada.
- Aplicará el pensamiento crítico sobre el resultado.
- Aprenderá a representar el espacio plástico.
- Reforzará el proceso observación-representación.
- Acentuará la combinación agilidad-control.
- Aplicará el desarrollo de la figuración (imaginación en imágenes) y su traslación a la imagen representada.
- Aprenderá a representar una vivencia propia.

CONTENIDOS:

1. Iniciación a la observación detallada de relaciones y a la representación figurativa.
2. Copia de modelo estático:
  - Naturaleza muerta.
  - Paisaje simple.

3. La representación de la espacialidad como construcción mental: frontalismo, superposición y ambigüedad
4. Representación de la espacialidad figurada en el plano:
  - Tamaño.
  - Superposición.
  - Sombreado.
  - Posición dentro del formato.
5. Refuerzo de la observación detallada de relaciones y de la representación figurativa.
6. Ejercicios para el desarrollo del hemisferio cerebral derecho.
7. Desarrollo de la gestualidad.
8. La representación de lo sensorial / imaginario: el dibujo como lenguaje creativo.
9. Iniciación a la representación abstracta sobre una base concreta. (La respiración, por ejemplo).
10. Análisis estructural de la obra de arte: el claro – oscuro, distribución, intensidad, contraste, etc.
11. El dibujo colectivo. Desarrollo del trabajo de grupo. (Gran formato).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Edwards, Betty. Aprender a dibujar. Un método garantizado. Hermann Blume.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette. París, Francia.

Lagoutte, Daniel. Les Arts Plastiques. Contenus, enjeux et finalités. Ediciones Armand Collin. París, Francia. (Traducción: Instituto Nacional de Bellas Artes).

Lazzotti, Lucia. Educación Plástica y Visual. Mare Nostrum. Ediciones didácticas.

Madrid, España.

Parini, Pino. I Percorsi dello Sguardo. Edizioni Artemisia. Ancona, Italia.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Limusa S.A. de C.V.

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN Y PROFUNDIDAD PLÁSTICA I

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista,

OBJETIVOS GENERALES.

- Conocerá los distintos tipos de recurrencias propios del lenguaje visual.
- Organizará los distintos tipos de recurrencias propios del lenguaje visual, tanto de manera sensible como de una manera racional.
- Explotará en sus trabajos prácticos, las aportaciones que este conocimiento le brinde, con el fin de crear artificialmente relaciones sensibles entre las partes y la totalidad de la obra, para que ella genere la sensación de armonía.
- Comparará algunas recurrencias aplicadas a otros ámbitos artísticos, como son: la música (compases, claves, tonalidades, ritmos, rondó, ...), a la literatura (métrica, rima, anáforas, aliteraciones, asonancias, simetrías, ritmos binarios,...) , la danza (pasos, cadencias, ritmos, posiciones,...), el teatro (cadencias, ritmos, iluminación, escenografías, entonaciones, secuencias,...).
- Combinará y aplicará los recursos plásticos que favorecen la percepción de profundidad en el plano, a base de ejercicios repetitivos y combinatorios de los recursos aprendidos.

En este primer curso se trabajará con las recurrencias físicas o materiales.

CONTENIDOS:

1. El principio del ordenamiento como base del significado (Modelo; lenguaje).
  - La recurrencia de valores visuales como principio organizador.
2. La recurrencia elemental:
  - La repetición.
  - De figura.
  - De color.
  - De textura.
  - De intervalo.
  - La alternancia.
  - De tamaño.
  - La progresión.
  - De color y sus variantes,
  - Valores de una greca.
3. La superposición aparente como indicador de profundidad.
4. La recurrencia distributiva.
  - Equilibrio axial.
  - Equilibrio radial.
  - Equilibrio oculto.
  - Concepto de relaciones por similitud y por diferencias.
5. El tamaño aparente como recurso para indicar profundidad en el plano.
6. La recurrencia secuencial.
  - El valor de las repeticiones de posición, dirección y actitud.
  - Ritmo evidente sobre la figura.

- Ritmo evidente sobre la relación figura – espacio.
  - Ritmo oculto. Valor de las contraposiciones
7. La posición sobre el plano como indicador de profundidad plástica.
  8. La diagonalización aleatoria como indicador de profundidad plástica
  9. Las recurrencias musicales.
    - Compás y ritmo.
    - Tonalidad y alteraciones.
    - Sujetos y temas que se repiten.
    - Formas musicales: canon, aria, rondó.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Donis, A. Dondis. La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili. S.A.

Kandisnku, W. Punto y Línea sobre el plano. Ediciones Coyoacán S.A. de C.V.

Manfred, Maier. Procesos elementos de proyectación y configuración. Gustavo Gili, S.A.

Ocampo, Estela. Martí Peran. Teorías del Arte. Icaria.

Santos, Valmori. Aura Mesura.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del Diseño. Limusa.

Algún libro de introducción a la música y a una partitura.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES.

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura, danza, música, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.
  - E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
  - Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
  - El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).
  - Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
  - Obras que hacen desarrollar confianza.

- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. Las primeras vanguardias.

- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
- Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
- Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
- Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
- Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
- Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
- Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
- Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
- Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.
- Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
- El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad.

Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.

- El expresionismo abstracto.
- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,
- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.

- Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
4. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.
- Rupturas con la censura.
  - El Punk.
  - Liberación sexual.
  - La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.
  - Protominimalismo.
  - Supervivencia geométrica.
  - La pintura “Color Field”.
  - La pintura “Hard Edge”.
  - Minimalismo.
  - Arquitectura “New Wage”.
  - Arte luminocinético.
  - Arte conceptual.
  - El “performance”.
  - El “Process Art”.
  - El “Land Art”.
  - El deconstructivismo”.
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.

- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
5. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimerchantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.
- Neo-realismo.
  - El patrón decorativo.
  - La “New Image”.
  - Figuratismo Abstracto.
  - Graffiti y Ghetto.
  - Neo-expresionismo.
  - Neo-abstracción.
  - Neo-conceptualismo.
  - Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.
- Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.
- Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.
- Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.
- Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.
- Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

Wheeler, Daniel. L'art Du XXe cicle. Flamarione.

5.1.2.2 Área: Danza

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Aplicará los principios técnicos elementales de la técnica de la danza clásica, basada en la alineación mecánica correcta de las posiciones, movimientos y pasos.

CONTENIDOS:

1. Posiciones:

- De piernas:
  - 3ª posición hasta centro.
  - 5ª posición hasta centro.
- Brazos:
  - 5ª posición.
  - 3ª posición de 5ª posición.
  - 4ª posición.

- Allongé en todas las posiciones.
- Cabeza:
  - 1/8 de perfil en barra y centro.
- Posiciones del cuerpo:
  - Estudio de las direcciones del salón (Vaganova).
  - 1er. Arabesque.
  - 2^a. Arabesque.
  - Estudio de croisé
  - Estudio de effacé.
  - Estudio del echarte devant y derrière.

2. Port de bras:

- Souplé en 3° posición, 5° posición y 4° posición , en barra hasta 2° fase.
- Cambré en 3° posición, 5° posición y 4° posición , en barra hasta 2° fase.
- 3er. Port de bras en las cinco posiciones conocidas en barra.

3. Movimientos y pasos:

- Demi plié en 3° posición, 5° posición y 4° posición hasta centro.
- Grand plié en 1° posición y 2° posición en centro.
- Grand plié en 3° posición y 5° posición en barra y centro.
- Coordinación de movimiento de cabeza en los pasos.
- Coordinación de movimiento de allongé.
- Elevé en 4° posición. En barra en 1° y 2° fase.
- Relevé en 3° posición y 5° posición en barra y centro.
- Battement tendu de 3ª posición y 5ª posición, a todas direcciones hasta centro.

- Battement tendu con plié a todas direcciones, partiendo de 1ª posición, 3ª posición y 5ª posición en barra.
- Battement en cloche a tendu y jeté con pausa en barra.
- Battement jeté atrás de 1ª posición en barra y centro.
- Battement jeté a todas direcciones de 5ª posición en barra y centro.
- Battement jeté piqué a todas direcciones en barra.
- Battement tendu y jeté en posición croisé y effacé.
- Cambio de peso a 4ª posición, adelante y atrás, con y sin plié en barra, hasta 2ª fase.
- Battement frappé a todas direcciones en barra hasta 2ª fase.
- Cou de pied adelante y atrás en barra y centro.
- Cou de pied a/y con demi plié, adelante y atrás, en barra hasta 2ª. fase.
- Cou de pied a/y con relevé, adelante y atrás, en barra hasta 2ª fase.
- Paseé adelante y atrás en barra y centro.
- Rond de jambe por terre en dedans, 1ª y 2ª mitad en barra y centro.
- Rond de jambe por terre completo en dehors y en dedans, lento en barra y centro.
- Preparación de rond de jambe a l'air, sin giro en barra.
- Ballonné en todas direcciones en barra y centro.
- Relevé lent atrás de 3ª posición y 5ª posición a 45° en barra, hasta 2ª fase.
- Relevé lent de 3ª posición y 5ª posición, a 90° en todas direcciones en barra y centro.
- Estudio del attitude lado en barra.
- Petit developpé y enveloppé a todas direcciones en barra y centro.
- Developpé lado y adelante en barra, hasta 2ª fase.

- Grand battement lado y adelante en barra y centro.
- Petit battement en barra 1ª fase.
- Glissade dessus y dessous en centro cambiando y sin cambiar.
- Glissade en avant en centro.
- Glissade a todas direcciones en barra.
- Echappé a relevé, a 2ª posición y 4ª posición en barra y centro.
- Grand ecart en barra.
- 1/8 de cambio de dirección en barra y centro.

4. Allegro:

- Petit echappé sauté a 2ª posición en barra y centro.
- Grand echappé a 2º posición y 4º posición en barra y centro.
- Soubresaut a todas direcciones.
- Assemblé dessus y dessous en barra y centro.
- Sissone simple devant y derrière.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bazarova, Nadezhda, et. al. El abc de la Danza Clásica. Anabella Roldán, Santiago de Chile, 1997.

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1995.

Kostrovitskaia, Vera. 100 Lessons in classical ballet. Limelight, New York, 1087.

Kostrovitskaia, Vera. Escuela de Danza Clásica. Escenología, México, 1996.

Lawson, Joan. Enseñanza a bailarines jóvenes: coordinación muscular en ballet clásico. México. s/año.

Lourdes, Jean. Educación Psicomotriz y actividades físicas. Científico médica, Barcelona, 1973.

Thomason, Elvind. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Dance books, 1996.

Vaganova, Agripina. Las bases de la danza clásica. Centurión. Buenos Aires. s/a.

Recursos:

- Salón de clases de danza con barras, espejos y pisos de madera.
- Música grabada para clase de ballet o colaborador música.

GÉNERO DANCISTICO: CONTEMPORÁNEO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.-

- Desarrollará el manejo de su cuerpo a través de elementos técnicos básicos
- Descubrirá la importancia de su cuerpo como herramienta de trabajo.

CONTENIDOS:

1. Reforzamiento del material trabajado en el ciclo anterior.
2. Trabajo en el piso.
  - a) Estiramiento de la espina dorsal.
  - b) Estiramiento tres posiciones.

- c) Introducción a los mecanismos pelvis, contracción, high release y espirales.
  - d) Estudio de la articulación coxo-femoral.
  - e) Motores básicos de movimiento en la pelvis.
  - f) Manejo de las ingles avanzando al frente atrás, reloj 1/8, 1/4, gateando, etc.
  - g) Contracción acostados, sentados y de pie.
  - h) Manejo del tiempo regular e irregular, apoyándose en la respiración como rector del movimiento.
  - i) Trabajo de pies cerrado, abierto y mariposa.
  - j) Rodadas sobre la espalda, sobre las nalgas y pequeñas salidas del piso.
3. Trabajo en el centro.
- a) Educación de la lateralidad.
  - b) Cambio de peso.
  - c) Extensiones de las piernas en las tres direcciones a 45 y 90 grados (Grand Battement)
  - d) Fuerzas centrípeta y centrífuga.
4. Coordinación global y segmentaria (Independencia de los segmentos).
5. Elementos técnicos básicos.
- Posición de piernas:
    - 1ª y 2ª posición paralela.
    - 1ª y 2ª posición abierta.
  - Posición de brazos:
    - 1ª y 2ª posición.
    - 5ª posición.

- Demi-plié en 1ª paralela, en 1ª y 2ª abierta.
- Grand plié en 1ª posición paralela.
- Relevé en 1ª y 2ª posición paralela, en barra y en el centro.
- Cepillados a primer nivel en todas las direcciones.
- Cepillados a segundo nivel en todas las direcciones.
- Rond de jambe par terre.
- Demi-rond de jambe par terre en dehors.
- Demi-rond de jambe par terre en dedans en posición paralela.
- Contracciones sencillas (puertas).
- Ejercicios de pies y cou de pied en posición paralela de 1ª y 4ª .
- Retiré en posición paralela.
- Rond completo un dehors y dedans en posición paralela.
- Saltos:
  - Libre rebote.
  - En 1ª posición paralela
  - Prancing.
  - Skip.

6. Manejo del espacio.

- Laterales.
- Diagonales.
- Circular.

7. Relajación global y segmentaria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bravo, Guillermina. Primer Ciclo Principiantes I: Primero y segundo trimestre Principiantes II, primero, segundo y tercer trimestre. Programas, material fotocopiado.

Chao, Graciela. Metodología de la danza moderna. Guía de estudio. Ministerio de cultura, La Habana, 1980

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1995.

Meza González, Socorro, La aplicación de la técnica Graham. En Educación Artística No. 5, INBA, México, 1999.

GÉNERO DANCÍSTICO: FOLKLORE

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Coordinará los movimientos corporales y los pasos básicos elementales con diferentes ritmos.
- Diferenciará y ejecutará diversos géneros dancísticos folklóricos de México.

CONTENIDOS:

1. Técnica general:

- Colocación y alineación corporal.
- Equilibrio corporal.
- Coordinación rítmico motriz.
- Percepción espacio-temporal.
- Pasos básicos: zapateados, deslizados, apoyados, brincados, cruzados,
- Movimientos básicos del faldeo.

2. Montaje de repertorio:

- Técnica específica del género a trabajar.
- Polka.
- Redova.
- Shotis.
- Danza de Arcos o equivalente.
- Jarabe mixe.
- Sones Mazatecos.

Nota: Según se presenten las condiciones se ajustará el montaje.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Campos; Rubén M. Músicos populares mexicanos. Orientación Musical, México, D.F. II (126): 18 – 19, junio 1952 (origen de la Redova, Schottis y la Polka).

Caballero, Ma. Del Socorro. Danzas regionales. SEP, México, 1985.

Campos, Rubén M. Folklore y la música mexicana. SEP, México, 1928.

Mompradé Electra y Gutiérrez Tonatiuh. Danzas y bailes populares. Hermes, México-Buenos Aires, 1976.

Reuter, Jas. La música popular de México. Panorama México, 1985.

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO / CONTEMPORÁNEO / FOLKLORE

ASIGNATURA: MÚSICA APLICADA A LA DANZA (TRONCO COMÚN)

LÍNEA CURRICULAR: TEÓRICO-PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Desarrollará sus facultades auditivas mediante la experiencia, exploración y conceptualización de los elementos musicales.
- Identificará la música correspondiente a los diferentes géneros dancísticos.
- Desarrollará sus capacidades creativas aplicando y relacionando sus conocimientos sobre movimiento corporal a la propuesta de un discurso musical.

CONTENIDOS:

1. El sonido como principio (el sonido y sus cualidades).
  - Exploración sonora.
  - El sonido del medio ambiente.
  - El sonido de los materiales.
  - La vibración.
  - El timbre.

- El sonido de la voz.
- El sonido de los instrumentos.
- La altura.
- El sonido en el tiempo.
- El pulso – acentuación – la métrica
- La duración.
- Intensidad.

2. Relación de las cualidades del sonido con los elementos de la música.

- El ritmo y la duración – La agógica.
- La melodía y la altura.
- Intensidad y dinámica.
- Timbre: clasificación de instrumentos.
  - Aerófonos.
  - Cordófonos.
  - Membranófonos.
  - Idiófonos.
- Forma de graficar el sonido de acuerdo con su altura, duración e intensidad.
- Ritmo: figuras de nota y silencios.
- Intensidad matices, reguladores y acentos.
- Métricas: compases binarios y ternarios.

3. La textura musical.

- Monofonía.
- Homofonía.
- Polifonía.

4. Estructura musical y formas fundamentales:
  - Forma binaria.
  - Forma ternaria.
  - Rondo.
5. Agrupaciones instrumentales:
  - Duetos.
  - Tríos.
  - Cuartetos.
  - Banda sinfónica.
  - Orquesta sinfónica.
  - Agrupaciones de música popular mexicana y del mundo.
6. La música para danza en la historia Suite de Danzas - Barroco:
  - Gavota.
  - Bourree.
  - Pavana.
  - Minuet.
  - Zarabanda.
  - Giga.
7. Música para Ballet:
  - Siglo XVII.
  - Siglo XIX.
  - Siglo XX. (Clásico y Romántico).
8. Música en las danzas y bailes populares de México:
  - Danzas indígenas:
    - Concheros.

- Chul.
- Venado, etc.
- Géneros criollos:
  - Polkas.
  - Schutis.
  - Mazurka, etc.
- Géneros mestizos:
  - Sones – Jarabes (Golfo, Occidente, Sur, Sureste).
- Música en los bailes y danzas en el mundo.
- Sudamérica.
- Europa.
  - Norte, países del Este y Mediterráneo.
- Asia menor.
- África.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Copland, Aarón. Cómo escuchar la música. F.C.E. Breviario 101. México, 1982.

García Blanco, Daniel. Formas, ritmos y estilos de la música en los bailes mexicanos.

Colegio de Bachilleres, 1982.

Jos, Wuytack. Audición musical activa. Asociación Wuytack Pedagogía Musical.

Portugal, 1996.

Nettl, Paul. La Música en la Danza. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1945.

Randel Don Michael. Diccionario Harvard de música.

Taylor, Bárbara. Simple science sound and music.

Valls Gorina, Manuel. Para entender la música. Alianza Madrid.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

OBJETIVOS GENERALES.

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura, danza, música, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.
  - E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
  - Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
  - El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).

- Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. Las primeras vanguardias.

- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
- Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
- Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
- Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
- Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
- Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
- Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
- Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
- Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.

- Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
  - El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.
  - Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad.

Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.

- El expresionismo abstracto.
- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,
- Obras que hacen desarrollar confianza.

- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.

- Rupturas con la censura.
- El Punk.
- Liberación sexual.
- La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.
- Protominimalismo.
- Supervivencia geométrica.
- La pintura “Color Field”.
- La pintura “Hard Edge”.
- Minimalismo.
- Arquitectura “New Wage”.
- Arte luminocinético.
- Arte conceptual.
- El “performance”.
- El “Process Art”.
- El “Land Art”.
- El deconstructivismo”.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
5. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimerchantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.
- Neo-realismo.
  - El patrón decorativo.
  - La “New Image”.
  - Figuratismo Abstracto.
  - Graffiti y Ghetto.
  - Neo-expresionismo.
  - Neo-abstracción.
  - Neo-conceptualismo.
  - Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.

- Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.

Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.

Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.

Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.

Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

Wheeler, Daniel. L'art Du XXe ciele. Flamarione.

1.1.2.3   Área: Música.

ASIGNATURA: Conjuntos corales I.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Desarrollará una práctica grupal musical a través de la actividad coral.
- Adquirirá nociones básicas sobre la lectura musical.
- Tomará conciencia sobre su propia tesitura.
- Desarrollará la capacidad de cantar una línea melódica independientemente de otras líneas melódicas que esté escuchando.
- Valorará la importancia de su participación e integración en la interpretación vocal o grupal.
- Habrá interpretado repertorio cuando menos a tres voces.

Contenidos:

1. Posición adecuada para cantar, tanto sentado como de pie.
2. Respiración clavicular, diafragmática e intercostal.

3. Vocalización buscado colocación y resonancia.
4. Montaje de repertorio:
  - Música tonal.
  - Intervalos melódicos fáciles de entonar (preferentemente grados conjuntos).
  - Melodías contrapuntísticas diametralmente diferentes:
    - Cánones.
    - Repertorio a dos voces (blancas y obscuras).
    - Repertorio a 3 y/o 4 voces dependiendo de la conformación del grupo.
5. Integración y correcta interpretación de todos los elementos propios de la música grupal.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno deberá:

- Realizar demostración (es) pública (s) del trabajo realizado.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Repertorio:

Ascencio G, Rodolfo. 22 cánones sobre ritmos mexicanos. Ricordi.

Bareilles, Oscar S. El coro de mi escuela. Ricordi.

Catena, Osvaldo. 60 cánones para grandes y chicos. Ricordi.

Cifre, Eduardo. Antología coral. Real Musical.

Graetzer, Guillermo. Nueva Escuela Coral. Antología Coral, (Tomo 1, 2 y 3). Ricordi.

Hemsey de Gainza, Violeta. 70 cánones de aquí y de allá. Ricordi.

Noble, Ramón. Polifonía. Coros selectos. (Dos tomos) Progreso.

Orta Velázquez, Guillermo. Cantando polifonía. Ricordi.

Universidad de Chile. Canciones para la juventud de América. (Dos tomos) Unión Panamericana.

Vega, Marcos. Pequeña antología coral. Real Musical.

Varios autores. Biblioteca coral. (12 tomos) Editorial MF.

Wuytach, Jos. Choralia. Schott Freres.

Instrumento I

ASIGNATURA: Piano I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Ejecutará e interpretará diversas obras musicales escritas para piano con la comprensión de estilo y carácter de cada una de ellas con la técnica de ejecución adecuada para cada nivel.
- La materia que se está enseñando es la música a través de un instrumento, en este caso el piano.
- El logro de los contenidos no es solamente un logro mecánico; parten de un principio de solución del discurso musical; de tal manera que cualquier movimiento físico debe ser producto de la intención musical.

Contenidos:

1. Posición del cuerpo:
  - Posición correcta.
  - Forma de sentarse.
  - Relajamiento (delante del piano).
  - Colocación de dedos, manos, brazos y movimientos naturales.
2. Aplicación de movimiento.
  - Independencia de los dedos en ejercicios o lecciones en posición fija de la mano con toque legato.
  - Digitación, pulsación y producción del sonido.
  - Sensibilización a la respuesta sonora del mecanismo del piano.
3. El piano, estructura del instrumento y sus partes.
4. Movimiento de desplazamiento:
  - Cambio de posición, con o sin cruce de pulgar, en escalas (mínimo de una octava) o en melodías con un ámbito mayor de cinco notas.
  - Cambio de posición, con o sin cruce de pulgar, en arpeggios (mínimo de una octava) o en pasajes melódicos con un ámbito mayor de cinco notas.
5. Dobles notas sin cambio de posición (terceras, cuartas y sextas).
6. Lecturas de claves (Fa y Sol) relación de la altura de las notas con la topografía del teclado:
  - Lectura a primera vista de piezas sencillas al unísono y homofonía con armonía simple.
7. Articulaciones simples:
  - Ligaduras de dos y tres notas; non legato.
  - Línea cantabile en pequeñas piezas de formas simples.

8. Figuras rítmicas de negra, corchea y dieciseisavos con sus combinaciones, en contextos simples predominando los valores largos.
9. Control de voces en unísono y polifonía simple a dos voces; independencia de las voces, texturas armónicas sencillas a tres y cuatro voces.
10. Piezas en forma ternaria y binaria simple.
11. Memorización de piezas sencillas y su ejecución pública.
12. Ejecución de escalas en dos octavas con figuras de corcheas y dieciseisavos.
Ejercicios de preparación de arpeggios.

Evaluación:

Se evaluará:

- Comprensión de los elementos usados.
- Memoria.
- Fraseo y articulación.
- Posición y ejecución (técnica).
- Actitud escénica.
- Aplicación de la teoría musical.
- Limpieza de ejecución.
- Musicalidad.
- Producción del sonido.

Para acreditar, el alumno:

- Ejecutará al piano escalas en una octava con figuras de corchea y arpeggios con una alteración.
- Ejecutará de memoria piezas sencillas alternando las manos o piezas al unísono.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Medina Torres, Cristina. Un enfoque integral en los primeros años de estudio. INBA.

Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Leimer y Giesecking. Técnica pianística. Ricordi. Buenos Aires, Argentina. II tomos.

Levhinne, Joseph. Principios básicos de la ejecución pianística. Dover. Escuela Nacional de Música de la UNAM. (Versión traducida).

Repertorio:

Bartók, Bela. Mikrokosmos. Volumen I.

Bach, J. S. Primeros corales y minuets del pequeño libro para Ana Magdalena.

Beyer, F. Método de piano.

Stravinsky. Piezas para los cinco dedos.

Kabalevsky. Piezas para niños.

Thompson, John. Enseñando a tocar a los deditos. Una docena al día.

Ejercicios:

Czerny-Germer. Escuela pianística. Volumen I.

Hanon. Método diario para el piano.

Levhinne. Ejercicios de preparación de escalas.

Pozzoli. Ejercicios diarios para el piano. Vol. I.

Schmitt. Ejercicios para el piano.

ASIGNATURA: Guitarra I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctico.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Adquirirá los elementos técnicos musicales para la ejecución de obras sugeridas o equivalentes.

Contenidos:

1. Organología.
2. Posición del instrumento.
3. Nomenclatura de ambas manos.
4. Posición de ambas manos.
5. Lectura básica de la música.
6. Ataque tirando o apoyando.
7. Ubicación de las notas comprendidas en la primera posición.
8. Escalas diatónicas de una octava en primera posición.
9. Escalas cromáticas en primera posición.
10. Movimiento del pulgar.
11. Arpeggios.
12. Acordes.
13. Armónicos simples.
14. Media ceja, opcional.
15. Afinación.
16. Dinámica.
17. Ejercicios melódicos, estudios y obras.
18. Presencia escénica.

Evaluación: Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar en una audición pública tres piezas del repertorio sugerido o equivalente.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Brunle-Smith, Reginald. Guitarcosmos I.

Carulli, Ferdinando. Libro primero.

Gazcón, Vicente. Libro I.

Gimeno, Magdalena. Método de Guitarra para Niños.

Pujol, Emilio. Escuela Razonada de la Guitarra. Libro II.

Sagreras, Julio. Primeras lecciones.

Recursos:

- Atril.
- Banco para el pie.
- Guitarra para niño.
- Guitarra.
- Sillas sin descansabrazos.

ASIGNATURA: Flauta transversa I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Adquirirá una postura optima para el desarrollo de las diferentes técnicas que intervienen en la ejecución de la flauta transversa.
- Adquirirá una disciplina de estudio tomando en cuenta el método correspondiente a cada categoría.
- Aplicará y/o identificará en diversas obras del repertorio sugerido, los elementos básicos correspondientes a cada aspecto señalado en los contenidos.

Contenidos:

ASPECTO TEÓRICO:

1. Reconocimiento de los siguientes conceptos:

- Dinámica.
- Agógica.
- Sonido.
- Nota.
- Intervalo.
- Acorde.
- Ritmo.
- Melodía.
- Armonía.
- Timbre.
  - Respiración.
  - Postura del cuerpo.
  - Postura de labios (embocadura).
  - Concepto de la columna de aire.

ASPECTO PRÁCTICO

SONORIDAD:

1. Iniciación a la emisión de sonido:
  - Respiración (ejercicios).
  - Elementos que intervienen en la emisión.

MECANISMO:

1. Coordinación:
  - Seguimiento del método de Jean-Claude Diot para niños.
2. Articulación:
  - Manejo de la columna de aire (notas sin ataque de lengua).
  - Golpe simple de lengua.
  - Legato y Staccatto.
3. Agilidad:
  - Ejecución de ejercicios alternando dos o tres notas ligadas repetitivamente.

Evaluación:

Para evaluar, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- Conocimiento de los conceptos fundamentales mencionados en los contenidos.
- Sonoridad.
- Postura.
- Respiración.
- Emisión del sonido.
- Coordinación.
- Escalas Dom, Solm, Rem, Lam, Fam y Sim.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Altes, Henri. Método completo para flauta. (Tomo I) Ed. Leduc.

Diot, Jean-Claude. Método para flauta. Ed. Chapell.

Complementaria:

40 pequeñas piezas en orden progresivo para pequeños principiantes.

Herfurth, C. Paul and Hugh M. Stuart. Flute or Piccolo. Ed. The Boston Music Co.

Meunier, Gerard. “La flauta transversa” instrucciones de uso. Ed. Chapell. París.

Estudios:

Andersen, C. J. Twenty four studies for the flute. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Gariboldi, Guiseppe. 20 estudios para flauta.

Moyse, Louis. Album de sonatinas. Ed. G. Schirmer. New York / London.

Moyse, Louis. Forty short duets for beginner flutists for two flutes an piano. Ed. G. Schirmer. New York / London.

Novello. Trevor Wye prectice book for the flaute. Vol. I, II y III.

Voxman, H. Selected duets for flute. Vol. I. Rubank INC.

ASIGNATURA: Violín I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Conocerá las diferentes partes del violín, su uso y cuidados específicos.
- Dominará la colocación del violín, tomar el arco y colocar este sobre la cuerda.
- Pasa el arco sobre la cuerda en toda su extensión a una velocidad supervisada por el maestro.
- Contará con un trabajo detallado sobre la altura del codo y el mecanismo general del brazo derecho.
- Se familiarizará con la postura correcta de la mano y el brazo izquierdo.
- Obtendrá un movimiento articulado de los dedos de la mano izquierda sobre el diapasón.
- Adquirirá conocimientos básicos de velocidad y cantidad de arco sobre textos musicales sencillos.
- Usará combinaciones de valores de mitad, cuarto y octavos con aplicación de notas ligadas y separadas (détaché).

Contenidos:

1. El violín, el arco y sus aditamentos:

- El instrumento y sus partes.
- Aditamentos: brea, cojín, estuche.
- Cuidados y mantenimiento del violín.
- Cuidados y mantenimiento del arco.

2. Postura violinística:

- Cuidado personal y físico del alumno.
- Manera de pararse, posición de descanso, posición frente al atril parado y sentado.

- Posición del arco: Manera de tomar el arco, posición de los dedos, dorso y altura del codo, mecanismo general del brazo derecho.
3. Pasar el arco sobre las cuerdas “seltas” o “al aire”:
- Movimientos requeridos para pasar el arco sobre la cuerda.
  - Búsqueda de un sonido continuo y de buena calidad.
  - Lectura de las cuerdas “al aire” en el pentagrama.
4. Posición de la mano y brazo izquierdos
- Elementos básicos del brazo y mano izquierdos.
    - Relajamiento del hombro, posición del pulgar, de la muñeca y del codo, altura de nudillos, ángulo de los dedos sobre la cuerda.
  - Diversas combinaciones de tono y semitono.
  - Aplicación de las combinaciones interválicas más sencillas de la mano izquierda.
5. Articulación de los dedos de la mano izquierda:
- Articulación de los dedos de la mano izquierda en combinaciones interválicas de tono y semitono.
  - Articulación sobre diversas cuerdas.
  - Relación de las notas en el diapasón con su notación en el pentagrama.
  - Conocimiento básico de las alteraciones y su aplicación.
  - Principios aplicados de la tonalidad mayor.
  - Ejercitar la memoria musical.
6. Distribución del arco:

- Conceptualización de valores métricos y su relación con la cantidad y velocidad del arco de acuerdo a las posibilidades físicas y cognitivas del niño.
- Conjunción progresiva de la técnica de las dos manos.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar una escala mayor en una o dos octavas con uno o dos arpeggios con notas separadas y ligadas, hasta cuatro notas por arco.
- Ejecutar de memoria dos piezas o una pieza y un estudio (el estudio podrá tocarse de memoria o leído).
- Leer a primera vista cuatro compases con valores de cuarto y mitad en cuerdas La y Re.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

De acuerdo al criterio del maestro, se utilizarán diferentes métodos de iniciación violinística como son:

Arias. Alegría, vol. I.

Baklánova. Piezas.

Baklánova. Primeras lecciones. (17 a 26).

Bang. Método para violín en siete partes. Primera parte.

Crickboom. El violín libro I.

Dancla. Método progresivo elemental. Vol. I y II, Op. 52.

De Beriot. Método para violín. Op. 102, parte I.

Garlitzky-Rodionov-Utkin-Fortunov. Álbum para violín. Lecciones del 1 al 21.

Grigorian. Escalas y Arpeggios.

Grigorian. Escuela inicial para tocar el violín.

Hohmann. Método práctico para el violín. Libro I.

Kabalevsky. Veinte piezas para violín y piano. Op. 80, números 1, 2 y 4.

Láslo Imre, Margit, Altalné. Piezas de concierto. Vol. I.

Parjomenko y B. Seldis. Escuela de tocar el violín.

Parjomenko. Piezas.

Rodionov. Lecciones iniciales del tocar violín. Piezas pp. 52 a 55.

Schradiack. La primera posición.

Sevcik. Op. 1, ejercicios primera posición y Op. 2 método de la técnica del artista.

Susuki. Volumen I.

Trinkaus. Primer libro del violinista. Volúmenes I y II.

Vulfman. Libro de escalas.

Wohlfahrt. El más fácil método elemental. Op. 38.

ASIGNATURA: Violoncello I.

ETAPA: Introductoria.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Tocará hasta cuatro diferentes escalas de una a dos octavas con sus respectivos arpeggios y estudios.

- Demostrará una buena colocación del instrumento y el dominio suficiente para su interpretación.

Contenidos:

1. Partes del instrumento.
2. Elementos básicos de notación.
3. Cuerdas sueltas en pizzicato
4. Posición correcta del instrumento.
5. Posición correcta de la mano derecha.
6. Movimiento de arco y combinaciones.
7. Coordinación del cambio de cuerda.
8. Afinación del instrumento.
9. Escalas en una octava en primera posición y sus tres arpeggios principales.
10. Combinación de arcadas.
11. Escalas en dos octavas con sus arpeggios en primera posición.
12. Primera posición con extensiones.
13. Semiposición.

Evaluación:

Se evaluará:

- Posición.
- Afinación.
- Articulaciones.
- Intención musical.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Tocar como mínimo la escala de Sol mayor (una octava) con tres arpeggios.

- Tocar una escala; pero con mayores dificultades, es decir dos o tres notas por arco o mas.
- Tocar arpeggios sobre los siguientes acordes 5/3; 6/3; 6/4.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Conjuntos: Repertorios pedagógicos 1º. y 2º. año. Moscú, 1981.

Dusan, Kristinik, El pequeño violoncellista. Opus Bratislava, 1980.

Marderosvsky, L. Clases de violoncello. Moscú Música, 1990.

Sapoynikof. Escuela de violoncello. Moscú, 1995.

Vallet, Nicolas. Dúos de violoncellos. Budapest. 1977.

Estos libros son solo una recomendación, el maestro podrá hacer uso de libros que a su juicio sean equivalentes.

ASIGNATURA: Percusiones I.

LÍNEA CURRICULAR: Téorico-practica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Ejecutará en el tambor ejercicios del método de Podemski o equivalente de #1-5.
- Ejecutará en la marimba un repertorio básico de la música mexicana tradicional y popular, así como de otros países; además de arreglos, adaptaciones o transcripciones del repertorio musical universal.

Contenidos:

1. Técnicas de ejecución de cada uno de los instrumentos clasificados en tres grupos (teclados, ideófonos y membranófonos).
2. Referencias históricas.
3. Práctica rotatoria por cada uno de los instrumentos referidos.
4. Sistematización de ejercicios con una mano, la otra y ambas.
5. Posiciones correctas y relajación corporal en la ejecución.
6. Práctica rotatoria del repertorio a desarrollar.
7. Elementos agógicos y dinámicos (fraseo, matices, etc.) para una interpretación de calidad.
8. Dificultades y resolución del montaje de obras y el ensamblaje instrumental.

Evaluación:

Se evaluará:

- Escalas mayores y arpegios hasta con 5 bemoles (a criterio del docente).
- Los matices forte y piano.

Para acreditar, el alumno:

- Ejecutará 2 obras universales y una mexicana.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Métodos:

Berles, Arnie. Complete hand book for jazz improvisation.

Budy, Richs. Modern interpretation of share drums rudiments. Ed. BYF Henri

Klickman Luwing. New York.

Delécluse, Jacques. Método de la caja-clara. Ed. Musicales, 175, París.

Firth, Vic. Mallet technique 38 studies for xylophone, marimba and vibraphone. Rubank, New York.

Howard M., Peterson. Elementary method marimba or xylophone. Miami, Florida.

Mc. Millan, Thomas. Percussion key board technic. Ed. Ralph Satz, New York.

Morris, Goldenberg. Studies in solo percussion. Ed. Ralph Satz, New York.

Parson, Al. Techniques of playing bass drum, cimbals an accessories. Illinois.

Recursos:

- Tres tambores.
- Un bombo de concierto.
- Un par de platos de choque.
- Un par de platos de suspensión.
- Un par de timbales de 26” 29”.
- Una marimba de 4 y 8.

ASIGNATURA: Solfeo II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Dominará los siguientes aspectos a un nivel intermedio: Entonación, lectura, rítmica, métrica, dictado y teoría.

Contenidos:

Cada grupo de ejercicios propuestos, deberá ser abordado desde la perspectiva de los cuatro aspectos a cubrir por año:

- Análisis auditivo: Desarrollo del oído musical. Identificación de intervalos, melodías, acordes y sus combinaciones.
  - Entonación y lectura: Cantar afinadamente y reproducir solfeando² ejercicios graduales de acuerdo a una tesitura general.
  - Teoría: Es el conjunto de leyes o principios que sirven para explicar y relacionar determinados fenómenos de la práctica musical.
  - Dictado: Es la integración de todos los elementos de ritmo y altura sonora que se hayan practicado en clases recientes expresadas en la escritura simbólica musical.
1. Repaso de toda la problemática revisada durante el primer año en las tonalidades de Do mayor y La menor; Sol mayor y Mi menor; Fa mayor y Re menor; Re mayor y Sib mayor.
  2. Compás de 3/8.
  3. Cuarto con puntillo como unidad de duración de compás de 3/8.
  4. Diferentes combinaciones entre dieciseisavos y octavos.
  5. Clave de Fa en la tonalidad de Sib.
  6. Tonalidad de Bb mayor y escala Sol menor armónica.
  7. Dieciseisavos en grupos de 4, dos dieciseisavos y octavo, octavo y dos dieciseisavos.

---

² Por "cantar afinadamente", queremos decir, que el alumno desarrolle su memoria auditiva y sea conciente de las alturas de sonido y sus relaciones para poderlas reproducir con exactitud temperada.

Por "reproducir solfeando" queremos decir, que el alumno cante diciendo el nombre de las notas.

Es importante señalar que el manejo y el cuidado de la entonación es parte fundamental de la metodología que se usará en esta sección.

8. Tonalidad de La mayor. Clave de Fa en La mayor. Tonalidad de Fa# menor.
9. Tonalidades de Mib mayor y Do menor. Clave de Fa en Do menor.
10. Ejercicios con cambios de modos (mayor-menor).
11. Repaso de los elementos vistos hasta ahora.
12. Tonalidad de Mi mayor.
13. La escala de Do# menor natural. La escala de Do# menor armónica. La escala de Lab mayor. La escala de Fa menor natural.
14. Saltos hacia el II y VII grados y su aplicación a melodías.
15. Compás de 6/8 en todas las tonalidades anteriores. Aplicación a melodías en todos los compases y tonalidades vistos hasta ahora.
16. Repaso de las tonalidades menores: Fa, Do, Mi, Re, Sol, La.
17. Tonalidad de Si menor. Re menor en clave de Fa. Si mayor en clave de Fa. Sol# menor. Dobles sostenidos. Reb mayor y Sib menor natural.
18. Figuras métricas de octavo con puntillo y dieciseisavo.

Recomendaciones:

Se sugiere la utilización de la antología No. 1 mencionada en la bibliografía abordándola de la siguiente manera:

- Los dos primeros libros servirán para ejemplificar los ejercicios correspondientes tanto a “entonación y lectura” como a “análisis auditivo”.
- El tercer libro servirá para tener un mayor acceso a ejercicios en caso de ser necesario.
- El cuarto libro servirá para ejemplificar los ejercicios que se deberán cubrir durante el primer y segundo curso de “dictado”.
- El quinto libro nos apoyará al ejemplificar el aspecto de “dictado” que se deberá cubrir en el tercer año (2 y 3 voces).

- Y sólo como una breve referencia se dan algunos ejemplos de corales a 4 voces los cuales no serán un requerimiento para este curso.

Evaluación:

Al finalizar el curso, el alumno presentará un examen en donde se evaluarán los cuatro aspectos de la materia, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Análisis auditivo: Reconocimiento de los diversos elementos que integran los ejemplos musicales.
- Entonación y lectura: Afinación, regularidad del pulso, precisión de las figuraciones rítmicas, etc.
- Teoría: Exactitud en las definiciones y conceptos, habilidad para la aplicación de la teoría en la práctica musical.
- Dictado: Exactitud rítmico-métrica, interválica melódica e interválica armónica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Autores varios. Lecturas de apoyo para la materia de solfeo. CONACULTA-INBA.

Recopilación. Octubre, 2000.

Barrera, Gustavo Martín. Entendamos la música. Materiales de extensión universitaria, serie cuadernos 3, UNAM, México.

Danhausser. Teoría de la música.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de la música. Editorial Diana.

Torrijos, F. Curso integral de solfeo. Edición del autor.

Ulrich, Michels. Atlas de música. (2 tomos). Alianza editorial.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

OBJETIVOS GENERALES.

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura, danza, música, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.
  - E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
  - Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
  - El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).

- Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. Las primeras vanguardias.

- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
- Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
- Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
- Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
- Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
- Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
- Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
- Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
- Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.

- Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
  - El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.
  - Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.
3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad.

Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.

- El expresionismo abstracto.
- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,
- Obras que hacen desarrollar confianza.

- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.

- Rupturas con la censura.
- El Punk.
- Liberación sexual.
- La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.
- Protominimalismo.
- Supervivencia geométrica.
- La pintura “Color Field”.
- La pintura “Hard Edge”.
- Minimalismo.
- Arquitectura “New Wage”.
- Arte luminocinético.
- Arte conceptual.
- El “performance”.
- El “Process Art”.
- El “Land Art”.
- El deconstructivismo”.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

5. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimercantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.

- Neo-realismo.
- El patrón decorativo.
- La “New Image”.
- Figuratismo Abstracto.
- Graffiti y Ghetto.
- Neo-expresionismo.
- Neo-abstracción.
- Neo-conceptualismo.
- Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).
- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.

- Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.
- Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.
- Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.
- Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.
- Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

Wheeler, Daniel. L'art Du XXe ciele. Flamarione.

1.1.2.4   Área: Teatro.

ASIGNATURA: Taller de educación de la voz I.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Llegará al conocimiento de las características personales de la voz, mediante el entrenamiento permanente de la misma.
- Ubicará a la voz como una herramienta indispensable en el trabajo actoral mediante el conocimiento personal de su propia voz.

Contenidos:

1. Disciplina y entrenamiento permanente.

- Relajación.
- Respiración.
- Preparación del aparato fonador.
- Calentamiento vocal.
- Creatividad vocal.

- Liberación vocal.

2. Herramientas para el trabajo vocal.

- Resonancia.
- Apoyo.
- Volumen.
- Tono.
- Proyección.
- Dicción.
- Tempo- ritmo.
- Entonación- matiz.
- Resistencia vocal.
- Creatividad vocal.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Díaz Vázquez, María Grissel. Educación musical. México, SEP, 1992.

Revista Máscara. La voz. México. Cuadernos latinoamericanos de reflexión sobre escenología. No. 4/5 abril 1991.

Ruiz Lugo, Marcela. Desarrollo profesional de la voz. Col Escenología. México, 1994.

SEP. Cantemos juntos. México, 1996. Libro y cassetes.

ASIGNATURA: Taller de educación corporal I.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Manejará las bases de la capacidad expresiva corporal con diseño en el espacio y el tiempo a partir de una conciencia corporal.

Contenidos:

1. Ajuste motor:

- Movimientos funcionales orgánicos.
- Movimientos fundamentales de locomoción.
- Coordinación fina viso motriz.
- Coordinación fina auditivo motriz.
- Coordinación fina perceptivo motriz (Secuencias corporales).
- Coordinación motriz fina con extremidades superiores.
- Coordinación motriz fina con extremidades inferiores.
- Coordinación motriz fina combinada.

2. Conciencia corporal:

- Trabajo del esquema corporal, del concepto corporal y de la imagen.
- Lateralidad.
- Alineación.
- Aislamientos: manos, brazos, pelvis, piernas, pies, cabeza, rostro, cuello, hombros, pecho, vientre, espalda.
- Formas: simétricas, asimétricas, tamaño, rectas, angulares, curvas, circulares abiertas, cerradas.
- Sucesión.
- Conciencia de su propio cuerpo.

- Conciencia de otros cuerpos.
- Dinámicas de movimientos: pendulares, vibratorios, de suspensión, de rebote.

3. Conciencia corporal en relación al tiempo:

- Percepción temporal.
- Percepción de la duración.
- Apreciación de la velocidad.
- Acento.
- Pausa.
- Silencio.
- Estructuras rítmicas.
- Estructuras en cadencias: de 3, de 4, de 5, combinadas.

4. Estructuración espacial:

- Lateralización espacial con respecto a objetos.
- Lateralización con respecto a otros compañeros.
- Dispersión.
- Reagrupación.
- Espacios cerrados y abiertos.
- Niveles espaciales.
- Puntos direccionales.
- Trayectorias.
- Espacios e intervalos individuales y grupales entre uno y otro.
- Evoluciones.
- Práctica del espacio- tiempo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Gutiérrez de León, Ramiro Expresión corporal. SEP, México 1999.

Laguna, E. Cómo desarrollar la expresión a través del teatro. CEAC. España, 1995.

Lewis, D. La técnica ilustrada de José Limón. Serie investigación y documentación de las artes. INBA. México, 1994.

Stoke, P. Expresión corporal, guía didáctica del docente. Argentina, 1978.

ASIGNATURA: Actuación II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Manejará diversos elementos técnicos de expresión del actor en ejercicios de improvisación.

Contenidos:

1. Juegos teatrales.
  - Fantasía creativa.
  - Creencia escénica.
  - Justificación.
  - Acciones físicas y complejas.
  - Tarea y acción escénica.
  - Interinfluencia escénica.

- Memoria de las emociones.
  - Fe escénica.
  - Soledad en público.
  - Círculos sociales.
2. Improvisaciones.
  3. Muestra final de improvisaciones.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Cole, T. Actuación. Diana. México, 1981.

Eines J. y Montovani, A. Didáctica de la dramática creativa. Gedisa. México, 1984.

Gutiérrez de León, Ramiro. Expresión teatral, México, SEP, 1999.

Howard Lawson, Jhon. Teoría y Técnica de la Dramaturgia, Centro universitario de estudios cinematográficos.

Torres, Rosa María. Qué y Cómo aprender, Biblioteca para la actualización del magisterio.

ASIGNATURA: Taller de producción I.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

Objetivos generales:

- Aprenderá a jugar, a crear y a vivenciar todos los elementos que intervienen en la producción de teatro.
- Se sensibilizará a todos los elementos que rodean al mundo del teatro a partir de juegos de expresión libre.

Contenidos:

1. Organización teatral.
  - Juego para vivenciar el teatro desde:
    - La producción.
    - La dirección.
    - La dramaturgia.
    - La actuación.
    - La escenografía.
    - La iluminación.
    - El vestuario.
    - La utilería.
    - El sonido.
    - La difusión.
    - La asistencia.
    - El maquillaje.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Dilker, B. Stage Management. Drama Book Publishers. U.S.A. 1982.

Gutiérrez de León, Ramiro. Expresión teatral, SEP, México, 1999.

Stahl, Leroy. Producción teatral. México. Pax- México, 1985.

ASIGNATURA: Elementos básicos del drama.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal , autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista,

Objetivos generales:

- Reconocerá los elementos constitutivos del drama a través del juego creativo.

Contenidos:

1. Estructura interna básica:

- Planteamiento.
- Desarrollo.
- Clímax.
- Desenlace.

2. Juegos para construir:

- Un texto dramático.
- Un argumento.
- Una trama.
- Un conflicto.
- Circunstancias dadas.
- Clímax.
- Personajes (Protagonista, antagonista, secundarios, ambientales).
- Carácter (Rasgos físicos, sociológicos, psicológicos).

- Voluntad consciente.
- Objetivo.
- Superobjetivo.
- Un tema.

3. Conformación de un texto dramático.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Eines J. y Mantovani. Didáctica de la dramática creativa. Gedisa. México, 1984.

Gutiérrez de León, Ramiro. Expresión teatral, SEP, México, 1999.

Howard Lowson, Jhon. Teoría y Técnica de la Dramaturgia, CUEC.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

OBJETIVOS GENERALES.

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura música, danza, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.

- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.

- E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
- Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
- El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).
- Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. Las primeras vanguardias.

- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
- Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.

- Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
  - Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
  - Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
  - Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
  - Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
  - Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
  - Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.
  - Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
  - El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.

3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad.

Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.

- El expresionismo abstracto.

- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,
- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.

- Rupturas con la censura.
- El Punk.
- Liberación sexual.
- La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.

- Protominimalismo.
  - Supervivencia geométrica.
  - La pintura “Color Field”.
  - La pintura “Hard Edge”.
  - Minimalismo.
  - Arquitectura “New Wage”.
  - Arte luminocinético.
  - Arte conceptual.
  - El “performance”.
  - El “Process Art”.
  - El “Land Art”.
  - El deconstructivismo”.
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.

5. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimerchantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.

- Neo-realismo.
- El patrón decorativo.
- La “New Image”.

- Figuratismo Abstracto.
  - Graffiti y Ghetto.
  - Neo-expresionismo.
  - Neo-abstracción.
  - Neo-conceptualismo.
  - Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).
- Obras que hacen desarrollar confianza.
  - Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
  - Obras que despiertan la ensoñación.
  - Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
  - Obras para cuestionarse.
  - Obras que incitan a la creación.
  - Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

Wheeler, Daniel. L'art Du XXe ciecle. Flamarione.

5.1.3 Etapa de Integración

Tercer año

5.1.3.1 Artes Plásticas

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PICTÓRICA

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Reconocerá la pintura como un lenguaje comunicativo.
- Aplicará los conocimientos y experiencias adquiridos en las otras materias para configurar un lenguaje pictórico propio: dibujo, color, composición.
- Explotará los recursos de la imaginación.
- Desarrollará el pensamiento en imágenes.
- Aprenderá a estructurar una obra con áreas consecutivas o independientes de color.
- Manejará diversas técnicas en sus extremos y procurar soluciones.
- Favorecerá los tiempos del ejercicio pictórico (Reincidencias)
- Experimentará distintas posibilidades de aplicación de los materiales.
- Profundizará en las relaciones asociativas dentro de la obra.
- Reforzará el concepto de trabajo grupal.
- Reflexionará sobre los resultados.
- Superará las dificultades en la elección del tema.
- Asociará los procesos comunicativos a la expresión visual.
- Establecerá un sentido propio a la obra por medio de la asociación.
- Establecerá la obra como un elemento completo y autosuficiente.
- Refinará el procedimiento perceptivo-representativo.
- Comprenderá la importancia de la presentación. (El marco de referencia).
- Comprenderá el objetivo del artista: la perfección plástica y la gracia

CONTENIDOS:

1. La elección, delimitación y organización del tema.

2. El lenguaje como proceso intermediario de la representación.
  3. El proceso de figuración y de significación.
  4. El sentido de figura y fondo establecido por la dinámica atencional.
  5. La organización de la imagen sujeta a un formato predeterminado:
    - Del todo a las partes.
    - De las partes al todo.
  6. Esquemas reversibles.
  7. Modelado cromático de un fondo.
  8. Modelado cromático de una figura.
    - Realizar los ejercicios con técnicas al agua. Al aceite, a la barra y mixtas, alternativamente.
  9. Modelado cromático de figuras dentro de un fondo predeterminado.
  10. Atmosferización cromática de un conjunto.
  11. El concepto de limpieza en el trabajo.
    - Aplicación de las mezclas.
    - Las mezclas inconvenientes.
    - Yuxtaposición de las mezclas.
    - Las yuxtaposiciones inconvenientes.
    - Soluciones.
  12. Ensayos con técnicas a la barra. (Crayolas, pastel, lápices de color).
  13. Ensayos con técnicas al agua. (Vinílica, gouache, acrílico) ensayos con técnicas al aceite. (Esmalte, óleo)
  14. Ensayos con técnicas mixtas y collage.
  15. El trabajo colectivo.
- ❖ Evitar los solventes orgánicos fuertes.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DICÁCTICOS:

Bogis Liom, A. Técnica del óleo, Una creación de L.E.D.A. Las ediciones de Arte. Barcelona.

Dally, Terence. Guía completa de ilustración y diseño (técnicas y materiales). Hermann Blume.

Dörner, Max. Los materiales de la pintura.

Galton, Jeremy. Enciclopedia de técnicas de pintura al óleo. Galton.

Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Hermann Blume.

Leroy Vicomte, Jean. Técnicas y materiales de la pintura

Mayer, Ralph. Materiales y Técnicas del Arte. Hermann Blume.

Smith, Stand. Cómo dibujar y pintar. Hermann Blume.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCULTÓRICA II

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará la capacidad de elegir un material y un procedimiento ideales, a partir de una propuesta personal.

- Conocerá diversas posibilidades experimentales a partir del contacto con distintos tipos de materiales, herramientas y procedimientos.
- Manejará ejercicios diseñados por el estudiante con base a la interpolación y en función del conocimiento y las destrezas adquiridas.
- Experimentará las nociones básicas de volumen, objetualidad y extensión.
- Desarrollará la sensibilidad, la fantasía y lo imaginario vinculados a la noción básica de “lo escultórico”.
- Refinará la psicomotricidad y la precisión.

CONTENIDOS:

1. Expresión básica.
  - Personas, objetos, plantas, lugares, situaciones.
2. Sensibilización hacia lo “escultórico”:
  - Volumen: proporción, ubicación y trazo.
  - Objetualidad:, volumetría, corporeidad.
  - Extensión (dinámica atencional): verticalidad, horizontalidad, arriba – abajo.
  - Cardinalidad, izquierda, derecha, frente, atrás.
3. Diversificación de las posibilidades:
  - Cambio de material.
  - Cambio de procedimiento (abordaje del mismo material).
  - De acciones plásticas significativas.
4. Definición de la forma, en función de una intención o deseo.
5. Determinación de los procesos técnicos y el material.
6. Realización de la obra. Pulcritud de los acabados.
7. Análisis de la obra escultórica (Visitas a museos).

- ❖ En el primer semestre se trabajará en una obra individual y en el segundo, una obra colectiva.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Beljon, J.J. Gramática del Arte. Celeste, Ediciones. Madrid, 1993.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette Éducation. París, 1994.

Lagoutte, Daniel. Les Arts Plastiques: contenus, enjeux et finalités. Ediciones Armand Collin Mason. París. 1997.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA II

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará la creatividad y el sentido de la expresión a través de los procedimientos gráficos.
- Conocerá los diferentes tipos de procedimientos de la estampa y el grabado que existen.
- Favorecerá el desarrollo de criterios de unicidad y reproducción múltiple.
- Entrará en contacto con la obra plástica elaborada con los procedimientos estudiados (aplicaciones).

- Se apropiará de las técnicas y procedimientos propios de la estampa.
- Conocerá diferentes soportes distintos al papel.
- Utilizará los elementos propios de la gráfica.

COTENIDOS:

1. Iniciación al grabado en metal.
  - Técnica de buril sobre placa de cobre o de zinc, acrílico.
2. El grabado de ataque.
  - Utilización de las resinas y el percloruro férrico sobre placa de cobre, zinc, acrílico o acero.
3. El linograbado.
  - Conocimiento y aplicaciones de la técnica de gurbia sobre linóleo.
- ❖ El percloruro férrico es considerablemente menos peligroso que el ácido
4. Serigrafía.
  - El procedimiento de obturación directa (crayón, bloqueador para estenciles, película recortable, plantillas).
  - El procedimiento de obturación indirecta (fotografía).
5. La repetición cruzada.
  - Procedimiento de ensamble por entrecruzamiento central
    - Elaboración, recorte, ensamble y ajuste del motivo.
    - Aplicación del motivo a la estampa por medio de la técnica de “tjap” utilizando bloques de material suave. Estampa en papel o tela.
6. La repetición reticular.
  - Conocimiento y aplicaciones de la técnica de modificación pertinente de un módulo.
7. La estampa de textil.

- Procedimientos para la elaboración de un batik estampado.

8. Las técnicas mixtas I.

- El estudiante planteará diversos proyectos y elegirá distintas técnicas a las anteriores (ocho en total) y las combinará en la realización de cada proyecto. (Estampa del fondo, de las líneas, de las plastas,...)
  - Diseño de proyecto.
  - Elección de los procedimientos adecuados.
  - Resolución del proyecto por medio de la estampa.

Para los cuatro proyectos finales agregará motivos originales aplicados a mano.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Belfer, Nancy. Batik and tie dye. Dover (U.S.A.)

Broughton, Kate. Textile Dyeing. Rockport (U.S.A.)

Chamberlain, Walter. Manual de grabado e impresión, técnicas y materiales. Blume.

Dawson, John. Guía completa de grabado e impresión, técnicas y materiales. Blume.

De Troostenbergh, Mare. Pintura Decorativa paso a paso. Blume.

Elliot, Marion. Pintar Tela, proyectos decorativos. Blume.

Fillion Richie, Kathy. Estarcido, pintura decorativa con plantillas. Blume.

Phillips, Peter. Gillian Bunce. Diseños de Repetición. Manual para diseñadores y arquitectos. G.G.

Termini, María. Serigrafía Artística. Blume.

Termini, María. Serigrafía. Editorial Diana.

Serigrafía Artística para artistas y pequeños talleres. Leda.

ASIGNATURA: DIBUJO III

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará el pensamiento en imágenes.
- Fortalecerá la correspondencia figuración-realización.
- Desarrollará el pensamiento crítico sobre el resultado.
- Reforzaré la comprensión de la dinámica atencional y el punto de vista como elementos que agregan características a la forma que ésta no posee.
- Valorará el arte como medio de comunicación.
- Perfeccionará en lo posible la relación voluntad-resultado. (Crear conciencia de esta dificultad en los momentos tempranos del ejercicio plástico).

CONTENIDOS:

1. Profundización sobre el ejercicio de translación de lo observado al esquema.
2. El punto de vista y las variables perceptivas.
3. Crítica y auto-crítica sobre los resultados.
4. Dibujos de formas dinámicas y formas abiertas (confrontar una dificultad):
  - Objetual.
  - Animal.
  - Humana.
5. Combinar diferentes figuras con el fin de modificar su significado.
6. Integración del concepto dibujo / significado:
  - Paisaje + emoción.

- Animal + sentimiento.
  - Nombre + identidad. (Mitológica, religiosa, erótica, histórica, etc).
7. El aporte de la memorización.
  8. Juego de la representación difícil:
    - El retrato: frente y dorso.
    - El autorretrato
  9. Análisis crítico de los resultados.
  10. Utilización del método Betty Edwards para facilitar el proceso.
  11. Discernimiento sobre los elementos significativos del parecido.
  12. Análisis y replanteamientos con ayuda del profesor.
  13. Transformación de diversas experiencias sensoriales al lenguaje visual:
    - Oído-imagen.
    - Gusto-imagen.
    - Tacto-imagen.
    - Olfato-imagen.
  14. Restituir a la imagen los valores no visuales por medio de la asociación.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Edwards, Betty. Aprender a dibujar. Un método garantizado, Hermann Blume.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette. París, Francia.

Lagoutte, Daniel. Les Arts Plastiques. Contenus enjeux et finalités. Ediciones Armand Collin. París, Francia. (traducción: Instituto Nacional de Bellas Artes).

Lazzotti, Lucia. Educación Plástica y Visual. Mare Nostrum. Ediciones didácticas. Madrid, España.

Parini, Pino. I Percorsi dello Sguardo. Edizioni Artemisia. Ancona, Italia.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Limusa S.A. de C.V.

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN Y PROFUNDIDAD PLÁSTICA II

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá y aprenderá a organizar los distintos tipos de recurrencias propios del lenguaje visual, tanto de una manera sensible como de una manera racional.
- Explotará en sus trabajos prácticos, las aportaciones que este conocimiento le brinde, con el fin de crear artificialmente relaciones sensibles entre las partes y la totalidad de la obra, para que ella genere la sensación de armonía. (Estas recurrencias se encuentran tanto en los esquemas racionales como en los intuitivos, y pueden responder tanto a las precisiones euclidianas como a las autosemejanzas indeterminables del fractal).
- Comprenderá y aplicará los principios de polivalencia perceptiva.
- Aprenderá a conducir su vista y aquélla del espectador sobre el esquema plástico en circuitos unificantes de desplazamiento de la mirada dentro del mismo.
- Conocerá y comparará algunas recurrencias aplicadas a otros ámbitos artísticos, como son: la música (compases, claves, tonalidades, ritmos, rondó,...), la literatura (métrica, rima, anáforas, aliteraciones, asonancias,

simetrías, ritmos binarios,...), la danza (pasos, cadencias, ritmos, posiciones,...), el teatro (cadencias, ritmos, iluminación, escenografías, entonaciones, secuencias,...).

- Combinará y aplicará los recursos plásticos que favorecen la percepción de profundidad en el plano, a base de ejercicios repetitivos y combinatorios de los recursos aprendidos.

En este segundo curso se trabajará con las recurrencias conceptuales y la aplicación de las claves.

CONTENIDOS:

1. Las recurrencias conceptuales.
  - Representación de elementos distintos procedentes de campos comunes.
  - Asociación de elementos para representar ideas.
  - Explotación del símbolo
2. El intercalado de claro – oscuro como indicador de profundidad en el plano.
3. Los acentos no recurrentes y su ubicación.
  - Enriquecimiento de los esquemas sin ruptura de la unidad.
4. El concepto de peso visual en los esquemas bi y tridimensionales.
  - El valor de atención.
    - Determinación de un fondo a partir de las características de las figuras.
    - Determinación de las figuras a partir de las características de un fondo.
    - Explotación de las claves tonales.
    - Las cargas de interés por efecto de la identificación.
  - La energía de atracción.

- Organización de las fuerzas de contraste.
- Organización de las jerarquías entre cualidades visuales.
- El efecto de balanza visual.

5. Las recurrencias literarias.

- Métrica.
- Rima.
- Anáfora.
- Aliteración.
- Asonancia.
- Ritmo binario.
- Simetría.

BILIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Donis, A. Dondis, La sintaxis de la imagen. Gustavo Gilli, S.A.

Kandinsky, W. Punto y Línea sobre el plano. Ediciones. Coyoacán S.A. de C.V.

Manfred, Maier. Procesos elementales de proyectación y configuración. Gustavo Gilli, S.A.

Ocampo, Estela. Martí Peran. Teoría del Arte. Icaria.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del Diseño. Limusa.

Valmori, Santos. Aura Mesura.

Algún libro de introducción a la estilística y uno de poesía.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

1. El arte prehispánico.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. El arte Virreinal.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

3. El arte moderno.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.

- Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París, 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette Éducation, París, 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Contenus, enjeux et finalités. Editions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid, 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.1.3.2 Danza

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO / CONTEMPORÁNEO / FOLKLORE

ASIGNATURA: RECURSOS ESCÉNICOS (TRONCO COMÚN)

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá algunos elementos básicos que conforman una obra escénica.
- Elaborará un objeto de utilería de algún trabajo escénico.

CONTENIDOS:

1. Principios del comportamiento escénico.
2. Partes elementales del escenario.
3. Función y elaboración de utilería.
4. Función del vestuario escénico.
5. Función de la iluminación escénica.
6. Función y aplicación del maquillaje básico.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Cardona, Patricia. La percepción del espectador. Serie investigación y documentación segunda época, INBA. México, 1993.

Heffner, Hubert C. et. al. Técnica teatral moderna. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 1980.

Lechuga, Ruth. El traje indígena de México. Su evaluación, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Panorama Ed. México, 1982.

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/FOLKLORE

ASIGNATURA: MÚSICA APLICADA A LA DANZA

LÍNEA CURRICULAR: PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Identificará la música correspondiente a los diferentes géneros dancísticos.
- Desarrollará sus capacidades creativas aplicando y relacionando sus conocimientos sobre movimiento corporal a la propuesta de un discurso musical.

CONTENIDOS:

1. La música para danza en la historia Suite de Danzas - Barroco:

- Gavota.
- Bourree.
- Pavana.
- Minuet.
- Zarabanda.
- Giga.

2. Música para Ballet:

- Siglo XVII.
- Siglo XIX.
- Siglo XX. (Clásico y Romántico).

3. Música en las danzas y bailes populares de México:

- Danzas indígenas:
  - Concheros.
  - Chul.
  - Venado, etc.
- Géneros criollos:
  - Polkas.
  - Schutis.

- Mazurka, etc.
- Géneros mestizos:
  - Sones – Jarabes (Golfo, Occidente, Sur, Sureste).
- Música en los bailes y danzas en el mundo.
- Sudamérica.
- Europa.
  - Norte, países del Este y Mediterráneo.
- Asia menor.
- África.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Copland, Aarón. Como escuchar la música. F.C.E. Breviario 101, México, 1982.

García Blanco, Daniel. Formas, ritmos y estilos de la música en los bailes mexicanos. Colegio de Bachilleres, 1982.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de Música.

Taylor, Barbara. Simple science sound an music.

Valls Gorina, Manuel. Para entender la música. Alianza Madrid, España.

Wuytack, Jos. Audición musical activa. Asociación Wuytack, Pedagogía Musical, Portugal, 1996.

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA II

LÍNEA CURRICULAR: PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará fuerza y coordinación necesarias para ejecutar correctamente los movimientos y pasos básicos de la danza clásica.

CONTENIDOS:

1. Posiciones:

- De piernas:
  - 4ª posición mediana.
- Brazos:
  - Inicio del trabajo de brazo alto en barra.
- Posiciones del cuerpo:
  - 3ª y 4ª Arabesque en barra y centro.

2. Port de bras:

- 3er. port de bras en centro.
- Souplé a lado.

3. Movimientos y pasos básicos:

- Flexión plantar y dorsal.
- Rotación coxo femoral interna.
- Tempo continuo en:
  - Battement tendu.
  - Battement jeté.
  - Battement frappé.
  - Cou de pied.
  - Petit battement.

- Grand battement.
- Grand plié en 4ª posición en barra.
- Relevé en 4ª posición.
- Battement tendu y battement jeté en ecarté.
- Battement soutenu por tendu a todas direcciones en barra y centro.
- Battement soutenu partiendo de relevé a todas direcciones en barra.
- Battement soutenu en tournant de 5ª posición. En barra y centro.
- Battement soutenu por tendu a 5ª posición. Relevé a todas direcciones en barra y centro.
- Battement soutenu por petit developpé a todas direcciones terminada a 5ª posición y a 5ª posición relevé, en barra y centro.
- Battement soutenu en tournant por tendu y petit developpé en dedans, en barra y centro.
- Battement fondu a tendu y a 45° a todas direcciones en barra y centro.
- Battement fondu a relevé a todas direcciones en barra.
- Battement frappé a todas direcciones en centro.
- Battement frappé doble a todas direcciones en barra y centro.
- Rond de jambe par terre a demi plié en dehors y en dedans, por mitades y completo en barra.
- Preparación de rond de jambe a l'air sin giro en centro.
- Rond de jambe a l'air en dehors y en dedans en barra y centro.
- Estudio del attitude adelante y atrás en barra a 45°.
- Attitude a todas direcciones a 45° y 90° en barra y centro.
- Releve lent a/y con demi-plié a todas direcciones en barra y centro.
- Enveloppé a todas direcciones en barra y centro.

- Developpé a/y con demi-plié a todas direcciones en barra y centro.
- Cou de pied adelante y atrás a/y con demi-plié en centro.
- Cou de pied de demi-plié a relevé adelante y atrás en barra y centro.
- Passé delante demi-plié a relevé en barra y centro.
- Petit battement a relevé en barra.
- Petit battement en centro.
- Battement vatu y atrás en barra.
- Grand battement atrás en barra.
- Grand battement a todas direcciones en centro.
- Piqué a 5ª posición. Relevé a todas direcciones en barra.
- Tombé a cou de pied adelante ó atrás, pasando por 5ª posición relevé, en barra.
- Pas de bourré en dehors y en dedans por 2ª posición, por 2ª posición, por cou de pied y por tombé en barra y centro.
- Pas de bourré en dehors y en dedans por passé, en barra.
- Chassé par terre a todas direcciones en barra y centro.
- Chassé a l'air a la seconde en barra.
- Pas balance a la seconde.
- Glissade en arrière en centro.
- Temps lie par terre en dehors y en dedans.
- Promenade a cou de pied y passé en dehors, por ½ giro y completo en barra y centro.
- Ejercicios para el punto de referencia.
- Preparación de pirouette en dehors sin giro en barra y centro, de 4ª posición y 5ª posición.

- Preparación de pirouette en dehors de 4ª posición y 5ª posición, por ¼ de giro, mitad y giro completo.

4. Allegro:

- Assemblé devant y derrière en barra y centro.
- Petit assemblé en barra y centro.
- Doble assemblé dessus y dessous en barra y centro.
- Sissionne ouvert terminado a tendu a todas direcciones, en centro.
- Dos sissionne fermé continuos a todas direcciones.
- Echappé terminado a cou de pied, en barra y centro.
- Temps levé en cou de pied en barra y centro.
- Ballonné sauté a todas direcciones en barra y centro.
- Jeté sauté dessous en barra.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bazarova, Nadezhda, et. al. El abc de la Danza Clásica. Anabella Roldán, Santiago de Chile, 1997.

Beumont, Cyril William. A manual of the theory and practice classical theatrical dancing. Dover New York, 1975

Chao, Graciela. Metodología de la danza moderna. Guía de estudio. Ministerio de cultura, La Habana, 1980

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1995.

Kostrovitskaia, Vera. 100 Lessons in classical ballet. Limelight, New York, 1087.

Kostrovitskaia, Vera. Escuela de Danza Clásica. Escenología, México, 1996.

Lawson, Joan. Enseñanza a bailarines jóvenes: coordinación muscular en ballet clásico. México. s/año.

Lourdes, Jean. Educación Psicomotriz y actividades físicas. Científico médica, Barcelona, 1973.

Meza González, Socorro, La aplicación de la técnica Graham. En Educación Artística No. 5, INBA, México, 1999.

Thomason, Elvind. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Dance books, 1996.

Vaganova, Agripina. Las bases de la danza clásica. Centurión. Buenos Aires. s/a.

Recursos:

- Salón de clases de danza con barras, espejos y pisos de madera.
- Música grabada para clase de ballet o colaborador música.

GÉNERO DANCISTICO: CONTEMPORÁNEO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA II

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Logrará una destreza corporal, acorde a su edad y desarrollo basado en elementos técnicos básicos.
- Reconocerá la danza contemporánea como un lenguaje artístico.

CONTENIDOS:

1. Identificar concepto (principios motores) con forma (apoyo de imágenes).
2. Comprensión y aplicación de las fuerzas opuestas como punto de partida del movimiento.
3. Introducción y aplicación de los espirales: partiendo de la pelvis, ingles, columna vertebral, torso, espirales, desarrollo.
4. Comprensión de la respiración como introducción en la aplicación de “Y”.
  - a) Aplicación de la respiración como fuente de energía en el movimiento,
5. Profundizar y ampliar los elementos técnicos.
  - a) Introducción a las secuencias regulares.
  - b) Desarrollo de pequeñas variaciones partiendo de las secuencias regulares.
6. Fortalecimiento muscular general (dosificando la aplicación prolongada).
7. Empleo del espacio
  - a) Laterales.
  - b) Diagonales.
  - c) Circular.
8. Relajación global y segmentaria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bravo, Guillermina. Primer Ciclo Principiantes I: Primero y segundo trimestre Principiantes II, primero, segundo y tercer trimestre. Programas, material fotocopiado.

Graham, Martha. Syllabus of Graham Movement. Based and enlarged upon a list compiled by Louis Horst and Alice Helpert; omissions are an oversight (1926 – 1929)

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1999.

GÉNERO DANCISTICO: FOLKLORE

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA II

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Coordinará los movimientos corporales y los pasos básicos con diferentes ritmos y grados de dificultad.
- Diferenciará y ejecutará diferentes géneros dancísticos folklóricos de México.

CONTENIDOS:

1. Técnica general:
  - Colocación y alineación corporal.
  - Equilibrio corporal.
  - Coordinación rítmico-motriz.
  - Percepción espacio-temporal.
  - Pasos básicos: zapateados, deslizados, apoyados, brincados, cruzados.
  - Movimientos básicos del faldeo.
2. Montaje de repertorio:

- Técnica específica del género a trabajar.
- Son de tarima tradicional: sones chuscos de Tixtla.
- Son de tarima tradicional jarocho: de pareja y de montón.
- Danza de Diablos del Edo. de Guerrero.
- Danza de Jardineros del Edo. de Oaxaca.
- Danza de Cabeza de Cochino del Edo. de Yucatán.

Nota: Según se presenten las condiciones se ajustará el montaje de las danzas a escoger (un mínimo de dos).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Aguirre Tinoco, Humberto. Sones de la tierra y cantares jarochos. Premio México, 1983.

Álvarez Boada, Manuel. La música popular en la Huasteca Veracruzana. Dirección gral. de Culturas populares y Premia, Ed. México, 1985.

Danzas y bailes de la costa oaxaqueña. Festival Costeño de la Danza, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, México, 1994.

Mompradé, Electra y Gutiérrez, Tonatiuh. Danzas y bailes populares. Hermes, México-Buenos Aires, 1976.

Pérez Monfort, Ricardo. Tlacotalpan. La virgen de la candelaria y los sones. FCE, México.

Revista Son del Sur #4. Chuchumbé. AC. 15 de junio de 1997, México.

Sabido Pérez, Luis. Bailes y danzas tradicionales de Yucatán. Ed. del DIF-Yucatán.

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/FOLKLORE

ASIGNATURA: JUEGOS COREOGRÁFICOS Y PRÁCTICAS ESCÉNICAS

LÍNEA CURRICULAR: PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Experimentará el proceso del trabajo escénico y mostrará sus resultados ante el público.
- Reconocerá la danza como un medio expresivo.

CONTENIDOS:

1. El cuerpo expresivo.
2. Movimientos naturales (investigación del movimiento).
3. Libre asociación del movimiento.
4. Improvisación.
5. Estructura y fraseo natural.
6. Elementos del movimiento (Laban).
  - Dimensiones.
  - Pianos.
  - Diagonales.
7. Estructura de un trabajo coreográfico.
8. Organización del montaje escénico.
9. Selección del repertorio (puede abarcar cualquiera de los propuestos durante la formación).
10. Selección musical.
11. Montaje coreográfico.

12. Selección del vestuario y utilería.
13. Maquillaje.
14. Realización de la práctica escénica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bloom, Lynn. El acto íntimo de la coreografía. INBA. Serie investigación de las Artes segunda época, México, 1996.

Cardona, Patricia. La percepción del espectador. Serie Investigación y Documentación Segunda Época. INBA, México, 1996.

Durán, Lin. Manual del Coreógrafo. INBA, 1993.

Flores, Oscar. Danza Folklórica en México, Fiesta del cuerpo. Revista Memoria del Papel. Crónica de la cultura en México. Año 3, número 6, junio de 1993, México, pp. 35-50.

Laban, Rudolf. Danza educativa moderna. Piados, México, 1991.

Laban, Rudolf. El dominio del movimiento. Fundamentos, Madrid, 1984.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

- El arte prehispánico.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

- El arte Virreinal.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.

- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

- El arte moderno.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París, 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette Éducation, París, 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Contenus, enjeux et finalités. Editions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid, 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.1.3.3 Música

ASIGNATURA: Conjuntos corales II.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Desarrollará una práctica grupal a través de la actividad coral.
- Relacionará lo aprendido en la clase de solfeo con la de conjuntos corales.
- Buscará el desarrollo de su tesitura.
- Desarrollará la capacidad de cantar una línea melódica independientemente de otras líneas melódicas que esté escuchando.
- Valorará la importancia de su participación e integración en la interpretación vocal o grupal.
- Habrá interpretado repertorio cuando menos a cuatro voces.

- Desarrollará la capacidad de seguir la quironomía del director.

Contenidos:

1. Vocalización buscando colocación, resonancia, entonación de intervalos complejos.
2. Montaje de repertorio.
  - Música tonal y modal.
  - Intervalos melódicos fáciles de entonar.
    - Repertorio a tres y / o cuatro voces dependiendo de la conformación del grupo.
3. Refuerzo de la integración y correcta interpretación de todos los elementos propios de la música grupal.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno deberá:

- Realizar demostración (es) pública (s) del trabajo realizado.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bach, Johann Sebastian. 388 corales. EMB.

Cifre, Eduardo. Antología coral. Real Musical.

Graetzer, Guillermo. Nueva Escuela Coral. Antología Coral, (Tomo 4 y 5). Ricordi.

Noble, Ramón. Polifonía. Coros selectos. (Dos tomos) Progreso.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de la casa de medinacelli. Instituto Español de Musicología.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de la colombina. Instituto Español de Musicología.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de palacio. Instituto Español de Musicología.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de upsala. Instituto Español de Musicología.

Rodríguez, Concepción. Grandes maestros en el conjunto coral. Real Musical.

Schianelli/Vianini. Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane. (5 tomos). Curci-Milano.

Universidad de Chile. Canciones para la juventud de América. (Dos tomos) Unión Panamericana.

Vega, Marcos. Pequeña antología coral. Real Musical.

Varios autores. Biblioteca coral. (12 tomos) Editorial MF.

Varios autores. Tesoro de la música polifónica en México. (9 tomos). CENEDIM.

ASIGNATURA: Conjuntos instrumentales.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Interpretará pequeñas piezas musicales dentro de un conjunto instrumental, con sentido musical y comprensión del contexto.

Contenidos:

1. El ensamble musical.
2. Conociendo los instrumentos.
3. La experiencia sonora.
4. Aprendiendo a tocar en grupo.
5. Escuchando al compañero.
6. Sintiendo el pulso y el ritmo.
7. Rítmica y métrica.
8. Afinación.
9. La importancia de cada parte.
10. La música como un todo.
11. Continuando la línea melódica.
12. Antecedente y consecuente (yo primero y tu después).
13. Tocando en público.
14. Los padres de familia como cómplices del maestro.
15. Cuidado de los instrumentos.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno desarrollará los siguientes aspectos técnicos:

- Dinámica: Contrastante (de f a p; de p a f; de mf a ff; etc.).
- Rítmica: Figuras de corchea, negra, mitad o unidad con sus silencios y combinación; la negra y la blanca con puntillo. En compás de 4/4; 3/4; 2/4.
Figuras de dieciseisavo y combinaciones con las figuras anteriores. Tresillas de corcheas y combinaciones sencillas, Corcheas con puntillo y ligadura, compas 6/8: 3/8; además de las anteriores.
- Fraseo: Frases regulares entre cuatro y ocho compases.

- Textura: Polifonía a dos a cuatro voces
- Duración:
  - Se estudiarán piezas de 4 a 16 compases o fragmentos de otras piezas que permitan resolver las problemáticas planteadas por los contenidos.
  - Se estudiarán piezas de mayor duración (de 32 compases en adelante) para su ejecución pública o para las evaluaciones parciales o finales.
- Articulación: Staccatto, legato, Non legato, portato.
- Armadura: Entre dos y tres alteraciones como máximo, dependiendo de los instrumentos y del nivel alcanzado por los alumnos.
- Signos para denotar la lectura. Cacillas, da capo, al segno, coda, párrafo; con tres o cuatro alteraciones.
- Signos de respiración y pausa: Calderón, tenuto, cesura, coma, etcétera.
- Improvisación: Realizada con elementos muy sencillos para el desarrollo de la percepción de los elementos sonoros en el transcurrir del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Foldes, Andor. Las claves del teclado. Ed. Ricordi.

Graetzer, Guillermo. La orquesta infantil. Ed. Ricordi Americana.

Orff Keetmann. Schulwerke. Ed. Ricordi. Volúmenes I al VI.

Ejercicios musicales para la clase de conjuntos instrumentales. Antología. Ed. Real Musical.

Instrumento II

ASIGNATURA: Piano II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Ejecutará e interpretará diversas obras musicales escritas para piano con la comprensión de estilo y carácter de cada una de ellas con la técnica de ejecución adecuada para cada nivel.

Contenidos:

1. Posición del cuerpo:

- Posición correcta.
- Forma de sentarse.
- Relajamiento (delante del piano).
- Colocación de dedos, manos, brazos y movimientos naturales.

2. Aplicación de movimiento.

- Independencia de los dedos en ejercicios o lecciones en posición fija de la mano con toque legato.
- Digitación, pulsación y producción del sonido.
- Sensibilización a la respuesta sonora del mecanismo del piano.

3. Aplicación del movimiento.

- Legato, staccato como articulación y ligaduras

4. Movimiento con desplazamiento:

- Cambio de posición, con o sin cruce de pulgar, en escalas (mínimo de una octava) o en melodías con un ámbito mayor de cinco notas.

5. Dobles notas en cambio de posición (terceras y sextas). En pasajes de pequeñas piezas de autores clásicos y barrocos.
6. Aplicación de la teoría de la música de este nivel (ver contenidos de solfeo) y su aplicación en el piano.
7. Articulaciones (portato, medio staccato) y las articulaciones estudiadas hasta ahora y ornamentación simple (mordente superior e inferior, trino de corta duración, grupeto, y mordente doble o “praller”).
8. Fraseo de melodías más extensas de seis a ocho compases, conservando la línea de canto y la atención de la conducción.
  - El canto como conductor de la frase y su aplicación a la mecánica de la mano.
9. Figuras rítmicas de dieciseisavos y sus combinaciones, compás partido y con pasillo, la anacrusa y el tresillo.
10. Piezas en forma de tema y variaciones (sencillas), rondó, minuet y danzas simples en seis octavos.
11. Memorización de estructuras musicales más largas, ejecución pública de un grupo de piezas de diferentes periodos.
12. ealización de pasajes a dos voces en contrapunto y homófonos con armonía repartida entre las dos manos.
13. Ejecución de escalas mayores y menores, hasta de cuatro alteraciones, en cuatro octavas con figuras de corcheas dieciseisavos y tresillos.
  - Arpeggios hasta de dos alteraciones con figuras binarias en dos octavas.

Evaluación:

Se evaluará:

- Comprensión de los elementos usados.

- Memoria.
- Fraseo y articulación.
- Posición y ejecución (técnica).
- Actitud escénica.
- Aplicación de la teoría musical.
- Limpieza de ejecución.
- Musicalidad.
- Producción del sonido.

Para acreditar, el alumno:

- Ejecutará al piano escalas y arpeggios en dos octavas, hasta con tres alteraciones en figuras de dieciseisavos.
- Ejecutará al piano piezas sencillas de hasta tres o cuatro voces con acompañamientos rítmicos, de memoria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Leimer y Giesecking. Técnica pianística. Ricordi. Buenos Aires, Argentina. II tomos.

Levhinne, Joseph. Principios básicos de la ejecución pianística. Dover. Escuela Nacional de Música de la UNAM. (Versión traducida).

Medina Torres, Cristina. Un enfoque integral en los primeros años de estudio. INBA.

Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Repertorio:

Bach, J. S. Pequeño cuaderno para Ana Magdalena. (Minuets y corales).

Bartók, Bela. Mikrokosmos. Volumen II.

Haydn, Joseph. Minuets y piezas sencillas.

Karl Phillippe, Emanuel. Piezas sencillas de Mozart, Leopold.

Muzio, Clementi. Danzas y temas con variaciones.

Sonatinas Op. 36.

Wolfgang, Mozart. Piezas de su cuaderno de apuntes.

Ejercicios:

Obras citadas (contenidos mínimos de solfeo).

ASIGNATURA: Guitarra II.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Aplicará los conocimientos adquiridos y ampliará los técnicos musicales.

Contenidos:

1. Posición del instrumento.
2. Posición de ambas manos.
3. Afinación.
4. Ataques tirando y apoyando.
5. Notas comprendidas en la segunda posición, en la primera cuerda al V traste.
6. Escalas diatónicas de primera a tercera posición, introduciendo diferentes digitaciones, tirando y apoyando.
7. Introducción a la lectura a primera vista.
8. Agógica y dinámica.
9. Armónicos simples.

10. Arpeggios de tres voces por tiempo, combinaciones del p, i, m y a, mm=60.
11. Acordes de cuatro voces, tres dedos fijos.
12. Ejercicios melódicos, estudios y obras armonizadas a 2 y 3 voces.
13. Combinación de los elementos estudiados.

Evaluación:

Se evaluarán:

- Técnica, solfeo, fraseo, dinámica, agógica y presencia escénica.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar en una audición pública seis piezas del repertorio sugerido o equivalentes, pudiendo tomar en cuenta las del año anterior.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Brunle-Smith, Reginald. Guitarcosmos I.

Carulli, Ferdinando. Libro primero.

Gazcón, Vicente. Libro I.

Gimeno, Magdalena. Método de Guitarra para Niños.

Pujol, Emilio. Escuela Razonada de la Guitarra. Libro II.

Sagreras, Julio. Primeras lecciones.

Recursos:

- Atril.
- Banco para el pie.
- Guitarra para niño.
- Guitarra.
- Sillas sin descansabrazos.

ASIGNATURA: Flauta transversa II.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

Objetivos generales:

- Conocerá la historia del instrumento.
- Aplicará los diferentes aspectos técnicos básicos en la ejecución de obras fáciles con su instrumento.
- Identificará claramente los elementos que constituyen la técnica de estudio.
- Reafirmará su disciplina de estudio.
- Desarrollará una audición crítica de los elementos que intervienen en la ejecución de su instrumento.

Contenidos:

ASPECTO TEÓRICO:

1. Historia del instrumento.

ASPECTO PRÁCTICO.

SONORIDAD:

1. Ejercicios de sonoridad.
2. Notas Tenidas.
3. Aplicación de los ejercicios de respiración en los ejercicios de sonoridad.

MECANISMO:

1. Coordinación:

- Seguimiento de los métodos ya mencionados.

Articulación:

- Manejo de la columna de aire.
- Ataque simple de lengua.
- Legato y Staccatto (combinaciones).

2. Agilidad:

- Ejecución de ejercicios alternando cuatro o más notas ligadas repetitivamente.

Evaluación: Se evaluará:

- Conocimientos sobre la historia de la flauta transversa.
- Sonoridad.
- Postura.
- Respiración.
- Emisión del sonido (claridad, impostación y afinación).
- Coordinación.
- Escalas Do, Fa, Sib, Mib, Sol, Re y La mayor.
- Escalas de La, Re, Sol, Fa# y Si menor.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Altes. Henri. Método completo para flauta. (Tomo I) Ed. Leduc.

Bach-Gound. Ave María.

Diot, Jean-Claude. Método para flauta. Ed. Chapell.

Gluck, C. W. Minueto.

Complementaria:

40 pequeñas piezas en orden progresivo para pequeños principiantes.

Herfurth, C. Paul and Hugh M. Stuart. Flute or Piccolo. Ed. The Boston Music Co.

Meunier, Gerard. "La flauta transversa" instrucciones de uso. Ed. Chapell. París.

Estudios:

Andersen, C. J. Twenty four studies for the flute. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Gariboldi, Giuseppe. 20 estudios para flauta.

Moyse, Louis. Álbum de sonatinas. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Moyse, Louis. Forty short duets for beginner flutists for two flutes and piano. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Novello. Trevor Wye practice book for the flaute. Vol. I, II y III.

Voxman, H. Selected duets for flute. Vol. I. Rubank INC.

ASIGNATURA: Violín II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Realizará cambios de cuerda tocando las cuerdas alternadamente.
- Contará con un trabajo detallado de la altura del codo derecho, a fin de no perder el sonido en cualquiera de las cuerdas empleadas.
- Podrá continuar con el aprendizaje de las diversas formas de memorizar un texto.

Contenidos:

1. Cambios de cuerda.

- Cambio de cuerdas adyacentes: Región de la punta, del talón y del centro.
  - Cambio de cuerdas usando la ligadura.
  - Giro del codo izquierdo.
2. Tocar dobles cuerdas sencillas:
- Control del sonido con dos cuerdas al aire.
  - Control del sonido con una cuerda al aire y otra voz en movimiento.
  - Posibilidad de afinar el violín.
3. Desarrollo de la velocidad:
- Articulación relajada interna (flexión).
  - Articulación relajada externa (extensión).
  - Correcta utilización del codo izquierdo en el cambio de cuerda.
  - Desarrollo del détaché.
4. Elementos musicales de puntuación para el desarrollo de la memoria musical.
- Desarrollo del control de los matices.
  - Comprensión de formas sencillas (binarias y ternarias).
  - El puntillo de disminución.
  - El portato elemental.
  - El acento.
  - El uso de los elementos anteriores para memorizar lecciones y piezas.
5. Desarrollo de la velocidad:
- Articulación relajada de los dedos de la mano izquierda.
6. Conocimiento teórico-práctico de las escalas menores y sus respectivos arpeggios.

Evaluación:

- Ejecutar una escala menor en dos octavas y dos arpegios, hasta cuatro notas ligadas por arco.
- Tocaré dos estudios de diferente dificultad y carácter.
- Tocaré dos o tres piezas con o sin acompañamiento de piano de diferente carácter cada una y de preferencia de memoria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Baklanova. Primeras lecciones. (de la 32 a la 36, 43 y 44).

Barlow. Duetos barrocos fáciles para violín.

Crickboom. El violín libro I.

De Beriot. Método para violín. Op. 102, pág. 63.

Grigorian. Escalas y Arpegios.

Grigorian. Escuela inicial para tocar el violín. Pp. 71 y 72.

Hodgson. Piezas suplementarias.

Hrimaly. Estudios.

Kabalevsky. Veinte piezas para violín y piano. Op. 80.

Lázló. Elodasi Darabok. Libro II, p. 19 No. 31.

Levenson. Las primeras prácticas de escalas. Pp. 12 y 13.

Mazas. Método completo. Hasta el tercer libro, p. 118.

Parjomenko. Pp. 27, 28, 34, 102-104 y 113.

Parjomenko. Piezas pequeñas.

Rodionov. Lecciones iniciales del tocar violín. Pp. 13, 24, 41, 42, 47-51 y parte final.

Sevcik. Op. 2. (Primeros ejercicios).

Susuki. Vol. II.

Turull. Violín, grado elemental.

Vulfman. Escalas.

Vulfman. Método de violín. P. 12.

Estribillos mexicanos, usados en el método de violín del maestro Vulfman o Arias Vol. II.

ASIGNATURA: Violoncello II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctico

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Tocará una escala de dos octavas con sus arpeggios principales, hasta con cuatro notas por arco.
- Podrá tocar estudios como el de Bratislava pág. 64 #35 y piezas como la Mazurca de Balanova o la canción antigua francesa de Tchaikowsky con la calidad requerida para una interpretación correcta de los mismos.

Contenidos:

1. Las notaciones musicales.
2. Significado de las distintas indicaciones de Tempo y Carácter.
3. Ejercicios de agilidad de los dedos de la mano izquierda.
4. Conjunción con otros instrumentistas.
5. Diferentes articulaciones de arco.

6. Armaduras de las escalas que toca.
7. Dominio de la Sincopa.
8. Ejercicios para dominar la coordinación del arco en diferentes cuerdas.
9. Escalas en dos octavas con sus arpeggios.
10. Ejercicios rítmicos sobre las escalas.

Evaluación:

- Posición.
- Afinación.
- Articulaciones.
- Intención musical.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Tocar escala de La mayor y La menor melódica y cuatro arpeggios.
- Tocar escala de Re mayor, Sol y Re menor melódicas y sus arpeggios correspondientes.
- Tocar escala de Sol mayor, Fa mayor, Mi bemol mayor, Mi menor y Sol menor en dos octavas y sus arpeggios en dos octavas.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Conjuntos: Repertorios pedagógicos 1 y 2 año. Moscú, 1981.

Dotzauer. Método para violoncello. Vol. 1.

Dusan, Kristinik, El pequeño violoncellista. Opus Bratislava, 1980.

Marderosvsky, L. Clases de violoncello. Moscú Música, 1990.

Saposhnikof. Escuela de violoncello. Moscú, 1955.

Vallet, Nicolas. Dúos de violoncellos. Budapest. 1977.

Métodos de Sebastián Lee, para principiantes.

ASIGNATURA: Percusiones II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Desarrollará un nivel técnico en la ejecución de los diferentes instrumentos: tambor, teclados, timbales y multipercusión, que de alguna manera le permita abordar un nivel básico en cuanto al repertorio propuesto.

Contenidos:

1. Tambor:

- Ejecución de redoble de dos y tres rebotes por cada mano alternadamente.
- Estudios 1, 2 y 3 del método Jacques Delecluse o su equivalente (Podemsky, Wilcoxon, etc.).

2. Teclados:

- Ejecución de escalas mayores y menores, con sus respectivos arpeggios en dos octavas en el xilófono o marimba.
- Tres estudios para xilófono de Thomas McMillan, Andersen o equivalente.

3. Timbales:

- Ejecución de dos timbales.

- Un estudio de diferentes autores, como W. Shinstine, M. Peters, Jean Claude Tavernier, o equivalente.

4. Mulipercusión (accesorios):

- Ejecución correcta de los siguientes instrumentos:
- Bombo a 1 y 2 baquetas.
- Platillos de choque y suspendido.
- Castañuelas.
- Triángulo.
- Pandero.
- Gûiro.
- Maracas.
- Claves.

Evaluación:

Teclados

- Las escalas: Do, Si, Mi, La, Re, Sol mayor y Do mayor.
- Arpegios en negras 60.

Tambores

- El rebote (stick-control-doble abierto).
- Apoyatura simple y doble.
- Dinámica.

Timbales

Se evaluará:

- Ejercitación.
- Ejecución de los estudios 1 y 2 de Jean Claude Teveniero.

Para acreditar, el alumno:

- Tocará 2 obras universales y una mexicana.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Métodos:

Berles, Arnie. Complete hand book for jazz improvisation.

Budy, Richs. Modern interpretation of share drums rudiments. Ed. BYF Henri Klickman Luwing. New York.

Delécluse, Jacques. Método de la caja-clara. Ed. Musicales, 175, París.

Firth, Vic. Mallet techique 38 studies for xylophone, marimba and vibraphone. Rubank, New York.

Howard M., Peterson. Elementary method marimba or xylophone. Miami, Florida.

Mc. Millan, Thomas. Percussion key board technic.Ed. Pro Art Publications, USA.

Morris, Goldenberg. Studies in solo percussion. Ed. Ralph Satz. New York.

Parson, Al. Techniques of playing bass drum, cimbals an accessories. Illinois.

Recursos:

- Tres tambores.
- Un bombo de concierto.
- Un par de platos de choque.
- Un par de platos de suspensión.
- Un par de timbales de 26” 29”.
- Una marimba de 4 y 8.

ASIGNATURA: Solfeo III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

Objetivos generales:

- Dominará los siguientes aspectos con soltura: Entonación, lectura, rítmica, métrica, dictado y teoría.
- Desarrollará su oído musical, teniendo una asimilación de los elementos básicos de la música, necesarios para cualquier actividad musical.

Contenidos:

Cada grupo de ejercicios propuestos, deberá ser abordado desde la perspectiva de los cuatro aspectos a cubrir por año:

- Análisis auditivos: Desarrollo del oído musical. Identificación de intervalos, melodías, acordes y sus combinaciones.
  - Entonación y lectura: Cantar afinadamente y reproducir solfeando³ ejercicios graduales de acuerdo a una tesitura general.
  - Teoría: Es el conjunto de leyes o principios que sirven para explicar y relacionar determinados fenómenos de la práctica musical.
  - Dictado: Es la integración de todos los elementos de ritmo y altura sonora que se hayan practicado en clases recientes expresadas en la escritura simbólica musical.
1. Contratiempos de silencio de octavo y octavos y sincopas de cuartos. Sincopas de octavos y sincopas de cuarto con puntillo y octavo y de cuarto y dieciseisavo.

---

³ Por "cantar afinadamente", queremos decir, que el alumno desarrolle su memoria auditiva y sea conciente de las alturas de sonido y sus relaciones para poderlas reproducir con exactitud temperada.

Por "reproducir solfeando" queremos decir, que el alumno cante diciendo el nombre de las notas.

Es importante señalar que el manejo y el cuidado de la entonación es parte fundamental de la metodología que se usará en esta sección.

El enfoque de la lectura debe dirigirse principalmente a la entonación, y solo en muy pocas ocasiones y exclusivamente como herramienta ocasional y momentánea debe recurrirse al uso de la "lectura hablada".

2. Tresillos de octavos. Octavo silencio de dieciseisavo y dieciseisavo. Tresillos de dieciseisavo.
3. Cromatismos y modulaciones del tipo más simple.
4. Mayor armónico (sexto grado descendido).
5. Tonalidades de Fa sostenido mayor y Re sostenido menor.
6. Tonalidades de Solb mayor y Mib menor natural y armónica.
7. Medidas de compás de 22, 32, 62.
8. Cromatismos y modulaciones hacia las tonalidades dominante y relativa (mayor o menor).
9. Variantes de sincopas más complejas.
10. Cromatismos y modulaciones a tonalidades cercanas.
11. Medidas de compás de 98 y 128.
12. Modulaciones más complejas.
13. Escalas modales en melodías folklóricas.
14. Medidas de compás de 54, 58, 74 con cambios de compás.

Recomendaciones:

Se sugiere la utilización de la antología No. 1 mencionada en la bibliografía abordándola de la siguiente manera:

- Los dos primeros libros servirán para ejemplificar los ejercicios correspondientes tanto a “entonación y lectura” como a “análisis auditivo”.
- El tercer libro servirá para tener un mayor acceso a ejercicios en caso de ser necesario.
- El cuarto libro servirá para ejemplificar los ejercicios que se deberán cubrir durante el primer y segundo curso de “dictado”.

- El quinto libro nos apoyará al ejemplificar el aspecto de “dictado” que se deberá cubrir el tercer año (2 y 3 voces).
- Y sólo como una breve referencia se dan algunos ejemplos de corales a 4 voces los cuales no serán un requerimiento para este curso.

Evaluación:

Al finalizar el curso, el alumno presentará un examen en donde se evaluarán los cuatro aspectos de la materia, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Análisis auditivo: Reconocimiento de los diversos elementos que integran los ejemplos musicales.
- Entonación y lectura: Afinación, regularidad del pulso, precisión de las figuraciones rítmicas, etc.
- Teoría: Exactitud en las definiciones y conceptos, habilidad para la aplicación de la teoría en la práctica musical.
- Dictado: Exactitud rítmico-métrica, interválica melódica e interválica armónica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Autores varios. Lecturas de apoyo para la materia de solfeo. CONACULTA-INBA. Recopilación. Octubre, 2000.

Barrera, Gustavo Martín. Entendamos la música. Materiales de extensión universitaria, serie cuadernos 3, UNAM, México.

Danhausser. Teoría de la música.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de la música. Editorial Diana.

Torrijos, F. Curso integral de solfeo. Edición del autor.

Ulrich, Michels. Atlas de música. (2 tomos). Alianza editorial.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

1. arte prehispánico.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.

- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

2. El arte Virreinal.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

3. El arte moderno.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.
- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

4. El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

- Obras que hacen desarrollar confianza.
- Obras que manifiestan nuestras preocupaciones: dolor, tristeza, miedo.
- Obras que despiertan la ensoñación.
- Obras que narran historias, costumbres y tradiciones.

- Obras para cuestionarse.
- Obras que incitan a la creación.
- Interpolación de una obra con sus influencias.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques, Hachette, Éducation, París, 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette Éducation, París, 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Contenus, enjeux et finalités. Editions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid, 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.1.3.4 Teatro

ASIGNATURA: Taller de Educación de la Voz II

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Ejercitará sus recursos vocales mediante la práctica de las diferentes técnicas de respiración, impostación de la voz y de dicción.

Contenidos:

1. Relajación y calentamiento.
2. Ejercitación de resonadores.
3. Emisión expresiva del código oral.
4. Impostación y emisión.
5. Producción de timbres básicos.
6. Dicción:
  - Sonidos auxiliares.
  - Ataques.
  - Sonidos mixtos.
  - Administración de aire.
7. Producción de timbres básicos.
8. Lectura de textos:
  - Prosa.
  - Verso.
9. Preparación, clímax y distensión en:
  - Frase.
  - Párrafo.
  - Composición.
10. Determinación del código oral en la creación de personajes:
  - Respiración.
  - Impostación.

- Dicción.
- Expresión.
- Tono.
- Volumen.
- Timbre.
- Entonación

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Caballero, Christian. Cómo educar la voz cantada y hablada. Edamex. México, 1989.

Contreras, Ariel y Ruíz Lugo, Marcela. La voz. Escenología. México, 1994.

Navarro Tomás, Tomás. Manual de entonación española. Madrid. 1976

Román Calvo, Norma. Teatro y Verso. Editorial Árbol. México, 1989.

ASIGNATURA: Taller de educación corporal II

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Desarrollará su capacidad expresiva, emotiva y lúdica ubicando al cuerpo como su herramienta de trabajo individual y/o grupal en el espacio, haciendo uso de forma creativa de sus códigos expresivos con fines de comunicación teatral.

- Logrará la coordinación y combinación de los elementos aprendidos dentro de un trabajo coreográfico grupal.

Contenidos:

1. Distinguir los matices sensitivos de cada movimiento.
2. Conocimiento y coordinación de mente-cuerpo.
  - Psicomotricidad: movimiento fino y grueso.
  - Movimientos básicos de locomoción.
3. Diferencias entre movimientos cotidianos y escénicos.
4. Uso del espacio escénico.
  - Reconocimiento, exploración.
5. Uso del cuerpo como instrumento de trabajo.
  - Kinesfera corporal en los siguientes planos:
    - Sagital.
    - Vertical.
    - Lateral.
6. Habilidades físicas.
  - Resistencia, fuerza, agilidad, equilibrio, flexibilidad.
7. Manejo de objetos reales e imaginarios.
8. Manejo de emociones.
  - En la acción.
  - En la expresividad.
  - En el aspecto lúdico.
9. Ejercicios de creatividad y desarrollo.
  - Coreográfico.

- Grupales de creatividad.
  - Creatividad guiada.
10. Desarrollo de la manipulación de distintos objetos, para lograr la percepción sensorial en el movimiento.
  11. Utilización de tiempos y espacios en el movimiento.
  12. Practica de elementos básicos de movimiento metodológico.
  13. Trabajo de rotación articulación coxo femoral.
  14. Creación de una coreografía con una base metodológica a partir de un tema con dinámica y emociones.
  15. Desarrollar la presteza corporal para la ejecución de distintas danzas
  16. Conocer las diversas expresiones de baile
  17. Crear coreografías a nivel individual y grupal con los elementos generales de la formación adquirida en los años cursados
  18. Permanentemente se apoyará con las materias de educación corporal al montaje del taller de puesta en escena

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Davis, Daniel. El cuerpo enseñado. Barcelona, 1998.

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. INBA. México, 1995.

Stoke, Patricia. Expresión corporal. Guía didáctica. Ricordi. Madrid. 1987

ASIGNATURA: Actuación III

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Integrará los conocimientos adquiridos del área teatral en una puesta en escena para ser representada ante un público.

Contenidos:

1. Integración grupal
2. Selección de la obra.
3. Trabajo de mesa:
  - Análisis del texto
4. Construcción del personaje:
  - Encarnación del personaje
  - Voz del personaje
  - Corporalidad del personaje
  - Trabajo de práctica
5. Montaje:
  - Ensayos
  - Producción
  - Promoción y difusión de la obra
  - Puesta en escena
  - Representación en un espacio teatral

NOTA: En este taller se dará el trabajo conjunto de diversos maestros de las distintas asignaturas que conforman la etapa de integración.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Alcaráz, José Antonio. Al sonoro rugir del telón. Anuario teatral del D.F. 1987, Editorial Posada, 1988.

Alcaráz, José Antonio. Allá en el teatro grande. Plaza y Valdés. México, 1988.

Carbonell, Dolores, Luis Javier Mier Vega, 3 crónicas del teatro en México, INBA. Ed. Katún, México, 1988.

Cole, Taby. Actuación. Diana. México, 1980.

Granados, Pedro. Carpas de México. Leyendas, anécdotas e historia del Teatro Popular. Ed. Universo, México, 1984.

Haguen, Uta. El arte de actuar. Editorial Árbol. México. 1989.

Hetlmon, Robert. El método del actor's studio. Fundamentos. Madrid. 1984.

Jiménez y Cevallos. Teoría y praxis del teatro. Escenología. México 1986.

Jiménez, Sergio. El evangelio de Stanislavsky. Escenología. México. 1985.

Knevell, María. Poética de la pedagogía teatral. Siglo XX. México. 1985.

Magaña-Esquivel, Antonio. El teatro, contrapunto. Fondo de Cultura Económica, México, 1970.

Magaña-Esquivel, Antonio. Medio siglo de teatro mexicano (1900 / 1961). INBA, México, 1964.

Mendoza-López, Margarita. Primero renovadores del teatro en México, 1928-1941. IMSS, México, 1985.

Montoya, María Teresa. El teatro en mi vida. Ediciones Botas, México, 1956.

R. Serrano. Una tesis sobre Stanislavsky. Escenología. México. 1986.

Reyes de la Maza, Luis. Cien años de teatro en México (1810-1910). SEP/Setentas, México, 1972.

Seligson, Esther. El teatro, festín efímero (Reflexiones y testimonios). Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1989.

Stanislavsky, Constantin. Manual del actor. Diana.México. 1980

Stanislavsky, Constantin. Un actor se prepara. Diana.México 1980

Stanislavsky, Constantin. El arte escénico. Siglo XXI. México. 1978.

ASIGNATURA: Taller de producción II

LÍNEA CURRICULAR: Teórico- Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Aplicará los conocimientos del taller de producción en la realización de los elementos de utilería y escenográficos en función de la puesta en escena poniendo énfasis en la creación de su personaje.

Contenidos:

1. Elementos escenográficos:
  - Iluminación
  - Sonido
  - Diseño y realización de la escenografía

- Elementos específicos de peluquería, maquillaje y vestuario.
2. Elementos de utilería
  3. Elementos de atrezzo
  4. Diseño y realización de la escenografía
  5. Elementos específicos de peluquería, maquillaje y vestuario
  6. Promoción y difusión de un proyecto teatral.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bronnikov, A. Luminotecnia teatral. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1984.

Dirección, producción y maquillaje teatrales. IMSS, México, 1986.

Livschitz, P. A. Temkin, Maquillaje teatral, pelucas. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1979.

Los recursos técnicos del teatro. Ed. Oriente, Cuba, 1987.

Puiggarí, José. Monografía del traje. Innovación. México, 1979.

Stahl, Leroy, Producción teatral. Ed. Pax México, México, 1985.

ASIGNATURA: Análisis de textos dramáticos

LÍNEA CURRICULAR: Teórica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

Objetivos generales:

- Conocerá los elementos indispensables que le permitan analizar textos e identificar su género.

Contenidos:

1. Géneros dramáticos.
2. Los siete géneros (teoría y práctica):
  - Tragedia.
  - Comedia.
  - Farsa.
  - Tragicomedia.
  - Melodrama.
  - Pieza.
  - Obra didáctica.
3. Tonos.
4. Corrientes y estilos. Información general:
  - Naturalismo.
  - Realismo.
  - Simbolismo.
  - Surrealismo.
  - Expresionismo.
  - Existencialismo.
  - Absurdo.
  - Épica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Alatorre, Claudia Cecilia. Análisis del drama. Escenología. México 1989

Andueza, María. Análisis de obras de teatro 1. La tragedia griega. Ed. Kapelmex, México, 1997.

Bentley, E. La vida del drama. Ed. Piados, México, 1995.

Beristaín, Helena. Análisis estructural del relato literario. Limusa-UNAM, 1974.

Cevallos, Edgar. Principios de la construcción dramática. Colección Escenología. México 1990.

Essli, Martín. La estructura del drama. INBA-Cultura-SEP, 1983.

Fulmar, José Luis. Teatro ilustrativo. IMSS.

Hyman, Ronald. Como leer un texto dramático. UAM-Colección Molinos de Viento. México 1990.

Kowsan, Tadeus. El signo en el teatro. INBA-Cultura SAD.

Lajos, Egri. Cómo escribir un drama. CUEC-UNAM-México.

Lawson, Jhon. Teoría y técnica de la dramaturgia. CUEC-UNAM. Manual No. 10.

Lozano, Lucero. Análisis y comentarios de textos literarios II. Porrúa.

Mayrah, Daniel. El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso. INBA-CITRU, México, 1993.

Ribera, Virgilio A. La composición dramática. México, UAM Colección Escenología. México.1989.

Román Calvo, Norma. Una propuesta para la formación de actores. Colección Escenología.

Toro, Alfonso de. Texto-Mensaje-Recipiente. Análisis semiótico-estructural de textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos de la literatura española, hispanoamericana y francesa de los siglos XVI, XVII y XX. Ed. Galerna, Argentina, 1990.

Villacañas Berlanga, José L. Tragedia y teodicea de la historia. El destino de los ideales de Lessing y Schiller, La balsa de la Medusa. Visor, España, 1993.

Write. Para comprender el teatro actual. F.C.E. Breviarios. México. 1982.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

- El arte prehispánico.

- Los primeros pobladores
- Las primeras civilizaciones
- Las grandes culturas mesoamericanas
- El arte Virreinal.
  - El origen de la Nueva España
  - Estilo renacentista en la Nueva España
  - El Arte Barroco
  - El Neoclásico.
- El arte en México durante el siglo XIX.
- El modernismo en México.
- Los grandes maestros de la plástica
- El siglo XX.
  - El Nacionalismo en las Artes
- El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.2 Categoría Juvenil y Adultos

5.2.1 Etapa introductoria

Primer Año

AREA: TRONCO COMÚN

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS ARTES PLÁSTICAS (DIBUJO I)

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Establecerá los principios estructurales del pensamiento en imágenes.
- Empleará las técnicas y procedimientos propios al dibujo.
- Conocerá los elementos propios a la plástica.
- Descubrirá los efectos de la dinámica atencional sobre la percepción.
- Utilizará el dibujo como medio de ruptura de los estereotipos.
- Conocerá las dimensiones estéticas de la percepción y la representación.

Contenidos:

1. Los elementos plásticos y sus relaciones.
2. Inicio a la conciencia de dinámica de la atención y sus efectos perceptivos.
3. El dibujo como proceso interpretativo de la idea-forma.
4. El dibujo como representación de la figuración interior.
5. Superación de la representación estereotipada e inclinación a la creatividad.
6. Descubrimiento de las capacidades perceptivas, mentales y visuales.

7. Iniciación a la observación estética.
8. Iniciación a la manipulación técnica.
9. Iniciación al dibujo gestual, trazo amplio libre y dirigido.
10. Ejercicios para el desarrollo del hemisferio cerebral derecho.
11. El dibujo colectivo. Iniciación a los trabajos de grupo.
12. El contraste tonal como soporte de la relación figura-fondo.
13. La textura visual como soporte de la relación figura-fondo.
14. El grado de cerramiento y la facilidad interpretativa como soportes de la relación figura-fondo.
15. Contacto con dibujos de artistas y explotación de sus características.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Edwards, Betty, Aprender a dibujar. Un método garantizado. Hermann Blume.

Lagoutte, Daniel, Les Arts Plastiques. Contenus, enjeux el finalités. Ediciones Amrmand Collin. Paris, Francia. (Traducción: Instituto Nacional de Bellas Artes).

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Art Plastiques. Hachete. Paris, Francia.

Lazzotti, Lucia. Educación Plástica y Visual. Mare Nostrum. Ediciones didácticas. Madrid, España.

Parini, Pino. I Percorsi dello Sguardo. Edizioni Artemisia. Ancona, Italia.

AREA: Tronco común.

ASIGNATURA: Introducción a la danza.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá su esquema corporal, para el desarrollo de las cualidades funcionales y neuromusculares, equilibrio mente-cuerpo y la capacidad de socialización.
- Adquirirá la preparación física necesaria para el abordaje del trabajo elemental básico de las técnicas dancísticas escénicas.
- Adquirirá la preparación indispensable para expresarse a través de su cuerpo.

CONTENIDOS

1. Conciencia del cuerpo propio.
2. Esquema Corporal:
  - Lateralización.
  - Orientación.
  - Sensibilización
- Respiración.
- Alineación en:
  - Cefalo-caudal (partiendo de la pelvis).
  - Posición anatómica.
  - 1° posición cerrada y abierta.
  - 2° posición cerrada y abierta.
- Coordinación:

- Simple.
- Asociada.
- Rítmico-motor
- Espacio-tiempo.
- Flexibilidad (fuerza más elasticidad):
  - Elasticidad a nivel articular.
  - Fuerza y control muscular.
  - Por segmentos.
  - Global.
  - Retropulsión.
- Relajación:
  - Segmentaría.
  - Global.
- Improvisación motivada:
  - Con música.
  - Con imágenes.
  - Con textos.
- Elementos técnicos elementales:
  - Posición de piernas:
    - 1º posición abiertas y cerradas.
    - 2º posición abiertas y cerradas.
  - Posición de brazos:
    - Preparatoria.
    - 1º posición.
    - 2º posición.

- 5° posición.
- 3° posición de primera.
- 3° posición de pre.
- Port de bras:
  - Preparatoria, en barra y centro.
  - 1° de Vaganova en centro.
  - 2° de Vaganova en centro.
  - 3° port de bras de Vaganova (souplé-cambré)
    - En 1° posición cerrada, hasta 2° fase en barra.
    - En 1° posición hasta 2° fase en barra
    - Trabajo de brazos a las espirales a la 1° y a la 5° en:
      - Piso.
      - Centro.
      - Laterales.
- Movimientos básicos:
  - Demi plié en barra y centro.
  - En 1° posición cerrada y abierta.
  - En 2° posición cerrada y abierta.
  - Grand plié en barra hasta 2° fase.
    - En 1° posición cerrada y abierta.
    - En 2° posición cerrada y abierta.
  - Elevé en barra y centro.
    - En 1° posición cerrada.
    - En 1° posición.
    - En 2° posición cerrada y abierta.

- Relevé en barra y centro
  - En 1° posición cerrada.
  - En 1° posición cerrada y abierta.
  - En 2° posición cerrada y abierta.
- Pasos:
  - Battement tendu de 1° posición cerrada centro.
  - Cepillados 1° posición cerrada en centro.
    - 1° y 2° nivel (adelante y a lado)
  - Battement jeté.
    - Lado, barra y centro.
    - Adelante en barra hasta 2° fase.
  - Relevé lent.
    - Lado, barra y centro.
    - Adelante en barra.
  - Rond de jambe por terre en dehors en barra en 1° fase.
    - 1° mitad.
    - 2° mitad.
  - Cambio de peso a lado partiendo de 1° posición (abierto y cerrado) en barra y centro.
    - Sin plié.
    - Con plié.
- Deslizados:
  - Paso valseado.
  - Triple paralelo (sin relevé, con brazo y media vuelta).
- Zapateado:

- Zapateado de 3
- Zapateados alternados con palmadas en diferentes cuentas.
- Pasos brincados:
  - Paso seguido.
  - Paso combinado.
  - Paso Triscado.
  - Polka.
  - Prancing.
- Saltos:
  - De rebote.
  - De 1° posición en 1° fase.
  - De 2° posición en 1° fase

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Barlow, Wilfred. El principio de Matthias Alexander. Ed. Paidós, Barcelona. 1991.

Bazarova, Nadezhda et. al. El abc de la Danza Clásica. Ed. Anabella Roldán, Santiago de Chile, 1997.

Beumont, Cyril William. A manual of the theory and practice classical theatrical dancing. Ed. Dover New York. 1975

Bravo, Guillermina. Primer ciclo principiantes, primero y segundo trimestre. Segundo ciclo principiantes, primero, segundo y tercer trimestre.

Graham, Martha. Memorias de sangre.

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística No. 11, INBA, México. 1995.

Kostrovitskaia, Vera. 100 Lessons in classical Ballet. Ed. Limelight, New York, 1987.

Kostrovitskaia, Vera. Escuela de Danza Clásica. Ed. Escenología, México, 1996.

Lawson, Joan. Enseñanza a bailarines jóvenes: coordinación muscular en ballet clásico. México. s/año.

Le Bouch, Jean. Hacia una ciencia del movimiento humano: introducción a la psicokinética. Ed. Paidos, Barcelona, 1992.

Leeder, Sigurd y Kurt Joos. En un principio fue la energía. En Educación Artística No. 11, INBA, México, 1995.

Lourdes, Jean. Educación psicomotriz y actividades físicas. Ed. Científico médica, Barcelona, 1973.

Matoso, Elina. El cuerpo territorio escénico. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1992.

Rywerant, Yochanan. El método Feldenkrais: enseñanza corporal mediante manipulación. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1985.

Thomason, Elvind. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Ed. Dance books, 1996.

Vaganova, Agripina. Las bases de la danza clásica. Ed. Centurión, Buenos Aires. s/año.

Recursos:

- Salón de danza.
- Música para clase o pianista (Acompañante musical).
- Música diversa de danza.
- Colchonetas.
- Palos de escoba y de bandera.
- Pelotas de tenis, de esponja y de playa.

- Paliacates.
- Faldas circulares.
- Globos.
- Resortes.
- Canastas.
- Equipo de video y audio.

ÁREA: Tronco común.

ASIGNATURA: Introducción a la Música. (Solfeo I.)

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará su oído teniendo una asimilación de los elementos básicos de la música, necesarios para cualquier actividad musical.
- Dominará los siguientes aspectos básicos: Entonación, lectura, rítmica, métrica, dictado y teoría.

Contenidos:

Se dividirá en cuatro aspectos a cubrir por año:

- Análisis auditivo: Desarrollo del oído musical. Identificación de intervalos, melodías, acordes y sus combinaciones.

- Entonación y lectura: Cantar afinadamente y reproducir solfeando⁴ ejercicios graduales de acuerdo a una tesitura general.
- Teoría: Es el conjunto de leyes o principios que sirven para explicar y relacionar determinados fenómenos de la práctica musical.
- Dictado: Es la integración de todos los elementos de ritmo y altura sonora que se hayan practicado en clases recientes expresadas en la escritura simbólica musical.

ANÁLISIS AUDITIVO

1. Movimiento melódico por grados conjuntos en escalas mayores y menores.
2. Movimiento por grados estables (grados I, III y V de las tríadas M y m).
3. Registros (dentro del rango general propuesto en el aparato de teoría, punto 3).
4. Formulas rítmicas simples en: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, y 6/8 (con las figuras métricas expuestas en el No. 4 del apartado de teoría).
5. Audición e identificación de intervalos: 2as M y m; 3as M y m; 8va y 1ra (unísonos); 5ª J y 4ª J.
6. Identificación de la sonoridad de las tríadas M y m y sus inversiones (6, 6/4).
7. Audición, canto afinado y reproducción solfeada de melodías sencillas en escalas mayores y menores (natural, melódica y armónica); audición, canto afinado y reproducción solfeada de tonos y semitonos.
8. Reconocimiento de semicadencia (I-V, IV-V), cadencia auténtica (V-I), cadencia plagal (IV-I) y cadencia completa (IV-V-I).

---

⁴ Por "cantar afinadamente", queremos decir, que el alumno desarrolle su memoria auditiva y sea conciente de las alturas de sonido y sus relaciones para poderlas reproducir con exactitud temperada.

Por "reproducir solfeando" queremos decir, que el alumno cante diciendo el nombre de las notas.

Es importante señalar que el manejo y el cuidado de la entonación es parte fundamental de la metodología que se usará en esta sección.

El enfoque de la lectura debe dirigirse principalmente a la entonación, y solo en muy pocas ocasiones y exclusivamente como herramienta ocasional y momentánea debe recurrirse al uso de la "lectura hablada".

ENTONACIÓN Y LECTURA:

1. Entonación de los intervalos 1^a (unísono) y 8^a; 2as M y m; 3as M y m; 4as J y 5as J; tríadas y sus inversiones (6, 6/4).
2. Entonación de secuencias (progresiones) basadas en escalas mayores y menores.
3. Entonación de melodías de canciones conocidas, con o sin letra, con acompañamiento del maestro en instrumento.
4. Distribución de la respiración por frases musicales.
5. Transporte auditivo de canciones a otras tonalidades, con o sin texto y con previa afinación.
6. Crear el hábito de marcar el pulso con batimentos mientras se entona una melodía.
7. Ejercicios para leer con formulas rítmicas simples en: 2/2, 2/4, ¾, 4/4, 3/8, y 6/8 usando las figuras métricas expuestas en el punto 4 de teoría. Ligadura de unión.
8. Ejercicios en clave de Sol con un rango de Do⁵ a La⁶, ejercicios en clave de Fa con un rango de Mi³ a Do⁵, usando formulas rítmicas simples en: 2/2, 2/4, ¾, 4/4, 3/8, y 6/8 y las figuras métricas expuestas en el punto 4 de teoría.
9. Entonación a primera vista de melodías simples en los rangos y formulas rítmicas señalados en el punto 4 de teoría.

TEORÍA:

1. Las cualidades del sonido: Altura (agudo, grave), duración (largo, corto), intensidad (fuerte, quedo), timbre (sonido característico de cada instrumento).
2. Elementos de la música: Ritmo y metro, melodía, y armónica.
3. Elementos simbólicos básicos para el registro de alturas: Pentagrama, clave de Sol, clave de Fa, ubicación de las notas en el pentagrama; en clave de Sol de Do⁵ a La⁶, en clave de Fa de Mi³ a Do⁵ (ver actividades 1 al final de la etapa

- introdutoria), neuma, corchete, plica, barra de compás, indicador de compás, barras de repetición, casillas 1ª y 2ª, abreviaturas de repetición de compás y de doble compás, D.C. al Fine (da capo al fine); D.S. al Fine (del “segno” al fin) y “segni”, índices, reglas de ortografía musical (colocación de plicas, etc. ver actividades 4).
4. Sistema métrico de duraciones: División binaria y división ternaria. Unidad, mitad, cuarto, octavo, dieciseisavo y sus silencios. (Como figura irregular: tresillo de octavos en un cuarto). Diferencia entre tresillo de octavos en un cuarto y tres octavos en compases compuestos. Puntillo (unidad con puntillo, ligadura de unión, mitad con puntillo y cuarto con puntillo). Utilización de fermatas (calderones) y comas de respiración.
  5. Ritmo: Tiempo fuerte y tiempo débil, compases binarios simples ($2/2$ y $2/4$), ternarios simples ($3/4$ y $3/8$), cuádruples simples ($4/4$), unitario compuesto ($3/8$), binario compuesto ($6/8$). Conceptos básicos de rítmica: Tiempo, contratiempo, sincopa, anacrusa e ictus (metacrusa) y acento.
  6. Formulas rítmicas simples en: $2/2$, $2/4$, $3/4$, $4/4$, $3/8$, y $6/8$ usando las figuras métricas expuestas en el punto 4 de teoría.
  7. Sistemas de organización de alturas de sonido: Tono, semitono (conceptos: bemol, sostenido y becuadro). Concepto de escala, estructura de escala mayor, concepto básico de tonalidad. Escalas mayores: Do-Sol-Re-La-Mi-Fa-Sib-Mib y Lab; (+4, -4). Estructura de la escala menor (natural y armónica). Escalas menores: Re-La-Mi. Concepto de círculo de quintas (armaduras). Escalas cromáticas. Enarmonía y temperamento.
  8. Intervalos: Unísono, 8va., 2as M y m, 3as M y m; 4as J y 5as J.

9. Elementos básicos de armonía: Concepto de intervalo (melódico y armónico), concepto de acorde (en general), concepto de tríada. La construcción de las tríadas M y m y de sus inversiones (6, 64) a partir de cualquier nota. Concepto de arpeggio.
10. Matices: pp, p, mp, mf, f y ff. (cresc., dim, y signos de cresc. Y dim).
11. Elementos de la construcción musical: Motivo, semifrase y frase, pregunta-respuesta. Utilización de fermatas.
12. Velocidades: Breve explicación de la utilización del metrónomo.
13. Tempi: Lento, Adagio, Andante y Allegro.
14. Cambios de tempo: Accel., rall., ritard y tempo.
15. Articulación: Staccatto, legato y signos correspondientes.

LECTURA

Se practican dictados de cuatro tipos:

1. Dictados rítmicos basándose en las figuras rítmicas simples en: 2/2, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, y 6/8 usando las figuras métricas expuestas en el punto 4 de teoría.
2. Anotación de las melodías estudiadas en el punto No. 7 del apartado de análisis auditivo.
3. Anotación de melodías memorizadas en las clases anteriores (desarrollo de la memoria duradera).

Criterios de Evaluación:

Al finalizar el curso, el alumno presentará un examen en donde se evaluarán los cuatro aspectos de la materia, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Análisis auditivo: Reconocimiento de los diversos elementos que integran los ejemplos musicales.

- Entonación y lectura: Afinación, regularidad del pulso, precisión de las figuraciones rítmicas, etc.
- Teoría: Exactitud en las definiciones y conceptos, habilidad para la aplicación de la teoría en la práctica musical.
- Dictado: Exactitud rítmico-métrica, interválica melódica e interválica armónica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Barrera, Martín Gustavo. Entendamos la música. Materiales de extensión universitaria, serie cuadernos 3, UNAM, México.

D'Agostino. Teoría de la música. Ricordi.

Danhausser. Teoría de la música.

Hidemith. P. Adiestramiento elemental para músicos. Ricordi.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de la música. Editorial Diana.

Torrijos, F. Curso integral de solfeo. Edición del autor.

Ulrich, Michels. Atlas de música. (2 tomos). Editorial Alianza editorial.

Autores varios. Lecturas de apoyo para la materia de solfeo. CONACULTA-INBA. Recopilación. Octubre, 2000.

ÁREA: TRONCO COMÚN.

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LAS ARTES ESCENICAS (Actuación I.)

LÍNEA CURRICULAR: TEÓRICO-PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Iniciará su proceso de exploración y su capacidad histriónica frente a un público a través de sus capacidades interpretativas en un espacio escénico.
- Explorará elementos técnicos de actuación básicos para su formación.

Contenidos:

1. Dinámicas de integración y desinhibición (psicológica, vocal, corporal).
2. Espacio escénico.
3. Sensibilización.
4. Relajamiento.
5. Observación.
6. Concentración.
7. Autoconocimiento.
8. Percepción.
9. Memoria.
10. Improvisación.
11. Elección del material dramático para la puesta en escena (accesible a la realidad del estudiante).
12. Reparto.
13. Análisis.
14. Construcción del personaje.
15. Memoria.
16. Ensayos.
17. Montaje.

18. Representación.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Alcaráz, José Antonio. Al sonoro rugir del telón. Anuario teatral del D.F. 1987, Editorial Posada, 1988.

Alcaráz, José Antonio. Allá en el teatro grande. Plaza y Valdés. México, 1988.

Carbonell, Dolores, Luis Javier Mier Vega, 3 crónicas del teatro en México, INBA. Editorial Katún, México, 1988.

Granados, Pedro. Carpas de México. Leyendas, anécdotas e historia del Teatro Popular. Editorial Universo, México, 1984.

Hegen, Uta. El arte teatral.

Jiménez, Sergio. Teoría y praxis del teatro mexicano.

Magaña-Esquivel, Antonio. El teatro, contrapunto. Fondo de Cultura Económica, México, 1970.

Magaña-Esquivel, Antonio. Medio siglo de teatro mexicano (1900 / 1961). INBA, México, 1964.

Mendoza-López, Margarita. Primero renovadores del teatro en México, 1928-1941. IMSS, México, 1985.

Montoya, María Teresa. El teatro en mi vida. Ediciones Botas, México, 1956.

Rapaport, Actuación.

Reyes de la Maza, Luis. Cien años de teatro en México (1810-1910). SEP/Setentas, México, 1972.

Seligson, Esther. El teatro, festín efímero (Reflexiones y testimonios). Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1989.

Wagner, Fernando. Teoría y práctica teatral. Editores Mexicanos Unidos. Díez lecciones de Salvador Novo. INBA-SEP.

AREA: Tronco común.

ASIGNATURA: Historia y apreciación de las artes I

LÍNEA CURRICULAR: Teórica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

Objetivos generales:

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte antiguo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura, danza, música, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos visuales, sonoros y estéticos.

CONTENIDOS:

I. La obra de Arte

1. ¿Qué es el Arte?
2. ¿Cómo se clasifican las artes?
  - Artes Plásticas.
  - Danza.
  - Literatura.
  - Música.

- Teatro.

3. ¿Cuál es la función del arte?

4. ¿Cómo se lee una obra de arte?

- Ficha de lectura.
- Leer contenidos iconográficos.
- Los géneros artísticos.

II. El mito y el rito como origen de la expresión humana.

III. Historia del Arte Universal.

1. Nuevos materiales, nuevas tendencias. Evolución del arte prehistórico.

- El Arte Neolítico.
- El Arte Mesolítico.
- El Arte Paleolítico.

2. Distintos orígenes del Arte Histórico.

- El Arte Egipcio.
- El Arte Persa.
- El Arte Fenicio.
- El Arte Mesopotámico.

3. El Arte Prehelénico.

- Arte cicládico.
- Arte minóico.
- Arte micénico.

4. El Arte Etrusco. El gusto por la exuberancia dinámica y cromática, en oposición a la elegancia y sobriedad griegas.

5. El Arte Griego. Ruptura paulatina con el simplismo y el frontalismo egipcios.

- Periodo arcaico.
  - Periodo clásico.
  - Periodo helenístico.
  - Las artes aplicadas.
6. El Arte Romano. Ruptura con el idealismo helenístico, y desarrollo de un realismo naturalista y “expresionista”. Desde el refinamiento de influencia griega, hasta el acorrientamiento de los acabados. Desde la profundidad escultórica hasta la planimetría pictórica.
- Nacimiento del relieve de figura.
  - Nacimiento del retrato naturalista: idealizado, natural, transformado.
  - Nacimiento de la pintura decorativa.
  - Aparición del mosaico.
7. El Arte Musulmán.
8. El Arte Paleocristiano. Ruptura con la tutela romana; hacia la espiritualización cristiana.
9. El Arte Bizantino. La exuberancia de un estilo helenístico-musulmán-cristiano.
10. El Arte llamado Bárbaro. Consecuencias de la expansión del imperio romano tardío y las persecuciones.
- El Arte Prerrománico. Visigodo asturiano, mozárabe, anglo-irlandés, vikingo, carolingio.
  - El Arte Germánico. (Ostrogodo y merovingio)
11. El Arte Románico. Ruptura con el arte denominado “bárbaro” en base al refinamiento de acabados.

12. El Arte Gótico. Cúspide del espiritualismo (Hieratismo). Ruptura con las estructuras masivas románicas; construcción por neutralización de esfuerzos.
13. El Arte Flamenco. Un paralelismo evolutivo con Italia. Un proceso de constante búsqueda, y un estilo diferente.
14. El Renacimiento. Ruptura con las imposiciones ideológicas y el oscurantismo medievales y reencuentro con las sensualidad estética clásica. (Nacimiento del humanismo).
  - El Manierismo.
  - El periodo de Madurez.
  - El periodo Hermético. (Cuatrocento).
  - El periodo inicial. (Cimabue; Giotto).
15. El Arte Barroco. Ruptura con la lucidez renacentista y búsqueda creciente de una especialidad dinámica teatralizada inspirada en la emoción y el deseo .
Contraposición de las emociones.
  - Periodo tardío. Rococó y Churrigueresco. Pintura galante.
  - Periodo exuberante. Salomónico.
  - Periodo rico.
  - Periodo sobrio.
16. El Neo-Clasicismo. Ruptura con los excesos constructivos e interpretativos del Barroco tardío.
17. El Romanticismo. Ruptura con el rigor estilístico neoclasicista por medio de la exaltación vehemente del sentimiento.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.
- Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Wölfflin, Heinrich. Renacimiento y Barroco. Paidós. Barcelona 1991.

5.2.2 Etapa de desarrollo.

Segundo Año.

5.2.2.1 Área: Artes Plásticas.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCULTÓRICA I

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.-

- Conocerá los principios básicos del trabajo escultórico, a través del contacto, prescindiendo, en este momento, del soporte teórico, para favorecer la experiencia.
- Conocerá diversas posibilidades experimentales a partir del contacto con distintos tipos de materiales, herramientas y procedimientos.
- Manejará ejercicios diseñados por el profesor en base a la interpolación y en función del conocimiento y las destrezas a adquirir.
- Experimentará las nociones básicas de **volumen, objetualidad y extensión**.
- Desarrollará la sensibilidad, la fantasía y lo imaginario vinculados a la noción básica de **“lo escultórico”**.

CONTENIDOS:

1. Expresión básica:

- Personas, objetos, plantas, lugares, situaciones.

2. Sensibilización hacia lo “escultórico”:

- Volumen: proporción, ubicación y trazo.
- Objetualidad: volumetría, corporeidad.
- Extensión (Dinámica atencional); verticalidad, horizontalidad, arriba – abajo.

3. De diversificación de las posibilidades:

- Cambio de material.
- Cambio de procedimiento (abordaje del mismo material).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bay, J. Escultura y Modelado. L.E.D.A. Barcelona, 1985.

Beljon, J.J. Gramática del Arte. Celeste. Ediciones. Madrid, 1993.

Work, Thomas. Manualidades artísticas. L.E.D.A. Barcelona 1991.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA I

LÍNEA CURRICULAR: ESTAMPA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Desarrollará la creatividad y el sentido de la expresión a través de los procedimientos gráficos.
- Conocerá los diferentes tipos de procedimientos de la estampa y el grabado que existen.
- Conocerá diferentes soportes distintos al papel.
- Favorecerá el desarrollo de criterios de unicidad y reproducción múltiple.
- Entrará en contacto con obra plástica elaborada con los procedimientos estudiados (Aplicaciones).
- Se apropiará de las técnicas y procedimientos propios a la estampa.
- Utilizará los elementos propios del grabado.

CONTENIDOS:

1. La impronta corporal (huella) y su significado.

- Asociación del acto con el sentido. Utilización de la tinta translúcida sobre papel. Expresar plásticamente los actos como: tocar, acariciar, golpear, señalar, pisar, etc.
2. La impronta del elemento externo.
    - Asociación del acto con el sentido. Organizar; utilizar el “objet trouve”; utilizar deshechos. Descubrir la texturización natural del medió. (Follajes, ramas, objetos, etc)
  3. El monotipo.
    - Trabajo de entintado sobre vidrio o acrílico liso.
    - Entintado, texturización, impresión. (tintas textiles translúcidas sobre tela).
  4. La estampación-frotage.
    - Transposición de una imagen de relieve por medio del frotado (a través del papel y textiles).
  5. El sello.
    - Elaboración de sellos en materiales suaves. (yeso, unicel, corcho, patata cruda, betabel, goma de borrar, etc).
  6. La repetición lineal. (Sin inversión).
    - Aplicación de la técnica de mosaicos, para construir una imagen a base de repeticiones consecutivas.
  7. Iniciación al tórculo.
    - El intaglio. Estampado de objetos planos y recortes de cartón sin utilización de colorantes.
  8. Iniciación a la xilografía.
    - Trabajos de recorte y ensamble. Estampa de las imágenes sobre papel.

9. El sello decorativo.

- Utilización de los monogramas de fieltro sobre tacón rígido. La estampa de ornamentación.

10. La plantilla.

- Conocimiento y aplicaciones de la técnica de estampa por medio de una calado o estarcidor.

11. La repetición lineal.

- (Con inversión). Conocimiento y aplicaciones del principio y ensamble de la greca continua.

12. El registro en relieve papel de metal.

- Técnica de la estampa en relieve sobre hoja metálica delgada. (Repujado).
- Flotado sobre el resultado con papel delgado y textiles en diferentes direcciones.

13. Iniciación al grabado en metal.

- Técnica de buril sobre placa de cobre o de zinc, acrílico.

14. El grabado de ataque.

- Utilización de las resinas y el percloruro férrico sobre placa de cobre, zinc, acrílico o acero.

15. El linograbado.

- Conocimiento y aplicaciones de la técnica de gurbia sobre linóleo.
- ❖ El percloruro férrico es considerablemente menos peligroso que el ácido

16. Serigrafía.

- El procedimiento de obturación directa (crayón, bloqueador para estenciles, película recortable, plantillas).

- El procedimiento de obturación indirecta (fotografía).

17. La repetición cruzada.

- Procedimiento de ensamble por entrecruzamiento central
  - Elaboración, recorte, ensamble y ajuste del motivo.
  - Aplicación del motivo a la estampa por medio de la técnica de “tjap” utilizando bloques de material suave. Estampa en papel o tela.

18. La repetición reticular.

- Conocimiento y aplicaciones de la técnica de modificación pertinente de un módulo.

19. La estampa de textil.

- Procedimientos para la elaboración de un batik estampado.

20. Las técnicas mixtas I.

- El estudiante planteará diversos proyectos y elegirá distintas técnicas a las anteriores (ocho en total) y las combinará en la realización de cada proyecto. (Estampa del fondo, de las líneas, de las plastas,...)
  - Diseño de proyecto.
  - Elección de los procedimientos adecuados.
  - Resolución del proyecto por medio de la estampa.

Para los cuatro proyectos finales agregará motivos originales aplicados a mano.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Autores Varios. Talleres de las Artes-Grabado. Curso Plástico. Iberoamericana.

Blusset, Maurice. La técnica moderna del grabado en madera. B.S.A.S. Hachette.

Broughton, Kate. Textile Dyeing. Rockport.

Chamberlain, Walter. Manual de grabado en madera y técnicas afines. Blume.

Dawson, John. Guía Completa de grabado e impresión, Técnicas y materiales.
Blume.

De Troestenbergh, Marie, Muñoz Pidal Elena, Muñoz Bayo Eduardo. Pintura Decorativa paso a paso. Blume.

Fillion Ritche, Katty. Estarcido, pintura decorativa con plantillas. Editorial Blume.

Hainke, Wolfgang. Serigrafía, técnica, práctica e historia. Argentina-Isla.

López Anaya. El grabado en color. Centro Editorial de América Latina.

Melis, Mariny. El Aguafuerte. España.

Phillips, Peter. Gillian Bunce. Diseño de Repetición, Manual para diseñadores y arquitectos. G.G.

Scott, Paul. Cerámica y técnicas de impresión.

Storey, Soice. Tintes y Tejidos. Blume.

Tenney, Kevin. Acabados Decorativos. Könemann.

Vittel, Claudie. Cerámica, Pastas y Vidriado. Parainfo.

Westheim, Paul. El grabado en madera. México. F.C.E.

ASIGNATURA: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL COLOR

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.- Al finalizar el curso, el alumno:

- Conocerá el funcionamiento de las mezclas limitadas de medios pigmentados y sus potencialidades.
- Se familiarizará con el principio mínima mezcla / máxima luminosidad. (Pérdida de las propiedades cromáticas por mezcla excesiva).
- Utilizará el color como medio arbitrario de expresión visual.
- Analizará el uso del color en obra plástica y visual.
- Conocerá los elementos de la percepción y utilización armónica del color en base a las claves tonales y los aislamientos de tonos yuxtapuestos conflictivos.
- Apreciará las distintas posibilidades de utilización del color por los artistas.
- Realizará composiciones libres utilizando los conceptos aprendidos, que remplazarán los esquemas rígidos secuenciales.
- Comprenderá la textura visual como otra base de percepción visual de la forma.

CONTENIDOS.- De acuerdo con el funcionamiento de los seis colores elementales, más blanco y negro, los estudiantes experimentarán con las cualidades tonales siguientes:

1. El gradiente de valores de la escala acromática.
  - El gradiente de valores e intensidades con un solo matiz más blanco y/o negro (y gris).
  - El gradiente entre dos matices:
    - Análogos.
    - Terciados
    - Complementarios
    - Análisis del uso cultural que se le da al color.

- El gradiente entre tres matices.
- Las claves tonales de valor.
- Las claves tonales de matiz.
- Las claves tonales de saturación.
- Utilización del color por los artistas.
- Los colores de algunos objetos sobre un fondo. Alteración de los mismos.
- Dar color a algunos sentimientos o algunas emociones.
- Armonías de análogos simples.
- Armonías de análogos más complementarios.
- Armonías de análogos y tríadas.
- Las mezclas y yuxtaposiciones inconvenientes.
- Análisis del uso cultural que se le da al color.
- Utilización del color por los artistas.
- La selectividad perceptiva.
- El color en los esquemas tridimensionales de líneas, planos y volúmenes en el espacio.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bride, M. Welson. Color Armony a Guide to crative color combinations. Rockpot.

Bourges, Jean. Color bytes.Blending the art and Science of color. Cromatics Press. Inc. Forest Hill, New York.

Gill, Martha. Color Armony Naturals a guide book for creating grat color combination. Rockport publishers.

Hideaki, Chijiiwa, Color Armony a Guide to Creative color combinations. Rockport publishers.

Hickethier, Alfred. El cubo de los colores. Limusa. Noriega Editores.

Itten, Johannes. El arte del Color. Limusa. Noriega Editores.

Küpers, Harald. Fundamentos de teoría de los colores. Ediciones Gustavo Gili, S.A.

Lazzoti, Lucía. Educación Plástica y Visual de los colores. Ediciones Didácticas S.A.
Madrid.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Limusa. Noriega Editores.

ASIGNATURA: DIBUJO II

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.-

- Desarrollará el pensamiento en imágenes.
- Fortalecerá la correspondencia figuración-realización.
- Comprenderá el desarrollo de la percepción y su traslación a la imagen representada.
- Aplicará el pensamiento crítico sobre el resultado.
- Aprenderá a representar el espacio plástico.
- Reforzará el proceso observación-representación.
- Acentuará la combinación agilidad-control.
- Aplicará el desarrollo de la figuración (imaginación en imágenes) y su traslación a la imagen representada.

- Aprenderá a representar una vivencia propia.

CONTENIDOS:

1. Iniciación a la observación detallada de relaciones y a la representación figurativa.
2. Copia de modelo estático:
  - Naturaleza muerta.
  - Paisaje simple.
3. La representación de la espacialidad como construcción mental: frontalismo, superposición y ambigüedad
4. Representación de la espacialidad figurada en el plano:
  - Tamaño.
  - Superposición.
  - Sombreado.
  - Posición dentro del formato.
6. Refuerzo de la observación detallada de relaciones y de la representación figurativa.
7. Ejercicios para el desarrollo del hemisferio cerebral derecho.
8. Desarrollo de la gestualidad.
9. La representación de lo sensorial / imaginario: el dibujo como lenguaje creativo.
10. Iniciación a la representación abstracta sobre una base concreta. (La respiración, por ejemplo).
11. Análisis estructural de la obra de arte: el claro – oscuro, distribución, intensidad, contraste, etc.
12. El dibujo colectivo. Desarrollo del trabajo de grupo. (Gran formato).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Edwards, Betty. Aprender a dibujar. Un método garantizado. Hermann Blume.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette. París, Francia.

Lagoutte, Daniel. Les Arts Plastiques. Contenus, enjeux et finalités. Ediciones Armand Collin. París, Francia. (Traducción: Instituto Nacional de Bellas Artes).

Lazzotti, Lucia. Educación Plástica y Visual. Mare Nostrum. Ediciones didácticas. Madrid, España.

Parini, Pino. I Percorsi dello Sguardo. Edizioni Artemisia. Ancona, Italia.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Limusa S.A. de C.V.

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN Y PROFUNDIDAD PLÁSTICA I

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Conocerá los distintos tipos de recurrencias propios del lenguaje visual.
- Organizará los distintos tipos de recurrencias propios del lenguaje visual, tanto de manera sensible como de una manera racional.
- Explotará en sus trabajos prácticos, las aportaciones que este conocimiento le brinde, con el fin de crear artificialmente relaciones sensibles entre las partes y la totalidad de la obra, para que ella genere la sensación de armonía.

- Comparará algunas recurrencias aplicadas a otros ámbitos artísticos, como son: la música (compases, claves, tonalidades, ritmos, rondó, ...), a la literatura (métrica, rima, anáforas, aliteraciones, asonancias, simetrías, ritmos binarios,...) , la danza (pasos, cadencias, ritmos, posiciones,...), el teatro (cadencias, ritmos, iluminación, escenografías, entonaciones, secuencias,...).
- Combinará y aplicará los recursos plásticos que favorecen la percepción de profundidad en el plano, a base de ejercicios repetitivos y combinatorios de los recursos aprendidos.

En este primer curso se trabajará con las recurrencias físicas o materiales.

CONTENIDOS:

El principio del ordenamiento como base del significado (Modelo; lenguaje).

- La recurrencia de valores visuales como principio organizador.
  - La recurrencia elemental:
    - La repetición.
    - De figura.
    - De color.
    - De textura.
    - De intervalo.
    - La alternancia.
    - De tamaño.
    - La progresión.
    - De color y sus variantes,
    - Valores de una greca.
      - La superposición aparente como indicador de profundidad.

- La recurrencia distributiva.
- Equilibrio axial.
- Equilibrio radial.
- Equilibrio oculto.
- Concepto de relaciones por similitud y por diferencias.
- El tamaño aparente como recurso para indicar profundidad en el plano.
- La recurrencia secuencial.
- El valor de las repeticiones de posición, dirección y actitud.
- Ritmo evidente sobre la figura.
- Ritmo evidente sobre la relación figura – espacio.
- Ritmo oculto. Valor de las contraposiciones
  - La posición sobre el plano como indicador de profundidad plástica.
  - La diagonalización aleatoria como indicador de profundidad plástica
  - Las recurrencias musicales.
- Compás y ritmo.
- Tonalidad y alteraciones.
- Sujetos y temas que se repiten.
- Formas musicales: canon, aria, rondó.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Donis, A. Dondis. La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili. S.A.

Kandisnku, W. Punto y Línea sobre el plano. Ediciones Coyoacán S.A. de C.V.

Manfred, Maier. Procesos elementos de proyectación y configuración. Gustavo Gili, S.A.

Ocampo, Estela. Martí Peran. Teorías del Arte. Icaria.

Santos, Valmori. Aura Mesura.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del Diseño. Limusa.

Algún libro de introducción a la música y a una partitura.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura música, danza, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.
  - E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
  - Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.

- El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).
  - Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
2. Las primeras vanguardias.
- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
  - Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
  - Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
  - Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
  - Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
  - Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
  - Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
  - Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
  - Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.
  - Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
  - El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.

3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad. Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.

- El expresionismo abstracto.
- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,

4. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.

- Rupturas con la censura.
- El Punk.
- Liberación sexual.
- La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.
- Protominimalismo.
- Supervivencia geométrica.
- La pintura “Color Field”.

- La pintura “Hard Edge”.
- Minimalismo.
- Arquitectura “New Wage”.
- Arte luminocinético.
- Arte conceptual.
- El “performance”.
- El “Process Art”.
- El “Land Art”.
- El deconstructivismo”.

5. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimercantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.

- Neo-realismo.
- El patrón decorativo.
- La “New Image”.
- Figuratismo Abstracto.
- Graffiti y Ghetto.
- Neo-expresionismo.
- Neo-abstracción.
- Neo-conceptualismo.
- Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).

IBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.

Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

5.2.2.2 Área: Danza

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

Al finalizar el curso, el alumno:

- Aplicará los principios técnicos elementales de la técnica de la danza clásica, desarrollando la alineación mecánica correcta de las posiciones, movimientos y pasos incluidos en el programa.

CONTENIDOS:

1. Posiciones:

- De piernas:
  - 1ª posición cerrada.
  - 1ª posición.
  - 2ª posición.
  - 3ª posición.
  - 5ª posición.
  - 4ª posición de 1ª posición.
  - 4ª posición de 5ª posición.
- De brazos:
  - 1ª posición.
  - Preparatoria,
  - 2ª posición.
  - 5ª posición.
  - 3ª posición de 1ª posición.
  - 3ª posición de preparatoria.
  - 5ª posición.
  - 3ª posición de 5ª posición.
  - 4ª posición.
  - Allongé en todas las posiciones.
- Estudio de las direcciones del salón (Vaganova).

2. Port de bras:

- Preparatorio.
- Primero.
- Souplé en 1ª posición cerrada, 1ª posición, 2ª posición, 3ª posición y 5ª posición en barra, hasta 2ª fase.
- Cambré en 1ª posición cerrada, 1ª posición, 2ª posición, 3ª posición y 5ª posición en barra, hasta 2ª fase.
- 3er. Port de bras en 1ª posición, 2ª posición y 3ª posición.

3. Movimientos y pasos:

- Demi-plié en todas las posiciones, en barra y centro.
- Grand plié en 1ª posición, 2ª posición y 3ª posición, en barra.
- Grand plié en 1ª posición y 2ª posición en centro.
- Relevé en 1ª posición cerrada, 1ª posición, 2ª posición, 3ª posición y 5ª posición, en barra y centro.
- Elevé en 1ª posición cerrada, 1ª posición, 2ª posición, 3ª posición, en barra y centro.
- Battement tendu de 1ª posición y 3ª posición a todas direcciones en barra y centro.
- Battement tendu de 5ª posición a todas direcciones en barra.
- Battement tendu con demi-plié de 1ª posición, 3ª posición y 5ª posición a todas direcciones en barra hasta 2ª fase.
- Battement jeté a todas direcciones de 1ª posición, 3ª posición y 5ª posición en barra.
- Battement jeté lado y delante de 1ª posición y 3ª posición en centro.

- Cambio de peso a lado sin y con demi-plié de 1ª posición y 3ª posición en barra y centro.
- Cambio de peso adelante y atrás en barra y centro sin y con demi-plié de 1ª posición y 3ª posición.
- Rond de jambe par terre en dehors y en dedans, por mitades, barra y centro.
- Rond de jambe par terre en dehors y en dedans, por mitades, barra y centro.
- Rond de jambe par terre en dehors y en dedans, completo, lento en barra hasta 1ª fase.
- Releve lent a todas direcciones de 1ª posición y 3ª posición a 45° en barra hasta 2º fase.
- Releve lenta lado y delante de 1ª posición y 3ª posición en centro a 25°, y 45°.
- Cou de pied adelante y atrás de 3ª posición en barra y centro.
- Passé adelante y atrás en barra hasta 2ª fase.
- Petit developpé y Enveloppé a todas direcciones en barra hasta 2ª fase.
- Grand ecart en barra.
- Glissade a la seconde sin cambiar y cambiando en barra en 1ª fase.
- Echappé a relevé a 2ª posición en barra y centro.

4. Allegro:

- Saltos de rebote en 1ª posición cerrada.
- Saltos en 1ª posición y 2ª posición en barra y centro.
- Soubresaut en 5ª posición sin avanzar en barra y centro.
- Soubresaut en 5ª posición avanzando en centro.

- Cambio de 1ª posición a 2ª posición en centro.
- Changement de pie en barra y centro
- Petit Echappé en barra y centro.
- Grand Echappé a la 2ª posición a la 2ª posición en barra y centro.

5. Posiciones

- De piernas:
  - Flexión plantar y dorsal (en tendus, jetés, cou de pied y passé).
  - Rotación interna y externa de la articulación coxo-femoral (en tendus, jetés, cou de pied y passé).
  - 4ª posición. Mediana.
- Posiciones del cuerpo y brazos:
  - Ecarté devant y derrière a tendu.
  - Estudio de croisé y effacé.
  - 1º, 2º, 3º y 4º Arabesque a tendu y por releve lent.

6. Port de bras:

- 2º.
- 3º., de 5º y 4º posición en barra.
- Souplé a lado en barra.
- Se inicia el trabajo de algunos ejercicios con brazo arriba en barra.
- Movimientos y pasos básicos.
- Grand plié en 3ª posición y 5ª posición en barra y centro.
- Grand plié en 4ª posición en barra.
- Relevé en 4ª posición en barra y centro.
- Elevé en 4ª posición en barra y centro.
- Battement tendu cloche de 1ª posición con pausa en barra.

- Battement jeté cloche de 1ª posición en barra con pausa.
- Battement tendu y jeté en posición croisé, effacé y ecarté en centro.
- Battement jeté piqué en todas direcciones en barra.
- Battement soutenu a 5ª posición relevé a todas direcciones en centro.
- Battement jeté con y a plié a todas direcciones en barra.
- Battement fondu a todas direcciones con relevé en barra.
- Battement frappé simple a todas direcciones en barra.
- Battement frappé doble a todas direcciones en barra y centro.
- Soutenu en tournant de 5ª posición en barra.
- Cambio de peso a 4ª posición de 5ª posición en barra y centro.
- Cou de pied con y a relevé en barra y centro.
- Cou de pied con y a demi-plié en barra y centro.
- Ballonné a todas direcciones en barra.
- Pique a 5ª posición relevé a todas direcciones en barra.
- Relevé lent a y con demi-plié a todas direcciones en barra.
- Attitude a 45° y 90° a todas direcciones en barra y centro.
- Petit developpé y enveloppé, a todas direcciones en centro.
- Developpé y enveloppé a 90° a todas direcciones en barra y centro.
- Petit battement en centro.
- Rond de jambe a l'ail en dehors y en dedans con giro y acento afuera en barra y centro.
- Grand battement a todas direcciones en barra y centro.
- Glissade a la seconde, sin cambiar y cambiando, en centro.
- Glissade adelante y atrás en barra y centro.
- Chassé par terre lado y adelante en barra.

- Un octavo de cambio de dirección en dehors y en dedans en barra y centro.
- Tempslie par terre en dehors y en dedans.
- Pas de bourre en dehors y en dedans por 2ª, por cou de pied, y por tombé.
- Ejercicios para el punto de referencia.
- Echappé a relevé a 4ª posición en barra y centro.

7. Allegro:

- Assemblé dessus y dessous en barra y centro.
- Assemblé adelante y atrás en barra y centro.
- Echappé sauté a 4ª posición en barra y centro.
- Echappé terminado a cou de pied en barra y centro.
- Sissone simple a cou de pied adelante y atrás en barra y centro.
- Sissone ouvert terminado a tendu a todas direcciones.
- Sissone fermé en avant hasta dos continuos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Beumont, Cyril William. A manual of the theory and practice classical theatrical dancing. Ed. Dover New York, 1975.

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1995.

Lawson, Joan. Enseñanza a bailarines jóvenes: coordinación muscular en ballet clásico. México. s/año.

Lourdes, Jean. Educación Psicomotriz y actividades físicas. Científico médica, Barcelona, 1973.

Thomason, Elvind. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Dance books, 1996.

Vaganova, Agripina. Las bases de la danza clásica. Centurión. Buenos Aires. s/a.

GÉNERO DANCISTICO: CONTEMPORANEO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

Al finalizar el curso, el alumno:

- Logrará un acercamiento con su cuerpo a partir de la comprensión de su mundo físico e interior.
- Descubrir las posibilidades y capacidades de acción del cuerpo.

CONTENIDOS:

1. Conocimiento corporal general.
  - a) Introducción al conocimiento y aplicación de la estructura óseo muscular durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Estudio y manejo de la articulación coxo-femoral:
  - a) Correcta colocación sobre su eje central.
3. Introducción a los principios básicos generadores del movimiento:
  - a) Motores del movimiento:
    - En la pelvis (contracción-release).
    - Columna vertebral (espirales)
    - Empleo de las palancas.

- Respiraciones.
  - Asimilación, comprensión y aplicación de los “Motores de Movimiento”.
  - Ahondar en el análisis de las sensaciones producidas en su realización.
4. Tiempo regular e irregular.
  5. Terminología integrada al movimiento dancístico.
  6. Reconocer y sentir los músculos que entran en actividad.
  7. Alineación de las piernas en el piso.
  8. Cambios de peso.
  9. Fuerza centrípeta y centrífuga.
  10. Extensiones de piernas:
    - a) Al piso, a 45 y 90 grados, abierto tres niveles, todas las direcciones.
    - b) Cerrado al lado y atrás 45 grados.
    - c) Cerrado al frente 90 grados.
  11. Elementos técnicos básicos:
    - Posición de piernas.
      - 1ª y 2ª posición paralela.
      - 1ª y 2ª posición abierta.
    - Posición de los brazos.
      - 1ª, 2ª y 5ª posición.
    - Demi-plié en 1ª y 2ª posición paralela y abierta.
    - Grand plié en 1ª posición paralela y abierta.
    - Relevé en 1ª y 2ª posición paralela, en la barra y centro.
    - Cepillados primer nivel en todas las direcciones.

- Cepillados segundo nivel en todas las direcciones.
- Rond de jambe par terre.
- Demi rond de jambe par terre en dehors.
- Demi rond de jambe par terre en dedans en posición paralela.
- Rond completo un dehors y un dedans en posición paralela.
- Contracción sencilla (puertas).
- Saltos:
  - Libres de rebote.
  - En 1ª posición paralela.
  - Variaciones.
- Ejercicios de pies y cou-de-pied en 1ª y 4ª posición paralela.
- Retiré en posición paralela.

12. Empleo del espacio general.

- a) Laterales.
- b) Diagonales.
- c) Circular.

13. Reforzar el material aprendido.

14. Identificar concepto (principios motores) con forma (imágenes de apoyo).

15. Comprensión y aplicación de fuerzas opuestas como motor de movimiento.

16. Aplicación de los espirales: partiendo de la pelvis, ingles, columna vertebral, torso, espirales, desarrollos.

17. Comprensión de la respiración como introducción y aplicación del concepto del “Y”.

- a) Aplicación de la respiración como fuente de energía del movimiento.

18. Reforzar el conocimiento de su estructura óseo muscular al momento del desarrollo de los ejercicios.
19. Estiramiento dirigido a distender la zona pélvica.
20. Introducción a las secuencias regulares (respetando tiempos y repeticiones):
  - a) Estiramiento de espalda en tres posiciones.
  - b) Respiraciones en 2 y 4.
  - c) Desarrollo (developpé, contracción viajando atrás, talón al lado).
  - d) Pequeñas contracciones en 6.
  - e) Trabajo de pies (acostados y sentados, talones fuera de piso, regular con torso y contracción).
  - f) Estiramiento.
  - g) Profundas contracciones 1ª y 4ª frase (solo en el centro).
  - h) Preparación de lanzados.
  - i) Introducción al pretzel.
  - j) Introducción a la cuartas.
    - Manejo de tiempos y repeticiones establecidos.
    - Empleo de tiempo y coordinación de movimiento.
    - Desarrollo de pequeñas variaciones a partir de las secuencias regulares.
21. Profundizar y ampliar conceptos técnicos:
  - a. Trabajo de centro:
    - Cepillados de la 1ª posición abierta en las tres direcciones a 1er. nivel.
    - Cepillados de la 1ª posición abierta en las tres direcciones 1er. nivel con introducción a la espiral.

- Demi rond de jambe par terre, un dehors y en dedans abierto.
- Rond de jambe par terre.
- Demi plié 1ª y 2ª posición abierta y paralela.
- Demi plié con contracción en 1ª y 2ª posición paralela y abierta.
- Cou de pied abierta, adelante y atrás (5, 7, 9).
- Grand plié en 1ª y 2ª posición abierta.
- Contracción sencilla puertas (variaciones con coordinación).
- Relevé en 1ª y 2ª posición paralela y abierta.

22. Fortalecimiento muscular general.

23. Manejo del espacio.

- a. Laterales (caminatas varias).
- b. Diagonales.
- c. Círculos.
- d. Frente al espejo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bravo, Guillermina. Primer Ciclo Principiantes I: Primero y segundo trimestre Principiantes II, primero, segundo y tercer trimestre. Programas, material fotocopiado.

Chao, Graciela. Metodología de la danza moderna. Guía de estudio. Ministerio de cultura, La Habana, 1980

Graham, Martha. Syllabus of Graham Movement. Based and enlarged upon a list compiled by Louis Horst and Alice Helpert; omissions are an oversight (1926-1929)

Meza González, Socorro, La aplicación de la técnica Graham. En Educación Artística No. 5, INBA, México, 1999.

GÉNERO DANCISTICO: FOLKLORE

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Coordinará los movimientos corporales y pasos elementales con diferentes ritmos y grados de dificultad.
- Interpretará algunos géneros dancístico-musicales de México con un grado de dificultad elemental.

CONTENIDOS:

1. Técnica general de nivel elemental:
  - Dinámica de socialización e integración.
  - Colocación y alineación corporal.
  - Equilibrio corporal.
  - Coordinación rítmico motriz.
  - Percepción espacio-temporal.
  - Pasos básicos: zapateados, deslizados, apoyados, brincados, cruzados.
  - Movimientos básicos de faldeo sin desplazamientos.
1. Técnica general de nivel intermedio:
  - Fortalecimiento de la creatividad individual y grupal.

- Colocación y alineación corporal.
- Equilibrio corporal.
- Coordinación rítmico motriz.
- Percepción espacio temporal.
- Pasos básicos: zapateados, deslizados, apoyados, brincados, cruzados.
- Movimientos básicos de faldeo.

2. Montaje de Repertorio:

- Técnica específica del género a trabajar.
- Jaranas.
- Sones Huastecos.
- Sones de Tarima tradicionales jarochos y/o de Tixtla.
- Danza de Diablos y/o Danza de Paloterros, Danza de Quetzales/Manueles/Tlacololeros.
- Danza de la Urraca.

Nota: Según se presenten las condiciones se ajustará el montaje y en las danzas a escoger un mínimo de dos; o bien, seleccionar otras opciones equivalentes al grado de dificultad.

2. Montaje de Repertorio:

- Técnica específica del género a trabajar.
- Polka.
- Redova.
- Shotis.
- Cuadrillas (no importa el lugar sólo el género).
- Chilenas.
- Sones Oaxaqueños.

- Danza del Caballito / Pardos / Jardineros.
- Danza del Chul / Danza de Arcos.
- Danza de Cintas (Yucatán).
- Danza de Concheros.
- Danza de Monarcas.
- Danza de la Palma (Durango).
- Danza de Matlachines (San Luis).

Nota: Según se presenten las condiciones se ajustará el montaje y en las danzas a escoger un mínimo de dos; o bien, seleccionar otras opciones equivalentes al grado de dificultad.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Aguirre Tinoco, Humberto. Sones de la tierra y cantares jarochos. Premio Editora, México, 1983.

Bradomin, José María. Oaxaca en la tradición. México, D.F. Talleres de impresora periodística y comercial S. De R.L. pp. 211-232. 1968.

Danzas y bailes de la costa oaxaqueña. Festival Costeño de la Danza. Instituto Oaxaqueño de las Culturas-México, 1994.

Chávez Rangel, Jesús. Historia de las danzas de la comunidad de caltzontzin. Uruapan, México, SEP. Dirección General de Culturas Populares, Unidad Regional Michoacán, 1982.

Mompradé Electra y Gutiérrez Tonatiuh. Danzas y bailes populares. Hermes, México-Buenos Aires, 1976.

Pérez Monfort, Ricardo. Tlacotalpan. La virgen de la candelaria y los sones. Fondo de Cultura Económica, México.

Reuter, Jas. La música popular de México. Panorama México, 1985.

Sevilla, Amparo, Hilda Rodríguez y Elizabeth Cámara. Danzas y bailes tradicionales del estado de Tlaxcala. Dirección General de Culturas Populares, SEP. Premia (cuadrillas), 1983.

GÉNERO DANCISTICO: CLASICO/CONTEMPORÁNEO/ FOLKLORE

ASIGNATURA: RECURSOS ESCÉNICOS I

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Conocerá los elementos técnicos que intervienen en el diseño y elaboración de la producción dancística, así como su realización.
- Conocerá las técnicas básicas para el manejo adecuado y específico de los materiales en la producción dancística.

Contenidos:

1. Nociones de las teorías de:
  - Línea.
  - Punto.
  - Plano.
  - Claroscuro.
  - Volumen bi y tridimensional.

- Sistema de colores Prang.
2. Ambientación teatral (escenografía).
    - Cicloramas.
    - Soportes.
    - Telones de fondo.
    - Tipos de escenarios: italiano, isabelino, círculo, etc.
    - Elementos teatrales: vestuario, luz.
  3. Iluminación:
    - Seguidores.
    - Diablos.
    - Varal.
    - Reflector.
    - Cenitales.
    - Candilejas.
    - Dimmers.
    - Colores y efectos computarizados.
  4. Tramoya:
    - Tramoyistas y su función.
  5. Mobiliario y utilería (atrezzo).
  6. Vestuario de época, diseño de vestuario para la danza.
  7. Elaboración de bocetos, diseño y/o maquetas.
  8. Visitas didácticas a teatros y áreas de producción.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bronnikov, A. Luminotecnia teatral. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1984.

Dirección, producción y maquillaje teatrales. IMSS, México, 1986.

Livschitz, P. A. Temkin, Maquillaje teatral, pelucas. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1979.

Los recursos técnicos del teatro. Ed. Oriente, Cuba, 1987.

Stahl, Leroy, Producción teatral. Ed. Pax México, México, 1985.

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/FOLKLORE

ASIGNATURA: MÚSICA APLICADA A LA DANZA

LÍNEA CURRICULAR: TEORICO-PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Identificará la música correspondiente a los diferentes géneros dancísticos.
- Desarrollará sus capacidades creativas aplicando y relacionando sus conocimientos sobre movimiento corporal a la propuesta de un discurso musical.

CONTENIDOS:

4. La música para danza en la historia Suite de Danzas - Barroco:

- Gavota.
- Bourree.
- Pavana.
- Minuet.

- Zarabanda.
  - Giga.
5. Música para Ballet:
- Siglo XVII.
  - Siglo XIX.
  - Siglo XX. (Clásico y Romántico).
6. Música en las danzas y bailes populares de México:
- Danzas indígenas:
    - Concheros.
    - Chul.
    - Venado, etc.
  - Géneros criollos:
    - Polkas.
    - Schutis.
    - Mazurka, etc.
  - Géneros mestizos:
    - Sones – Jarabes (Golfo, Occidente, Sur, Sureste).
  - Música en los bailes y danzas en el mundo.
  - Sudamérica.
  - Europa.
    - Norte, países del Este y Mediterráneo.
  - Asia menor.
  - África.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Copland, Aarón. Como escuchar la música. F.C.E. Breviario 101, México, 1982.

García Blanco, Daniel. Formas, ritmos y estilos de la música en los bailes mexicanos. Colegio de Bachilleres, 1982.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de Música.

Taylor, Barbara. Simple science sound an music.

Valls Gorina, Manuel. Para entender la música. Alianza Madrid, España.

Wuytack, Jos. Audición musical activa. Asociación Wuytack, Pedagogía Musical, Portugal, 1996.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura música, danza, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.

- E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
- Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
- El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).
- Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.

2. Las primeras vanguardias.

- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
- Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
- Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
- Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
- Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
- Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
- Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
- Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
- Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.

- Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
  - El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.
3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad. Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.
- El expresionismo abstracto.
  - La “Action Painting”.
  - Nacimiento del “Color Field”.
  - Resurgimiento de los maestros europeos.
  - Existencialismo.
  - “Arte Povera”.
  - Informalismo.
  - Expresionismo abstracto europeo.
  - Renacimiento del arte figurativo.
  - El arte COBRA.
  - El “Pop Art” y el nuevo realismo.
  - El ensamble, la instalación, el “Happening”,
6. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.
- Rupturas con la censura.
  - El Punk.
  - Liberación sexual.
  - La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.

- Protominimalismo.
- Supervivencia geométrica.
- La pintura “Color Field”.
- La pintura “Hard Edge”.
- Minimalismo.
- Arquitectura “New Wage”.
- Arte luminocinético.
- Arte conceptual.
- El “performance”.
- El “Process Art”.
- El “Land Art”.
- El deconstructivismo”.

7. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimerchantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.

- Neo-realismo.
- El patrón decorativo.
- La “New Image”.
- Figuratismo Abstracto.
- Graffiti y Ghetto.
- Neo-expresionismo.
- Neo-abstracción.
- Neo-conceptualismo.
- Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).

IBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.
- Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.
- Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.
- Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

5.2.2.3 Área: Música.

ASIGNATURA: Conjuntos corales I.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Desarrollará una práctica grupal musical a través de la actividad coral.
- Adquirirá nociones básicas sobre la lectura musical.
- Tomará conciencia sobre su propia tesitura.
- Desarrollará la capacidad de cantar una línea melódica independientemente de otras líneas melódicas que esté escuchando.
- Valorará la importancia de su participación e integración en la interpretación vocal o grupal.
- Habrá interpretado repertorio cuando menos a tres voces.

Contenidos:

6. Posición adecuada para cantar, tanto sentado como de pie.
7. Respiración clavicular, diafragmática e intercostal.
8. Vocalización buscado colocación y resonancia.
9. Montaje de repertorio:
  - Música tonal.
  - Intervalos melódicos fáciles de entonar (preferentemente grados conjuntos).
  - Melodías contrapuntísticas diametralmente diferentes:
    - Cánones.
    - Repertorio a dos voces (blancas y oscuras).
    - Repertorio a 3 y/o 4 voces dependiendo de la conformación del grupo.
10. Integración y correcta interpretación de todos los elementos propios de la música grupal.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno deberá:

- Realizar demostración (es) pública (s) del trabajo realizado.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Repertorio:

Ascencio G, Rodolfo. 22 cánones sobre ritmos mexicanos. Ricordi.

Bareilles, Oscar S. El coro de mi escuela. Ricordi.

Catena, Osvaldo. 60 cánones para grandes y chicos. Ricordi.

Cifre, Eduardo. Antología coral. Real Musical.

Graetzer, Guillermo. Nueva Escuela Coral. Antología Coral, (Tomo 1, 2 y 3). Ricordi.

Hemsey de Gainza, Violeta. 70 cánones de aquí y de allá. Ricordi.

Noble, Ramón. Polifonía. Coros selectos. (Dos tomos) Progreso.

Orta Velázquez, Guillermo. Cantando polifonía. Ricordi.

Universidad de Chile. Canciones para la juventud de América. (Dos tomos) Unión Panamericana.

Vega, Marcos. Pequeña antología coral. Real Musical.

Varios autores. Biblioteca coral. (12 tomos) Editorial MF.

Wuytach, Jos. Choralia. Schott Freres.

Instrumento I

ASIGNATURA: Canto

LINEA CURRICULAR: Teórico- Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Adquirir herramientas básicas para el desarrollo de la voz cantada
- Desarrollar las capacidades para la expresión artística cantando

Objetivos específicos

Que el alumno:

- Reconozca su propia voz desarrollando la capacidad de escucharse
- Diferencie voz cantada de voz hablada
- Conjugue su voz hablada y cantada
- Adquiera técnicas de respiración
- Reconozca y trabaje la voz como un instrumento musical
- Ejercite la disponibilidad corporal respecto de la música y la danza, como parte del acto de cantar
- Adquiera nociones musicales básicas
- Trabaje diferentes géneros musicales populares a través de la canción

Metodología de trabajo

* Evaluación de las posibilidades vocales de cada participante:

- Control foniatrico con el fin de detectar cualquier patología vocal
- Evaluación de registro tesitura de la voz de cada participante.

*Técnicas de respiración costo-diafragmática-abdominal

*Trabajo con mantras hindúes (individual y grupal)

*Ubicación de la voz hablada:

- Vocales y consonantes
- Reconocimiento de punto de Mouran

- Salmodias

*Ubicación de la voz cantada:

- Punto de Mouran

- Vocalización

- Aplicación del trabajo de la voz hablada en la voz cantada

*Técnicas de relajación corporal

*Incorporación de nociones básicas rítmicas a través de la danza y la percusión

*Utilización de la danza como expresivo y técnico para el desarrollo del canto

*Reconocimiento de intervalos básicos 3ras, 5tas y 8vas a través de métodos audio-perceptivos

*Utilización de las herramientas adquiridas en la ejecución de canciones

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Zegr, R, Naidich S. Principios de foniatría para alumnos de canto y dicción, Ed. Panamericana, Buenos Aires, 1981.

Jackson – Menaldy. La voz patológica, Edit. Panamericana, Buenos Aires, 2002.

Dinville C, La voix chantée, sa technique, Masson, 1982.

Cornut. G, Bouchager M. La voz cantada, patología, diagnóstico y tratamiento, en la voz patológica, Jackson- Menaldi, 269, 278, Edit. Panamericana, Buenos Aires, 2002.

ASIGNATURA: Piano I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Ejecutará e interpretará diversas obras musicales escritas para piano con la comprensión de estilo y carácter de cada una de ellas con la técnica de ejecución adecuada para cada nivel.
- La materia que se está enseñando es la música a través del uso de un instrumento, en este caso el piano.
- El logro de los contenidos no es solamente un logro mecánico; parten de un principio de solución del discurso musical; de tal manera que cualquier movimiento físico debe ser producto de la intención musical.

Contenidos:

1. Posición del cuerpo:
  - Posición correcta.
  - Forma de sentarse.
  - Relajamiento (delante del piano).
  - Colocación de dedos, manos, brazos y movimientos naturales.
2. Aplicación de movimiento.
  - Independencia de los dedos en ejercicios o lecciones en posición fija de la mano con toque legato.
  - Digitación, pulsación y producción del sonido.
  - Sensibilización a la respuesta sonora del mecanismo del piano.
3. El piano, estructura del instrumento y sus partes.
4. Movimiento de desplazamiento:

- Cambio de posición, con o sin cruce de pulgar, en escalas (mínimo de una octava) o en melodías con un ámbito mayor de cinco notas.
  - Cambio de posición, con o sin cruce de pulgar, en arpeggios (mínimo de una octava) o en pasajes melódicos con un ámbito mayor a cinco notas.
5. Dobles notas sin cambio de posición (terceras, cuartas y sextas).
  6. Lecturas de claves (Fa y Sol) relación de la altura de las notas con la topografía del teclado:
    - Lectura a primera vista de piezas sencillas al unísono y homofonía con armonía simple.
  7. Articulaciones simples:
    - Ligaduras de dos y tres notas; non legato.
    - Línea cantabile en pequeñas piezas de formas simples.
  8. Figuras rítmicas de negra, corchea y dieciseisavos con sus combinaciones, en contextos simples predominando los valores largos.
  9. Control de voces en unísono y polifonía simple a dos voces; independencia de las voces, texturas armónicas sencillas a tres y cuatro voces.
  10. Piezas en forma ternaria y binaria simple.
  11. Memorización de piezas sencillas y su ejecución pública.
  12. Ejecución de escalas en dos octavas con figuras de corcheas y dieciseisavos.
Ejercicios de preparación de arpeggios.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar al piano escalas de hasta dos octavas en dieciseisavos en tonalidades de hasta dos alteraciones.

- Ejecutar al piano melodías sencillas al unísono y con acompañamientos armónicos de hasta tres notas en tonalidades sencillas, de memoria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Libros:

Leimer y Giesecking. Técnica pianística. Ricordi. Buenos Aires, Argentina. II tomos.

Levhinne, Joseph. Principios básicos de la ejecución pianística. Dover. Escuela Nacional de Música de la UNAM. (Versión traducida).

Medina Torres, Cristina. Un enfoque integral en los primeros años de estudio. INBA. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Repertorio:

Bach, J. S. Primeros corales y minuets del pequeño libro para Ana Magdalena.

Bartók, Bela. Mikrokosmos. Volumen I.

Beyer, F. Método de piano.

Kabalevsky. Piezas para niños.

Stravinsky. Piezas para los cinco dedos.

Thompson, John. Enseñando a tocar a los deditos. Una docena al día.

Ejercicios:

Czerny-Germer. Escuela pianística. Volumen I.

Hanon. Método diario para el piano.

Levhinne. Ejercicios de preparación de escalas.

Pozzoli. Ejercicios diarios para el piano. Vol. I.

Schmitt. Ejercicios para el piano.

ASIGNATURA: Guitarra I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales

- Adquirirá los elementos técnicos musicales para la ejecución de obras sugeridas o equivalentes.

Contenidos:

1. Organología.
2. Posición del instrumento.
3. Nomenclatura de ambas manos.
4. Posición de ambas manos.
5. Lectura básica de la música.
6. Ataques tirando o apoyando y movimiento del pulgar.
7. Arpeggios.
8. Acordes.
9. Armónicos simples.
10. Lectura a primera vista.
11. Media ceja.
12. Afinación.
13. Ejercicios melódicos, estudios y obras.
14. Rasgueos.
15. Acompañamientos de melodías.

Evaluación:

Se evaluará la:

- Técnica, solfeo, fraseo, dinámica, agógica y presencia escénica.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar en una audición pública tres piezas del repertorio sugerido o equivalente.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Almeida, Laurindo. Bossa novas.

Batista, Andrés. Método de guitarra flamenca. Ed. Unión Musical Española.

Brouwer, Leo. Estudios simples 1 al 5.

Carcassi, Mateo. Estudio No. 2 Op. 60, estudio No. 19 Op. 60.

Carlevaro, Abel. Cuaderno No. 2, formulas 1 al 24.

Carlevaro, Abel. Cuaderno No. 3, ejercicios por sustitución y por desplazamiento.

Carlevaro, Abel. Guía de recomendaciones didácticas.

De Visée, Robert. Minueto en Re M del “livre de la guitarrre”.

Giuliani Mauro. Arpegios 1, 4, 5, 6, al 10.

Le Roy, Adrien. La Tirantine.

Oliva, Julio César. Arreglos de canciones populares.

Sagreras, Julio. Primer libro, lecciones 1 a la 36 (selección).

Sanz, Gaspar. Torneo y la Batalla, Villanos.

Sor, Fernando. Estudios Op. 31, 35, Op. 60.

Tárrega, Francisco. Lágrima.

Anónimo. Greensleeves.

Autores diversos. Melodías populares.

Recursos:

- Atril.
- Banco para el pie.

- Guitarra.
- Sillas sin descansabrazos.

ASIGNATURA: Flauta transversa I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales

- Adquirirá una postura óptima para el desarrollo de las diferentes técnicas que intervienen en la ejecución de la flauta transversa.
- Adquirirá una disciplina de estudio tomando en cuenta el método correspondiente a cada categoría.
- Aplicará y / o identificará en diversas obras del repertorio sugerido, los elementos básicos correspondientes a cada aspecto señalado en los contenidos.

Contenidos:

ASPECTO TEÓRICO:

1. Reconocimiento de los siguientes conceptos:

- Dinámica.
- Agógica.
- Sonido.
- Nota.
- Intervalo.
- Acorde.

- Ritmo.
- Melodía.
- Armonía.
- Timbre.

ASPECTO PRÁCTICO

SONORIDAD:

1. Iniciación a la emisión de sonido:

- Respiración (ejercicios).
- Elementos que intervienen en la emisión:
  - Respiración.
  - Postura del cuerpo.
  - Postura de labios (embocadura).
  - Concepto de la columna de aire.

MECANISMO:

1. Coordinación:

- Seguimiento del método de Jean-Claude Diot para niños o del método de Henri Altés (para alumnos de 15 años en adelante).

2. Articulación:

- Manejo de la columna de aire (notas sin ataque de lengua).
- Golpe simple de lengua.
- Legato y Staccatto.

3. Agilidad:

- Ejecución de ejercicios alternando dos o tres notas ligadas repetitivamente.

Evaluación:

- Los conceptos fundamentales mencionados en los contenidos.
- Sonoridad.
- Postura.
- Respiración.
- Emisión del sonido.
- Coordinación.
- Escalas Dom, Solm, Rem, Lam, Fam y Sim.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Altes. Henri. Método completo para la flauta. (Tomo I) Ed. Leduc.

Diot, Jean-Claude. Método para flauta. Ed. Chapell.

Complementaria:

40 pequeñas piezas en orden progresivo para pequeños principiantes.

Herfurth, C. Paul and Hugh M. Stuart. Flute or Piccolo. Ed. The Boston Music Co.

Meunier, Gerard. “La flauta transversa” instrucciones de uso. Ed. Chapell. París.

Estudios:

Andersen, C. J. Twenty four studies for the flute. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Gariboldi, Giuseppe. 20 estudios para flauta.

Moyse, Louis. Álbum de sonatinas. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Moyse, Louis. Forty short duets for beginner Flutists for two flutes and piano. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Novello. Trevor Wye practice book for the flaute. Vol. I, II y III.

Voxman, H. Selected duets for flute. Vol. I. Rubank INC.

ASIGNATURA: Violín I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales

- Conocerá las diferentes partes del violín, su uso y cuidados específicos.
- Dominará la colocación del violín, tomar el arco y colocar este sobre la cuerda.
- Pasará el arco sobre la cuerda en toda su extensión a una velocidad supervisada por el maestro.
- Contará con un trabajo detallado sobre la altura del codo y el mecanismo general del brazo derecho.
- Se familiarizará con la postura correcta de la mano y el brazo izquierdo.
- Obtendrá un movimiento articulado de los dedos de la mano izquierda sobre el diapasón.
- Adquirirá conocimientos básicos de velocidad y cantidad de arco sobre textos musicales sencillos.
- Usará combinaciones de valores de mitad, cuarto y octavos con aplicación de notas ligadas y separadas (detaché).

Contenidos:

1. El violín, el arco y sus aditamentos:
  - El instrumento y sus partes.
  - Aditamentos: brea, cojín, estuche.

- Cuidados y mantenimiento del violín.
  - Cuidados y mantenimiento del arco.
2. Postura violinística:
- Cuidado personal y físico del alumno.
  - Manera de pararse, posición de descanso, posición frente al atril parado y sentado.
  - Posición del arco: Manera de tomar el arco, posición de los dedos, dorso y altura del codo, mecanismo general del brazo derecho.
3. Pasar el arco sobre las cuerdas “sueltas” o “al aire”:
- Movimientos requeridos para pasar el arco sobre la cuerda.
  - Búsqueda de un sonido continuo y de buena calidad.
  - Lectura de las cuerdas “al aire” en el pentagrama.
4. Posición de la mano y brazo izquierdos
- Elementos básicos del brazo y mano izquierdos.
    - Relajamiento del hombro, posición del pulgar, de la muñeca y del codo, altura de nudillos, ángulo de los dedos sobre la cuerda.
  - Diversas combinaciones de tono y semitono.
  - Aplicación de las combinaciones interválicas más sencillas de la mano izquierda.
5. Articulación de los dedos de la mano izquierda:
- Articulación de los dedos de la mano izquierda en combinaciones interválicas de tono y semitono.
  - Articulación sobre diversas cuerdas.
  - Relación de las notas en el diapasón con su notación en el pentagrama.
  - Conocimiento básico de las alteraciones y su aplicación.

- Principios aplicados de la tonalidad mayor.
- Ejercitar la memoria musical.

6. Distribución del arco:

- Conceptualización de valores métricos y su relación con la cantidad y velocidad del arco.
- Conjunción progresiva de la técnica de las dos manos.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar una escala mayor en dos octavas con tres arpeggios, con notas separadas y ligadas, hasta cuatro notas por arco.
- Ejecutar dos piezas o una pieza y estudio (de preferencia de memoria).
- Leer a primera vista cuatro compases con valores de mitad en cuerdas La y Re.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

De acuerdo al criterio del maestro, se utilizarán diferentes métodos de iniciación violinística como son:

Arias. Alegría, volumen I.

Baklanova. Piezas.

Baklanova. Primeras lecciones. (De la 17 a la 26).

Bang. Método para violín en siete partes. Primera parte.

Crickboom. El violín libro I.

Dancla. Método progresivo elemental. Vol. I y II, Op. 52.

De Beriot. Método para violín. Op. 102, parte I.

Garlitzky-Rodionov-Utkin-Fortunov. Albúm para violín. Lecciones 1 al 21.

Grigorian. Escalas y Arpeggios.

Grigorian. Escuela inicial para tocar el violín.

Hohmann. Método práctico para el violín. Libro I.

Kabalevsky. Veinte piezas para violín y piano. Op. 80, números 1, 2 y 4.

László Imre, Margit, Altalné. Piezas de concierto. Vol. I.

Parjomenko y B. Seldis. Escuela de tocar el violín.

Parjomenko. Piezas.

Rodionov. Lecciones iniciales del tocar el violín. Piezas pp. 52 a 55.

Schradiack. La primera posición.

Sevcik. Op. 1. Ejercicios primera posición y Op. 2. Método de la técnica del artista.

Susuki. Volumen I.

Trinkaus. Primer libro del violinista. Volúmenes I y II.

Vulfman. Libro de escalas.

Wohlfahrt. El más fácil método elemental. Op. 38.

ASIGNATURA: Violoncello I.

ETAPA: Introductoria.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Tocaré hasta cuatro diferentes escalas de una a dos octavas con sus respectivos arpeggios y estudios.
- Demostraré una buena colocación del instrumento y el dominio suficiente para su interpretación.

Contenidos:

14. Partes del instrumento.
15. Elementos básicos de notación.
16. Cuerdas sueltas en pizzicato
17. Posición correcta del instrumento.
18. Posición correcta de la mano derecha.
19. Movimiento de arco y combinaciones.
20. Coordinación del cambio de cuerda.
21. Afinación del instrumento.
22. Escalas en una octava en primera posición y sus tres arpeggios principales.
23. Combinación de arcadas.
24. Escalas en dos octavas con sus arpeggios en primera posición.
25. Primera posición con extensiones.
26. Semiposición.

Evaluación:

Se evaluará:

- Posición.
- Afinación.
- Articulaciones.
- Intención musical.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Tocar como mínimo la escala de Sol mayor (una octava) con tres arpeggios.
- Tocar una escala; pero con mayores dificultades, es decir dos o tres notas por arco o mas.
- Tocar arpeggios sobre los siguientes acordes 5/3; 6/3; 6/4.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Conjuntos: Repertorios pedagógicos 1º. y 2º. año. Moscú, 1981.

Dusan, Kristinik, El pequeño violoncellista. Opus Bratislava, 1980.

Marderosvsky, L. Clases de violoncello. Moscú Música, 1990.

Sapoynikof. Escuela de violoncello. Moscú, 1995.

Vallet, Nicolas. Dúos de violoncellos. Budapest. 1977.

Estos libros son solo una recomendación, el maestro podrá hacer uso de libros que a su juicio sean equivalentes.

ASIGNATURA: Percusiones I.

LÍNEA CURRICULAR: Téorico-practica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Ejecutará en el tambor ejercicios del método de Podemski o equivalente de #1-5.
- Ejecutará en la marimba un repertorio básico de la música mexicana tradicional y popular, así como de otros países; además de arreglos, adaptaciones o transcripciones del repertorio musical universal.

Contenidos:

1. Técnicas de ejecución de cada uno de los instrumentos clasificados en tres grupos (teclados, ideófonos y membranófonos).
2. Referencias históricas.
3. Práctica rotatoria por cada uno de los instrumentos referidos.

4. Sistematización de ejercicios con una mano, la otra y ambas.
5. Posiciones correctas y relajación corporal en la ejecución.
6. Práctica rotatoria del repertorio a desarrollar.
7. Elementos agógicos y dinámicos (fraseo, matices, etc.) para una interpretación de calidad.
8. Dificultades y resolución del montaje de obras y el ensamblaje instrumental.

Evaluación:

Se evaluará:

- Escalas mayores y arpeggios hasta con 5 bemoles (a criterio del docente).
- Los matices forte y piano.

Para acreditar, el alumno:

- Ejecutará 2 obras universales y una mexicana.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Métodos:

Berles, Arnie. Complete hand book for jazz improvisation.

Budy, Richs. Modern interpretation of share drums rudiments. Ed. BYF Henri Klickman Luwing. New York.

Delécluse, Jacques. Método de la caja-clara. Ed. Musicales, 175, París.

Firth, Vic. Mallet technique 38 studies for xylophone, marimba and vibraphone. Rubank, New York.

Howard M., Peterson. Elementary method marimba or xylophone. Miami, Florida.

Mc. Millan, Thomas. Percussion key board technic. Ed. Ralph Satz, New York.

Morris, Goldenberg. Studies in solo percussion. Ed. Ralph Satz, New York.

Parson, Al. Techniques of playing bass drum, cimbals an accessories. Illinois.

Recursos:

- Tres tambores.
- Un bombo de concierto.
- Un par de platos de choque.
- Un par de platos de suspensión.
- Un par de timbales de 26” 29”.
- Una marimba de 4 y 8.

ASIGNATURA: Contrabajo I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales

- Conocerá la historia del nacimiento del contrabajo en familia de cuerdas frotadas, diferentes partes del instrumento y cuidados específicos.
- Demostrará una buena colocación del instrumento y posiciones de ambas manos.
- Tocaré de dos a cuatro escalas de una octava con dos arpeggios correspondientes, ejercicios de dos a cuatro estudios y piezas de memoria.

Contenidos:

1. El contrabajo y su importancia en el mundo de la música:
  - Breve historia de su aparición.
  - El instrumento y sus partes.
  - Cuidado y mantenimiento del contrabajo y el arco.
2. Clave Fa (notación)

- Afinación del instrumento.
3. Postura del contrabajista:
- Sentado o parado, sus diferencias y comunidad.
4. Posición de la mano derecha (arco):
- Dos posiciones para la mano derecha (“francés” o “italiano” y “alemán”).
  - Colocación correcta del arco sobre la cuerda.
  - Cuerdas sueltas, búsqueda del sonido parejo (con todos sus armónicos, lleno, redondo, bello).
  - Detache como golpe de arco básico en el camino de aprendizaje de técnica de la mano derecha.
  - Coordinación y técnica de los cambios de cuerda a cuerda (inicio).
5. Posición de la mano izquierda:
- Naturalidad y libertad de la mano.
  - Colocación y ángulo correcto de los dedos.
  - Principios de digitación.
  - Primera posición (ejercicios, estudios y piezas).
  - Semiposición (ejercicios, estudios y piezas).
  - Segunda posición (ejercicios, estudios y piezas).

Evaluación:

- Memoria.
- Producción del sonido.
- Afinación.
- Ritmo (fraseo, estructura, clímax, forma).
- Técnica (digitación, posiciones y cambios de posición).

- Postura (posición natural, equilibrio, respiración, relajamiento, libertad de movimientos).
- Desarrollo artístico (expresión, musicalidad, creatividad, comprensión estética).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Hrabé I. 86 estudios. Parte I.

Milushkin A. Escuela de contrabajo. Parte I (posiciones principales).

Rakov, L. (compilador). Crestomatía del repertorio pedagógico para contrabajo. Parte I. Estudios.

Rakov, L. (compilador). Crestomatía del repertorio pedagógico para contrabajo. Parte I. Piezas.

Rakov, L. (compilador). Estudios simples para contrabajo.

Silmandl, F. Nuevo método. Parte I.

Walter D. (Compilador). The melodious bases.

ASIGNATURA: Solfeo II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno:

- Dominará los siguientes aspectos a un nivel intermedio: Entonación, lectura, rítmica, métrica, dictado y teoría.

Contenidos:

Cada grupo de ejercicios propuestos, deberá ser abordado desde la perspectiva de los cuatro aspectos a cubrir por año:

- Análisis auditivo: Desarrollo del oído musical. Identificación de intervalos, melodías, acordes y sus combinaciones.
- Entonación y lectura: Cantar afinadamente y reproducir solfeando⁵ ejercicios graduales de acuerdo a una tesitura general.
- Teoría: Es el conjunto de leyes o principios que sirven para explicar y relacionar determinados fenómenos de la práctica musical.
- Dictado: Es la integración de todos los elementos de ritmo y altura sonora que se hayan practicado en clases recientes expresadas en la escritura simbólica musical.

ANÁLISIS AUDITIVO

1. Audición e identificación de la dirección interválica hacia los puntos de atracción melódica dentro de las escalas mayores y menores (natural, armónica y melódica).
2. Audición e identificación de los siguientes intervalos: 2as. M y m, 3as M y m, 8^a. Y 1ra. (Unísono) 5^a. J, 4^a. J, 6as. M y m, 7as. M y m, trítono: como intervalos armónicos (dos sonidos simultáneos) y melódicos (dos sonidos sucesivos).
3. Audición e identificación de tríadas M y m en posición cerrada y abierta.

---

⁵ Por "cantar afinadamente", queremos decir, que el alumno desarrolle su memoria auditiva y sea conciente de las alturas de sonido y sus relaciones para poderlas reproducir con exactitud temperada.

Por "reproducir solfeando" queremos decir, que el alumno cante diciendo el nombre de las notas.

Es importante señalar que el manejo y el cuidado de la entonación es parte fundamental de la metodología que se usará en esta sección.

4. Audición e identificación de las inversiones de tríadas M y m, a partir de una tonalidad o a partir de una nota dada.
5. Audición y reconocimiento de las tríadas principales y sus primeras inversiones (I, IV, V, V7 y I6, IV6 y V6).
6. Repaso de reconocimiento de cadencias: Semicadencia (I-V, IV-V, I-IV), cadencia autentica (V-I), completa (I-IV-V-I) y plagal (IV-I).
7. Reconocimiento y repetición de melodías y ritmos, con las figuraciones métricas estudiadas hasta el momento (ver punto 5 de teoría de solfeo II).

ENTONACIÓN Y LECTURA

1. Entonación de intervalos y sus inversiones: 2as. M y m, 3as M y m, 8ª. Y 1ra. (Unísono) 5ª. J, 4ª. J, 6as. M y m, 7as. M y m, tritono: como intervalos armónicos (dos sonidos simultáneos) y melódicos (dos sonidos sucesivos).
2. Entonación de intervalos dentro de una tonalidad a partir de una nota dada.
3. Entonación de escalas mayores, menores (natural, melódica y armónica) que utilicen hasta cuatro alteraciones en su armadura.
4. Entonación de dos o más tríadas arpegiadas de manera consecutiva, en fundamental y con sus inversiones, usando las posibles combinaciones entre los siguientes acordes: I, I6, IV, IV6, V, V6).
5. Entonación de melodías marcando los compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
6. Leer y entonar a primera vista melodías a una y dos voces.
7. Lectura de ejercicios graduales tomando en cuenta los elementos rítmicos, melódicos, con las características de medida de compás, figuraciones métricas, tonalidad e intervalos, estudiados en el apartado de teoría No. 3 de solfeo I y en el punto No. 5 de teoría de solfeo II.

8. Lectura y entonación de ejercicios hasta con tres líneas adicionales. Lectura y entonación de ejercicios con clave de Do en tercera línea.

TEORÍA

1. Sistemas de organización de alturas de sonido: Escala menor melódica y su comparación con las escalas menor natural y menor armónica. Escalas mayores en todas las tonalidades (+7, -7).
2. Intervalos: Repaso de intervalos armónicos (dos sonidos simultáneos) y melódicos (dos sonidos sucesivos), 2as. M y m, 3as M y m, 8^a. Y 1ra. (Unísono) 5^a. J, 4^a. J. Introducción, análisis y memorización de los intervalos de: 6as. M y m, 7as. M y m, tritono. Concepto de inversión de intervalos. Construcción de los intervalos anteriores dentro de una tonalidad y a partir de una nota dada. Concepto de intervalos aumentados y disminuidos.
3. Elementos del análisis musical: En un texto musical, localizar e identificar los intervalos vistos en clase, las tríadas principales y sus inversiones.
4. Elementos de armonía: Tríadas principales (I, IV, V) y sus primeras inversiones. Disposición de tríadas M y m a cuatro voces (posiciones armónicas cerradas y abiertas y posiciones melódicas de 8^a., 3^a. Y 5^a.). Relaciones funcionales de los acordes. Tónica (T), subdominante (S) y dominante (D).
5. Ritmo: Repaso de lo estudiado en el punto 4 de teoría del primer año de solfeo, agregando los compases ternario compuesto (9/8) y cuádruple compuesto (12/8).
6. Formulas rítmicas en compases de 2/4, 4/4 y 3/4, haciendo hincapié en el uso de síncopas y contratiempos.
7. Matices: Repaso de lo visto durante el primer año agregando sf, rfz y súbito.
8. Articulación: Repaso de las articulaciones estudiadas durante el primer año, agregando el glissando y la ligadura de fraseo.

9. Ornamentos: Apoyatura, mordentes, grupettos y trinos.

DICTADO

1. Dictado de todos los intervalos contenidos en escalas mayores y menores basándose en el punto número 2 del apartado de teoría de solfeo II.
2. Realizar dictados rítmicos y melódicos, con las características de medida de compás, figuraciones métricas, tonalidad e intervalos, estudiados en el apartado No. 3 de teoría de solfeo I y No. 5 de teoría de solfeo II.
3. Anotación de las melodías aprendidas en las clases anteriores.
4. Escritura de estructuras armónicas sencillas estudiadas en análisis auditivo No. 5 y 6 solfeo II y en No. 4 de teoría de solfeo II.

Criterios de Evaluación:

Al finalizar el curso, el alumno presentará un examen en donde se evaluarán los cuatro aspectos de la materia, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Análisis auditivo: Reconocimiento de los diversos elementos que integran los ejemplos musicales.
- Entonación y lectura: Afinación, regularidad del pulso, precisión de las figuraciones rítmicas, etc.
- Teoría: Exactitud en las definiciones y conceptos, habilidad para la aplicación de la teoría en la práctica musical.
- Dictado: Exactitud rítmico-métrica, interválica melódica e interválica armónica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Barrera, Martín Gustavo. Entendamos la música. Materiales de extensión universitaria, serie cuadernos 3, UNAM, México.

D'Agostino. Teoría de la música. Ricordi.

Danhausser. Teoría de la música.

Hidemith, P. Adiestramiento elemental para músicos. Ricordi.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de la música. Editorial Diana.

Torrijos, F. Curso integral de solfeo. Edición del autor.

Ulrich, Michels. Atlas de música. (2 tomos). Editorial Alianza.

Autores varios. Lecturas de apoyo para la materia de solfeo. CONACULTA-INBA.

Recopilación. Octubre, 2000.

Diccionario Oxford.

Modus vetus.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura, música, danza, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.
  - E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
  - Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
  - El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).
  - Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
2. Las primeras vanguardias.
  - Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
  - Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
  - Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
  - Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
  - Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
  - Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.

- Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
- Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
- Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.
- Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
- El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.

3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad. Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.

- El expresionismo abstracto.
- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,

8. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.

- Rupturas con la censura.
- El Punk.

- Liberación sexual.
- La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.
- Protominimalismo.
- Supervivencia geométrica.
- La pintura “Color Field”.
- La pintura “Hard Edge”.
- Minimalismo.
- Arquitectura “New Wage”.
- Arte luminocinético.
- Arte conceptual.
- El “performance”.
- El “Process Art”.
- El “Land Art”.
- El deconstructivismo”.

9. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimercantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.

- Neo-realismo.
- El patrón decorativo.
- La “New Image”.
- Figuratismo Abstracto.
- Graffiti y Ghetto.
- Neo-expresionismo.
- Neo-abstracción.

- Neo-conceptualismo.
- Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).

IBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.

Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

5.2.2.4 Área: Teatro

ASIGNATURA: TALLER DE EDUCACIÓN DE LA VOZ I

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica

OBJETIVOS GENERALES

- Conocerá el aparato fonador, así como las diferentes técnicas de respiración y su aplicación para la emisión correcta de la voz.

Contenidos:

1. Definición de voz y dicción.
2. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio.
3. Anatomía y fisiología del aparato fonador.
4. Teoría del sonido.
5. Relajación y calentamiento.
6. Tipos y técnicas de respiración: diafragmática, intercostal, clavicular.
7. Dicción:
  - Sonidos auxiliares.
  - Ataques.
  - Sonidos mixtos.
  - Administración de aire.
8. Emisión expresiva del código corporal.
9. Introducción e identificación de resonadores.
10. Impostación y emisión.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Caballero, Christian. Cómo educar la voz cantada y hablada. Edamex. México, 1989.

Contreras, Ariel y Ruíz Lugo, Marcela. La voz. Escenología. México, 1994.

Navarro Tomás, Tomás. Manual de entonación española. Madrid. 1976

Román Calvo, Norma. Teatro y Verso. Editorial Árbol. México, 1989.

ASIGNATURA: Taller de educación corporal I.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica

Objetivos generales:

- Desarrollará su capacidad expresiva, emotiva y lúdica ubicando al cuerpo como su herramienta de trabajo individual y/o grupal en el espacio, haciendo uso de forma creativa de sus códigos expresivos con fines de comunicación teatral.

Contenidos:

1. Conocimiento del cuerpo.
  - Anatomía.
  - Postura corporal.
  - Posibilidades de movimiento corporal (torsión, flexión, extensión, rotación), locomotores (orgánicos) y no locomotores (no orgánicos).
2. Conocimiento y coordinación de mente-cuerpo.
  - Psicomotricidad: movimiento fino y grueso.
  - Movimientos básicos de locomoción.
3. Diferencias entre movimientos cotidianos y escénicos.
4. Uso del espacio escénico.
  - Reconocimiento, exploración.
5. Uso del cuerpo como instrumento de trabajo.

- Kinesfera corporal en los siguientes planos:
  - Sagital.
  - Vertical.
  - Lateral.
6. Habilidades físicas.
- Resistencia, fuerza, agilidad, equilibrio, flexibilidad.
7. Manejo de objetos reales e imaginarios.
8. Manejo de emociones.
- En la acción.
  - En la expresividad.
  - En el aspecto lúdico.
9. Ejercicios de creatividad y desarrollo.
- Coreográfico.
  - Grupales de creatividad.
  - Creatividad guiada.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Davis, Daniel. El cuerpo enseñado. Barcelona, 1998.

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. INBA. México, 1995.

Stoke, Patricia. Expresión corporal. Guía didáctica. Ricordi. Madrid. 1987

ASIGNATURA: Actuación II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica

Objetivos generales:

- Experimentará con sus recursos actorales algunos estilos de actuación a partir de textos asignados.

Contenidos:

1. Nociones del método Stanislavski:

- Concentración de la atención.
- Fe y creencia de la verdad.
- Determinación de circunstancias dadas.
- Superobjetivo.
- Tareas escénicas.
- Objetivos secundarios.
- Mágico si.
- Memoria de emociones.
- Improvisación A y B.

2. Obras a trabajar como apoyo (se sugieren las siguientes obras):

- Tragedia.
- Pieza:
  - Realismo: O'Neill (Deseo bajo los olmos). Arthur Miller (Todos eran mis hijos, La muerte de un viajante). Thornton Wilder (El azul que perturbo las aguas).
  - Naturalismo: Tennessee Williams (Un tranvía, obras cortas: Háblame como la lluvia, El más extraño idilio, El caso de las petunias pisoteadas).

3. Montaje de evaluación final ante público (salón de clase).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Alcaráz, José Antonio. Al sonoro rugir del telón. Anuario teatral del D.F. 1987, Editorial Posada, 1988.

Alcaráz, José Antonio. Allá en el teatro grande. Plaza y Valdés. México, 1988.

Carbonell, Dolores, Luis Javier Mier Vega, 3 crónicas del teatro en México, INBA. Ed. Katún, México, 1988.

Cole, Taby. Actuación. Diana. México, 1980.

Granados, Pedro. Carpas de México. Leyendas, anécdotas e historia del Teatro Popular. Ed. Universo, México, 1984.

Haguen, Uta. El arte de actuar. Editorial Árbol. México. 1989.

Hetlmon, Robert. El método del actor's studio. Fundamentos. Madrid. 1984.

Jiménez y Cevallos. Teoría y praxis del teatro. Escenología. México 1986.

Jiménez, Sergio. El evangelio de Stanislavsky. Escenología. México. 1985.

Knevell, María. Poética de la pedagogía teatral. Siglo XX. México. 1985.

Magaña-Esquivel, Antonio. El teatro, contrapunto. Fondo de Cultura Económica, México, 1970.

Magaña-Esquivel, Antonio. Medio siglo de teatro mexicano (1900 / 1961). INBA, México, 1964.

Mendoza-López, Margarita. Primero renovadores del teatro en México, 1928-1941. IMSS, México, 1985.

Montoya, María Teresa. El teatro en mi vida. Ediciones Botas, México, 1956.

R. Serrano. Una tesis sobre Stanislavsky. Escenología. México. 1986.

Reyes de la Maza, Luis. Cien años de teatro en México (1810-1910). SEP/Setentas, México, 1972.

Seligson, Esther. El teatro, festín efímero (Reflexiones y testimonios). Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1989.

Stanislavsky, Constantin. Manual del actor. Diana. México. 1980

Stanislavsky, Constantin. Un actor se prepara. Diana. México 1980

Stanislavsky, Constantin. El arte escénico. Siglo XXI. México. 1978.

ASIGNATURA: Taller de producción I.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico- Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica

Objetivos generales:

- Conocerá los elementos técnicos que intervienen en el diseño y elaboración de la producción teatral, así como su realización.
- Conocerá las técnicas básicas para el manejo adecuado y específico de los materiales en la producción teatral.
- Aplicará las técnicas básicas del maquillaje teatral en la caracterización de diferentes personajes.
- Diseñará y realizará diferentes tipos de peluquería y mascarar aplicadas al tipo y estilo del trabajo escénico.

Contenidos:

1. Nociones de las teorías de:

- Línea.

- Punto.
- Plano.
- Claroscuro.
- Volumen bi y tridimensional.
- Sistema de colores Prang.

2. Ambientación teatral (escenografía).

- Cicloramas.
- Soportes.
- Telones de fondo.
- Tipos de escenarios: italiano, isabelino, círculo, etc.
- Elementos teatrales: vestuario, luz.

3. Iluminación:

- Seguidores.
- Diablos.
- Varal.
- Reflector.
- Cenitales.
- Candilejas.
- Dimmers.
- Colores y efectos computarizados.

4. Tramoya:

- Tramoyistas y su función.

5. Mobiliario y utilería (atrezzo).

6. Vestuario de época.

7. Elaboración de bocetos, diseño y/o maquetas.

8. Visitas didácticas a teatros y áreas de producción.

9. Maquillaje:

- Definición de maquillaje y panorama histórico del mismo
- Estructura del cráneo
- Músculos de la cara
- Características de la piel y su cuidado
- Expresión facial
- Teoría del color
- Presentación de materiales
- Reglas fundamentales del maquillaje

10. Técnicas del uso del maquillaje

- Perspectiva y color del maquillaje en el rostro
- Uso de correctores (Maquillaje social)
- Edades
- Razas
- Maquillaje de fantasía
- Animales

11. Maquillajes específicos:

- Máscaras
- Kabuki
- Esperpento
- Estilos
- Paisajes
- Creación libre (Individual y/o colectiva)

12. La máscara:

- Introducción al estudio de la mascara de yeso
- Materiales
- Técnica y elaboración del negativo
- Elaboración de mascarar con diversos materiales.
  - Uso de latex

13. Peluquería:

- Introducción
- Materiales
- Técnica y elaboración de postizos
- Técnica y elaboración de pelucas

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bronnikov, A. Luminotecnia teatral. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1984.

Dirección, producción y maquillaje teatrales. IMSS, México, 1986.

Livschitz, P. A. Temkin, Maquillaje teatral, pelucas. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1979.

Los recursos técnicos del teatro. Ed. Oriente, Cuba, 1987.

Margarite, Padia. Máscaras. Escenología.

Stahl, Leroy, Producción teatral. Ed. Pax México, México, 1985.

ASIGNATURA: Elementos básicos del drama.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

Objetivos generales:

- Analizará los diferentes textos dramáticos con el fin de que distinga la estructura y las relaciones entre sus elementos.

Contenidos:

1. Definición de análisis de textos dramáticos.
2. Definición de géneros literarios: épico, lírico y dramático.
3. Elección y análisis de una obra, se sugiere una comedia o melodrama.
4. Marco histórico del autor y de la obra.
5. Anécdota.
6. Idea del autor (tema).
7. Conflicto dramático.
8. Definiciones de: Género, estilo y lenguaje.
9. Estructura: planteamiento, nudo, desenlace.
10. Función de personajes: antagonista, protagonista, secundarios.
11. Retrato: social, psicológico, físico.
12. Tipos.
13. Secuencias por acciones.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Alatorre, Claudia Cecilia. Análisis del drama. Escenología. México 1989

Andueza, María. Análisis de obras de teatro 1. La tragedia griega. Ed. Kapelmex, México, 1997.

Bentley, E. La vida del drama. Ed. Piados, México, 1995.

Beristaín, Helena. Análisis estructural del relato literario. Limusa-UNAM, 1974.

Cevallos, Edgar. Principios de la construcción dramática. Colección Escenología. México 1990.

Essli, Martín. La estructura del drama. INBA-Cultura-SEP, 1983.

Fulmar, José Luis. Teatro ilustrativo. IMSS.

Hyman, Ronald. Como leer un texto dramático. UAM-Colección Molinos de Viento. México 1990.

Kowsan, Tadeus. El signo en el teatro. INBA-Cultura SAD.

Lajos, Egri. Cómo escribir un drama. CUEC-UNAM-México.

Lawson, Jhon. Teoría y técnica de la dramaturgia. CUEC-UNAM. Manual No. 10.

Lozano, Lucero. Análisis y comentarios de textos literarios II. Porrúa.

Mayrah, Daniel. El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso. INBA-CITRU, México, 1993.

Ribera, Virgilio A. La composición dramática. México, UAM Colección Escenología. México.1989.

Román Calvo, Norma. Una propuesta para la formación de actores. Colección Escenología.

Toro, Alfonso de. Texto-Mensaje-Recipiente. Análisis semiótico-estructural de textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos de la literatura española, hispanoamericana y francesa de los siglos XVI, XVII y XX. Ed. Galerna, Argentina, 1990.

Villacañas Berlanga, José L. Tragedia y teodicea de la historia. El destino de los ideales de Lessing y Schiller, La balsa de la Medusa. Visor, España, 1993.

Write. Para comprender el teatro actual. F.C.E. Breviarios. México. 1982.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES II

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

OBJETIVOS GENERALES

- Se familiarizará con las obras y estilos característicos del arte contemporáneo, tanto en pintura, como en escultura, arquitectura música, danza, teatro y literatura.
- Analizará algunas obras de arte en relación a los procesos de ruptura.
- Establecerá criterios en clase (éstos pueden ser provisionales) que permitan diferenciar una tendencia de otra, a partir de los códigos puramente visuales.

CONTENIDOS:

1. Los fundamentos del arte moderno. Ruptura con las influencias históricas y explotación de las actualidades.
  - E. Manet y el heroísmo iconoclasta. Ruptura con la decencia estética y social.
  - Impresionismo. Ruptura con el preciosismo académico a favor del esquema puramente operativo. La fisio-psicología de la percepción.
  - El simbolismo. Ruptura con los preceptos de la filosofía positivista. Intentos de recuperación del arte idílico y clásico. (La escuela victoriana).

- Art Nouveau. Ruptura esclerótica contra la cultura de masas y la sociedad de consumo.
2. Las primeras vanguardias.
- Rupturas con la academia y el clasicismo temático.
  - Abstracción. Ruptura con la independencia estética-realismo. La simplificación: Bauhaus.
  - Expresionismo. Ruptura con la percepción externa a favor de la sensación interior.
  - Primitivismo. Ruptura con los rigores formales y estructurales de la obra.
  - Cubismo. Ruptura con las fuentes académicas de inspiración estética, y búsqueda de nuevas fuentes. Refuerzo de la percepción compositiva planimétrica.
  - Surrealismo. Ruptura con los preceptos de realidad e ingreso al ámbito de la incoherencia.
  - Fauvismo. Ruptura con los esquemas sutiles.
  - Futurismo. Ruptura con los esquemas aparentemente estáticos.
  - Art deco. Ruptura con la morbidez modernista.
  - Dadaísmo. Ruptura con las reglas de lo establecido.
  - El realismo socialista. Resistencia a la evolución de los procesos artísticos.
3. Vanguardias de la post-guerra. Hacia la búsqueda de una nueva estabilidad. Ruptura con París y nacimiento de Nueva York como Capital del Arte.
- El expresionismo abstracto.

- La “Action Painting”.
- Nacimiento del “Color Field”.
- Resurgimiento de los maestros europeos.
- Existencialismo.
- “Arte Povera”.
- Informalismo.
- Expresionismo abstracto europeo.
- Renacimiento del arte figurativo.
- El arte COBRA.
- El “Pop Art” y el nuevo realismo.
- El ensamble, la instalación, el “Happening”,

4. La reacción post-moderna. (Las post-vanguardias). Ruptura con el mercantilismo y la idolatría de la obra de arte en tanto que objeto.

- Rupturas con la censura.
- El Punk.
- Liberación sexual.
- La abstracción post-pictórica: los procedimientos de desmaterialización.
- Protominimalismo.
- Supervivencia geométrica.
- La pintura “Color Field”.
- La pintura “Hard Edge”.
- Minimalismo.
- Arquitectura “New Wave”.
- Arte luminocinético.

- Arte conceptual.
- El “performance”.
- El “Process Art”.
- El “Land Art”.
- El deconstructivismo”.

5. El eclecticismo estilístico de finales del siglo. XX. Ruptura con el antimerchantilismo post-modernista. Rescate de procedimientos tradicionales y recuperación de la obra plástica como importante elemento de consumo.

- Neo-realismo.
- El patrón decorativo.
- La “New Image”.
- Figuratismo Abstracto.
- Graffiti y Ghetto.
- Neo-expresionismo.
- Neo-abstracción.
- Neo-conceptualismo.
- Neo-Geo. (Apariencia mercantilista).

IBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.

Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

5.2.3 Etapa de Integración

Tercer año

5.2.1.1 Artes Plásticas

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PICTÓRICA

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Reconocerá la pintura como un lenguaje comunicativo.
- Aplicará los conocimientos y experiencias adquiridos en las otras materias para configurar un lenguaje pictórico propio: dibujo, color, composición.
- Explotará los recursos de la imaginación.

- Desarrollará el pensamiento en imágenes.
- Aprenderá a estructurar una obra con áreas consecutivas o independientes de color.
- Manejará diversas técnicas en sus extremos y procurar soluciones.
- Favorecerá los tiempos del ejercicio pictórico (Reincidencias)
- Experimentará distintas posibilidades de aplicación de los materiales.
- Profundizará en las relaciones asociativas dentro de la obra.
- Reforzará el concepto de trabajo grupal.
- Reflexionará sobre los resultados.
- Superará las dificultades en la elección del tema.
- Asociará los procesos comunicativos a la expresión visual.
- Establecerá un sentido propio a la obra por medio de la asociación.
- Establecerá la obra como un elemento completo y autosuficiente.
- Refinará el procedimiento perceptivo-representativo.
- Comprenderá la importancia de la presentación. (El marco de referencia).
- Comprenderá el objetivo del artista: la perfección plástica y la gracia

CONTENIDOS:

1. La elección, delimitación y organización del tema.
2. El lenguaje como proceso intermediario de la representación.
3. El proceso de figuración y de significación.
4. El sentido de figura y fondo establecido por la dinámica atencional.
5. La organización de la imagen sujeta a un formato predeterminado:
  - Del todo a las partes.
  - De las partes al todo.
6. Esquemas reversibles.

7. Modelado cromático de un fondo.
8. Modelado cromático de una figura.
  - Realizar los ejercicios con técnicas al agua. Al aceite, a la barra y mixtas, alternativamente.
9. Modelado cromático de figuras dentro de un fondo predeterminado.
10. Atmosferización cromática de un conjunto.
11. El concepto de limpieza en el trabajo.
  - Aplicación de las mezclas.
  - Las mezclas inconvenientes.
  - Yuxtaposición de las mezclas.
  - Las yuxtaposiciones inconvenientes.
  - Soluciones.
12. Ensayos con técnicas a la barra. (Crayolas, pastel, lápices de color).
13. Ensayos con técnicas al agua. (Vinílica, gouache, acrílico) ensayos con técnicas al aceite. (Esmalte, óleo)
14. Ensayos con técnicas mixtas y collage.
15. El trabajo colectivo.
  - ❖ Evitar los solventes orgánicos fuertes.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DICÁCTICOS:

Bogis Liom, A. Técnica del óleo, Una creación de L.E.D.A. Las ediciones de Arte. Barcelona.

Dally, Terence. Guía completa de ilustración y diseño (técnicas y materiales). Hermann Blume.

Dörner, Max. Los materiales de la pintura.

Galton, Jeremy. Enciclopedia de técnicas de pintura al óleo. Galton.

Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Hermann Blume.

Leroy Vicomte, Jean. Técnicas y materiales de la pintura

Mayer, Ralph. Materiales y Técnicas del Arte. Hermann Blume.

Smith, Stand. Cómo dibujar y pintar. Hermann Blume.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCULTÓRICA II

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará la capacidad de elegir un material y un procedimiento ideales, a partir de una propuesta personal.
- Conocerá diversas posibilidades experimentales a partir del contacto con distintos tipos de materiales, herramientas y procedimientos.
- Manejará ejercicios diseñados por el estudiante con base a la interpolación y en función del conocimiento y las destrezas adquiridas.
- Experimentará las nociones básicas de volumen, objetualidad y extensión.
- Desarrollará la sensibilidad, la fantasía y lo imaginario vinculados a la noción básica de “lo escultórico”.
- Refinará la psicomotricidad y la precisión.

CONTENIDOS:

1. Expresión básica.
  - Personas, objetos, plantas, lugares, situaciones.

2. Sensibilización hacia lo “escultórico”:
  - Volumen: proporción, ubicación y trazo.
  - Objetualidad:, volumetría, corporeidad.
  - Extensión (dinámica atencional): verticalidad, horizontalidad, arriba – abajo.
  - Cardinalidad, izquierda, derecha, frente, atrás.
3. Diversificación de las posibilidades:
  - Cambio de material.
  - Cambio de procedimiento (abordaje del mismo material).
  - De acciones plásticas significativas.
4. Definición de la forma, en función de una intención o deseo.
5. Determinación de los procesos técnicos y el material.
6. Realización de la obra. Pulcritud de los acabados.
7. Análisis de la obra escultórica (Visitas a museos).
  - ❖ En el primer semestre se trabajará en una obra individual y en el segundo, una obra colectiva.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Beljon, J.J. Gramática del Arte. Celeste, Ediciones. Madrid, 1993.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette Éducation. París, 1994.

Lagoutte, Daniel. Les Arts Plastiques: contenus, enjeux et finalités. Ediciones Armand Collin Mason. París. 1997.

ASIGNATURA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN GRÁFICA II

LÍNEA CURRICULAR: Fotografía

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará la creatividad y el sentido de la expresión a través de los procedimientos gráficos.
- Conocerá los diferentes tipos de procedimientos de la fotografía que existen.
- Favorecerá el desarrollo de criterios de unicidad y reproducción múltiple.
- Entrará en contacto con la obra plástica elaborada con los procedimientos estudiados (aplicaciones).
- Se apropiará de las técnicas y procedimientos propios de la fotografía.
- Conocerá diferentes soportes distintos al papel.
- Utilizará los elementos propios de la fotografía.

COTENIDOS:

El taller parte de una visión integral de la fotografía como medio de producción de imágenes, a partir de la consideración de sus tres dimensiones: Técnica (mediante el aprendizaje de la técnica fotográfica como punto de partida); Estética (mediante la revisión de las imágenes producidas por los autores más representativos del medio) y Práctica (mediante el trabajo concreto de los alumnos).

Materiales: Es necesario contar con una cámara fotográfica no automática (preferiblemente de tipo “reflex”), y la disponibilidad de un rollo fotográfico de película color y el procesado de las imágenes, en el caso del primer módulo; y dos o tres para el segundo.

1. Introducción a la Fotografía

- * Importancia de la imagen fotográfica
- * Apreciación de una fotografía por su valor histórico, documental, artístico, comunicacional, sentimental, etc.

2. La luz

- * Propiedades físicas de la luz
- * El sentido de la vista y la cámara fotográfica
- * La luz y la fotosensibilidad

3. Principios de la Fotografía

- * Breve historia de la fotografía
- * Desarrollo de la cámara fotográfica

4. La cámara fotográfica

- * Tipos y formatos de cámaras y películas fotográficas
- * Partes de la cámara fotográfica y accesorios
- * Velocidad de obturación
- * Profundidad de campo
- * Cálculo de exposición selectiva
- * Clave alta, baja y punto medio

5. Composición Básica

- * Elementos básicos de composición Análisis de imágenes
- * Composición para fotografía para blanco y negro

6. Revelado e impresión en b/n

Sede: Laboratorio Tamaulipas 219-1, La Condesa

- * Proceso de Revelado en B y N
- * Evaluación de negativos

- * Proceso de positivado y revelado de papel
- * Tipos y acabados de papel fotográfico
- * Equipos y materiales
- * Obtención de hoja de contacto
- * Ampliación. Ampliación 8x10"
- * Retoque y coloreado a mano
- * Virado a sepia
- * Impresión con textura
- * Caja estenopeica

7. La fotografía en México

- * Grandes Maestros

8. La fotografía actual

- * La fotografía digital y nuevas tecnologías
- * Retroalimentación

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

1. Bradshaw, Iam S. Pro-Technique of Creative Photo HP Books. Arizona, U.S.A. 1987.
2. Bass, Alberto: El Proceso Creativo Editora Hoy. Santo Domingo. 1997.
3. García, Wilfredo: Fotografía, un arte para nuestro siglo Gra Marinas, S.A. Barcelona, España. 1981.
4. Hed Gecoe, John: La Fotografía Creativa H. Blime Ediciones. Madrid, España. 1979.
5. Jonas, Paul: La Composición Fotográfica Ediciones Daimon. Madrid, España. 1981.

6. Londón, Bárbara: Fotografía Little Brown Company. New York. U.S.A.
1985

ASIGNATURA: DIBUJO III

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará el pensamiento en imágenes.
- Fortalecerá la correspondencia figuración-realización.
- Desarrollará el pensamiento crítico sobre el resultado.
- Reforzará la comprensión de la dinámica atencional y el punto de vista como elementos que agregan características a la forma que ésta no posee.
- Valorará el arte como medio de comunicación.
- Perfeccionará en lo posible la relación voluntad-resultado. (Crear conciencia de esta dificultad en los momentos tempranos del ejercicio plástico).

CONTENIDOS:

1. Profundización sobre el ejercicio de translación de lo observado al esquema.
2. El punto de vista y las variables perceptivas.
3. Crítica y auto-crítica sobre los resultados.
4. Dibujos de formas dinámicas y formas abiertas (confrontar una dificultad):
  - Objetual.
  - Animal.

- Humana.
5. Combinar diferentes figuras con el fin de modificar su significado.
  6. Integración del concepto dibujo / significado:
    - Paisaje + emoción.
    - Animal + sentimiento.
    - Nombre + identidad. (Mitológica, religiosa, erótica, histórica, etc).
  7. El aporte de la memorización.
  8. Juego de la representación difícil:
    - El retrato: frente y dorso.
    - El autorretrato
  9. Análisis crítico de los resultados.
  10. Utilización del método Betty Edwards para facilitar el proceso.
  11. Discernimiento sobre los elementos significativos del parecido.
  12. Análisis y replanteamientos con ayuda del profesor.
  13. Transformación de diversas experiencias sensoriales al lenguaje visual:
    - Oído-imagen.
    - Gusto-imagen.
    - Tacto-imagen.
    - Olfato-imagen.
  14. Restituir a la imagen los valores no visuales por medio de la asociación.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Edwards, Betty. Aprender a dibujar. Un método garantizado, Hermann Blume.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette. París, Francia.

Lagoutte, Daniel. Les Arts Plastiques. Contenus enjeux et finalités. Ediciones Armand Collin. París, Francia. (traducción: Instituto Nacional de Bellas Artes).

Lazzotti, Lucia. Educación Plástica y Visual. Mare Nostrum. Ediciones didácticas. Madrid, España.

Parini, Pino. I Percorsi dello Sguardo. Edizioni Artemisia. Ancona, Italia.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del diseño. Limusa S.A. de C.V.

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN Y PROFUNDIDAD PLÁSTICA II

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá y aprenderá a organizar los distintos tipos de recurrencias propios del lenguaje visual, tanto de una manera sensible como de una manera racional.
- Explotará en sus trabajos prácticos, las aportaciones que este conocimiento le brinde, con el fin de crear artificialmente relaciones sensibles entre las partes y la totalidad de la obra, para que ella genere la sensación de armonía. (Estas recurrencias se encuentran tanto en los esquemas racionales como en los intuitivos, y pueden responder tanto a las precisiones euclidianas como a las autosemejanzas indeterminables del fractal).
- Comprenderá y aplicará los principios de polivalencia perceptiva.

- Aprenderá a conducir su vista y aquélla del espectador sobre el esquema plástico en circuitos unificantes de desplazamiento de la mirada dentro del mismo.
- Conocerá y comparará algunas recurrencias aplicadas a otros ámbitos artísticos, como son: la música (compases, claves, tonalidades, ritmos, rondó,...), la literatura (métrica, rima, anáforas, aliteraciones, asonancias, simetrías, ritmos binarios,...), la danza (pasos, cadencias, ritmos, posiciones,...),el teatro (cadencias, ritmos, iluminación, escenografías, entonaciones, secuencias,...).
- Combinará y aplicará los recursos plásticos que favorecen la percepción de profundidad en el plano, a base de ejercicios repetitivos y combinatorios de los recursos aprendidos.

En este segundo curso se trabajará con las recurrencias conceptuales y la aplicación de las claves.

CONTENIDOS:

1. Las recurrencias conceptuales.
  - Representación de elementos distintos procedentes de campos comunes.
  - Asociación de elementos para representar ideas.
  - Explotación del símbolo
2. El intercalado de claro – oscuro como indicador de profundidad en el plano.
3. Los acentos no recurrentes y su ubicación.
  - Enriquecimiento de los esquemas sin ruptura de la unidad.
4. El concepto de peso visual en los esquemas bi y tridimensionales.
  - El valor de atención.

- Determinación de un fondo a partir de las características de las figuras.
- Determinación de las figuras a partir de las características de un fondo.
- Explotación de las claves tonales.
- Las cargas de interés por efecto de la identificación.
- La energía de atracción.
  - Organización de las fuerzas de contraste.
  - Organización de las jerarquías entre cualidades visuales.
  - El efecto de balanza visual.

5. Las recurrencias literarias.

- Métrica.
- Rima.
- Anáfora.
- Aliteración.
- Asonancia.
- Ritmo binario.
- Simetría.

BILIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Donis, A. Dondis, La sintaxis de la imagen. Gustavo Gilli, S.A.

Kandinsky, W. Punto y Línea sobre el plano. Ediciones. Coyoacán S.A. de C.V.

Manfred, Maier. Procesos elementales de proyectación y configuración. Gustavo Gilli, S.A.

Ocampo, Estela. Martí Peran. Teoría del Arte. Icaria.

Scott, Robert Gillam. Fundamentos del Diseño. Limusa.

Valmori, Santos. Aura Mesura.

Algún libro de introducción a la estilística y uno de poesía.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales,, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista,musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

1. El arte prehispánico.
  - Los primeros pobladores
  - Las primeras civilizaciones

- Las grandes culturas mesoamericanas
2. El arte Virreinal.
    - El origen de la Nueva España
    - Estilo renacentista en la Nueva España
    - El Arte Barroco
    - El Neoclásico.
  3. El arte en México durante el siglo XIX.
  4. El modernismo en México.
  5. Los grandes maestros de la plástica
  6. El siglo XX.
    - El Nacionalismo en las Artes
  7. El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.2.1.2 Danza

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO / CONTEMPORÁNEO / FOLKLORE

ASIGNATURA: RECURSOS ESCÉNICOS (TRONCO COMÚN)

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá los elementos técnicos que intervienen en el diseño y elaboración de la producción escénica, así como su realización.
- Conocerá las técnicas básicas para el manejo adecuado y específico de los materiales en la producción dancística.
- Aplicará las técnicas básicas del maquillaje teatral en la caracterización de diferentes personajes.
- Diseñará y realizará diferentes tipos de peluquería y mascarar aplicadas al tipo y estilo del trabajo escénico.

Contenidos:

- Vestuario de época.
- Elaboración de bocetos, diseño y/o maquetas.
- Visitas didácticas a teatros y áreas de producción.
- Maquillaje:
  - Definición de maquillaje y panorama histórico del mismo
  - Estructura del cráneo
  - Músculos de la cara
  - Características de la piel y su cuidado
  - Expresión facial
  - Teoría del color
  - Presentación de materiales
  - Reglas fundamentales del maquillaje
- Técnicas del uso del maquillaje
- Perspectiva y color del maquillaje en el rostro
- Uso de correctores (Maquillaje social)

- Edades
- Razas
- Maquillaje de fantasía
- Animales
- Maquillajes específicos:
- Máscaras
- Kabuki
- Esperpento
- Estilos
- Paisajes
- Creación libre (Individual y/o colectiva)
- La máscara:
- Introducción al estudio de la máscara de yeso
- Materiales
- Técnica y elaboración del negativo
- Elaboración de máscaras con diversos materiales.
  - Uso de latex
- Peluquería:
- Introducción
- Materiales
- Técnica y elaboración de postizos
- Técnica y elaboración de pelucas

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bronnikov, A. Luminotecnia teatral. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1984.

Dirección, producción maquillaje teatrales. IMSS, México, 1986.

Livschitz, P. A. Temkin, Maquillaje teatral, pelucas. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1979.

Los recursos técnicos del teatro. Ed. Oriente, Cuba, 1987.

Margarite, Padia. Máscaras. Escenología.

Stahl, Leroy, Producción teatral. Ed. Pax México, México, 1985.

GÉNERO DANCISTICO: CLÁSICO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA II

LÍNEA CURRICULAR: PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará la fuerza y coordinación necesarias para ejecutar correctamente los movimientos y pasos básicos de la danza clásica contenidos en el programa.

CONTENIDOS:

1. Movimientos y pasos básicos:

- Battement soutenu partiendo de 5ª posición. Relevé a todas direcciones en barra.
- Soutenu en tournant de 5ª posición en centro.
- Battement soutenu en tournant partiendo de tendu y petit developpé a lado en barra y centro en dedans y en dehors.

- Battement fondu a relevé a todas direcciones en centro.
- Ballonné con relevé a todas direcciones en centro.
- Piqué a cou de pied en todas direcciones en barra.
- Chassé par terre derrière en barra.
- Chassé par terre en todas direcciones en centro.
- Rond de jambe par terre a plié por mitades en dehors y en dedans en barra.
- Rond de jambe par terre a plié completo en dehors y en dedans en barra.
- Grand rond de jambe a l'air en dehors y en dedans por mitades en barra y centro.
- Grand rond de jambe a l'air completo a 45° y 90° en dehors y en dedans en barra y centro.
- Grand rond de jambe a l'air a demi-plié por mitades a 45° y 90° en barra y centro.
- Grand rond de jambe a l'air a demi-plié completo a 45° y 90° en barra y centro.
- Rond de jambe a l'air a demi-plié en dehors y en dedans en barra y centro.
- Petit battement en relevé en barra.
- Battement battu devant y derrière en barra.
- Relevé lent y developpé con y a relevé a todas direcciones en barra.
- Relevé lent y developpé con y a demi-plié a todas direcciones en centro.
- Battement frappé simples y dobles a relevé en todas direcciones en barra.
- Tombé a cou de pied adelante y atrás pasando a 5ª posición relevé en barra y centro.

- Promenade en dehors a cou de pied y passé por medio giro y completo en barra y centro.
- Preparación de pirouette en dehors de 4ª posición y 5ª posición por cuartos de giro, por medios y giro completo, en barra y centro.
- Pas de basque en dehors y en dedans.

2. Allegro:

- Temps levé a cou de pied adelante y atrás en barra y centro.
- Ballonné sauté a todas direcciones en barra y centro.
- Doble assemblé dessus y dessous en barra y centro.
- Sissone fermé en arrière y a la seconde, hasta dos continuos.
- Jeté sauté dessus u dessous en barra y centro.
- Changement de pie en tournant por ¼, y medio giro.
- Tour a l'air simple.
- Echappé battu al abrir y cerrar en barra y centro.
- Pas royale en barra y centro.
- Entrechat quatre en barra y centro.
- Sissionne ouvert en avant terminado al arabesque a l'air.
- Pas chassé sauté en avant.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bazarova, Nadezhda, et. al. El abc de la Danza Clásica. Anabella Roldán, Santiago de Chile, 1997.

Beumont, Cyril William. A manual of the theory and practice classical theatrical dancing. Dover New York, 1975

Chao, Graciela. Metodología de la danza moderna. Guía de estudio. Ministerio de cultura, La Habana, 1980

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1995.

Lawson, Joan. Enseñanza a bailarines jóvenes: coordinación muscular en ballet clásico. México. s/año.

Lourdes, Jean. Educación Psicomotriz y actividades físicas. Científico médica, Barcelona, 1973.

Meza González, Socorro, La aplicación de la técnica Graham. En Educación Artística No. 5, INBA, México, 1999.

Thomason, Elvind. Anatomy and kinesiology for ballet teachers. Dance books, 1996.

Vaganova, Agripina. Las bases de la danza clásica. Centurión. Buenos Aires. s/a.

GÉNERO DANCISTICO: CONTEMPORANEO

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA II

LÍNEA CURRICULAR: PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará las habilidades corporales a partir de un mínimo nivel técnico.
- Iniciará la búsqueda del lenguaje dancístico contemporáneo de acuerdo a sus prioridades.

CONTENIDOS:

1. Repaso del material estudiado.

2. Profundizar y ampliar el conocimiento de los elementos técnicos.
3. Introducción a la calidad del movimiento:
  - Fraseo, ritmo, ligar, manejo de transiciones, cadencia, ataque, suspensión.
4. Análisis de la contracción-high release.
5. Empleo del enfoque (foco) como punto de apoyo sensorial en la concentración y atención del movimiento para el desarrollo de la proyección.
6. Profundizar en el concepto de espiral, bajo el principio: la fuerza que parte de la pelvis se desarrolla en la columna provocando las espirales.
  - Desarrollo y variaciones partiendo de las secuencias regulares
7. Introducción a las caídas en el piso.
  - Frente, lado, atrás
8. La puntuación musical se convierte en fraseo (frases-semifrases; cadencia-semicadencia). Poner énfasis en el “Y”.
9. Estudio de las fuerzas opuestas y sus movimientos derivados en las secuencias regulares o desarrollo de pequeñas variantes a partir de las mismas (resistencias, conexiones y palancas, basadas en la técnica Graham).
10. Profundizar y ampliar el conocimiento de los elementos técnicos.
  - Cepillados de 1ª posición abierta a las 3 direcciones en los 3 niveles.
  - Cepillados de 1ª posición abierta a las 3 direcciones con espiral.
  - Cepillados de 1ª posición paralela tres niveles al frente y atrás, 1ª y 2ª nivel a los lados.
  - Demi-rond de jambé par terre en dehors y en dedans con espiral.
  - Pequeñas variaciones con contracción simple (puertas).
  - Developpé a 45° y a 90°, tres direcciones.

- Grand battement de 1ª posición abierta, al lado, adelante y atrás.
- 5ª, posición.
- Demi-plié en 5ª, posición abierta.
- Grand-plié en 5ª posición.

11. Brincos:

- Saltos de 1ª y 2ª posición abierta.
- Variaciones.
- Echappé de 1ª posición abierta.

12. Empleo del espacio.

- Direcciones.
- Frente.
- Niveles.
- Enfoques.
- Dinámicas.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bravo, Guillermina. Primer Ciclo Principiantes I: Primero y segundo trimestre Principiantes II, primero, segundo y tercer trimestre. Programas, material fotocopiado.

Chao, Graciela. Metodología de la danza moderna. Guía de estudio. Ministerio de cultura, La Habana, 1980

Graham, Martha. Syllabus of Graham Movement. Based and enlarged upon a list compiled by Louis Horst and Alice Helpert; omissions are an oversight (1926 – 1929)

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. En Educación Artística NO. 11, INBA, México, 1999.

GÉNERO DANCISTICO: FOLKLORE

ASIGNATURA: TÉCNICA DE LA DANZA II

LÍNEA CURRICULAR: PRACTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Coordinará los movimientos corporales y la combinación de pasos básicos con diferentes estructuras y grados de dificultad.
- Interpretará algunos géneros dancístico-musicales de México que impliquen un nivel complejo de ejecución.

CONTENIDOS:

1. Técnica general de nivel avanzado:

- Colocación y alineación corporal.
- Coordinación rítmico motriz.
- Percepción espacio temporal.
- Pasos básicos: zapateados, deslizados, apoyados, brincados, cruzados.
- Movimientos básicos de faldeo.

2. Montaje de Repertorio:

- Técnica específica del género a trabajar.
- Sones de Mariachi.
- Son jarocho.

- Danza de Apié del Edo. de Tamaulipas.
- Danza de la Pluma del Edo. de Oaxaca o de la Palma del Edo. de Durango o Danza de Sonajeros de Jalisco o Negritos de Puebla.
- Danza de Matlachines (Aguascalientes, Zacatecas, etc.).
- Zapateo Tabasqueño.

Nota: Según se presenten las condiciones se ajustará el montaje y en las danzas a escoger un mínimo de dos; o bien seleccionar otras opciones equivalentes al grado de dificultad.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Álvarez Boada, Manuel. La música popular en la Huasteca Veracruzana. Premio México, 1985.

Campos Ochoa, Moisés. La chilena guerrerense. Instituto Guerrerense de la Cultura, Serie Fuentes #2, México, 1987.

Lavalle Josefina. El jarabe... El jarabe ranchero o jarabe de jalisco. INBA, México, 1988.

Ochoa Serrano, Álvaro. Mitote, fandango y mariacheros. El Colegio de Michoacán, México, 1992.

Saldívar, Gabriel. El jarabe, baile popular mexicano. Anales del Museo Nacional de México, México, 1937.

Stanford, Thomas. El son mexicano. SEP 80/59 F.C.E México, 1984.

GÉNERO DANCÍSTICO: CLÁSICO/CONTEMPORÁNEO/ FOLKLORE

ASIGNATURA: JUEGOS COREOGRÁFICOS Y PRÁCTICAS ESCÉNICAS II

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, espacial, interpersonal, intrapersonal , naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES.

- Reconocerá la danza como un medio expresivo.
- Experimentará el proceso del trabajo escénico y mostrará sus resultados ante el público.

CONTENIDOS:

1. El cuerpo expresivo.
2. Movimientos naturales (investigación del movimiento).
3. Libre asociación del movimiento.
4. Improvisación.
5. Estructura y fraseo natural.
6. Elementos del movimiento (Laban).
  - Dimensiones.
  - Planos.
  - Diagonales.
7. Estructura de un trabajo coreográfico.
8. Puesta en escena
9. Selección del repertorio (puede abarcar cualquiera de los propuestos durante la formación).
10. Selección musical.
11. Montaje coreográfico.

12. Selección de vestuario y utilería.
13. Maquillaje.
14. Realización de la práctica escénica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bloom, Lynn. El acto íntimo de la coreografía. INBA. Serie investigación de las Artes segunda época, México, 1996.

Durán, Lin. Manual del Coreógrafo. INBA, 1993.

Laban, Rudolf. El dominio del movimiento. Fundamentos, Madrid, 1984.

Laban, Rudolf. Danza educativa moderna. Piados, México, 1991.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.

- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

1. El arte prehispánico.
  - Los primeros pobladores
  - Las primeras civilizaciones
  - Las grandes culturas mesoamericanas
2. El arte Virreinal.
  - El origen de la Nueva España
  - Estilo renacentista en la Nueva España
  - El Arte Barroco
  - El Neoclásico.
3. El arte en México durante el siglo XIX.
4. El modernismo en México.
5. Los grandes maestros de la plástica
6. El siglo XX.
7. El Nacionalismo en las Artes
8. El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001

Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.

- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.
- Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.
- Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.
- Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.
- Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.
- Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.
- Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.2.3.3 Música

ASIGNATURA: CONJUNTOS CORALES II

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollará una práctica grupal a través de la actividad coral.
- Relacionará lo aprendido en la clase de solfeo con la de conjuntos corales.
- Buscará el desarrollo de su tesitura.
- Desarrollará la capacidad de cantar una línea melódica independientemente de otras líneas melódicas que esté escuchando.
- Valorará la importancia de su participación e integración en la interpretación vocal o grupal.
- Habrá interpretado repertorio cuando menos a cuatro voces.

Contenidos:

1. Vocalización buscando colocación, resonancia, entonación de intervalos complejos.
  2. Montaje de repertorio.
- Música tonal.
  - Intervalos melódicos fáciles de entonar.

- Repertorio a tres y / o cuatro voces dependiendo de la conformación del grupo.

3. Refuerzo su integración y correcta interpretación de todos los elementos propios de la música grupal.

Evaluación:

Demostración (es) pública (s) del trabajo realizado.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bach, Johann Sebastian. 388 corales. EMB.

Cifre, Eduardo. Antología coral. Real Musical.

Graetzer, Guillermo. Nueva Escuela Coral. Antología Coral, (Tomo 4 y 5). Ricordi.

Noble, Ramón. Polifonía, coros selectos. (Dos tomos) Progreso.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de la casa de medinacelli. Instituto Español de Musicología.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de la colombina. Instituto Español de Musicología.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de palacio. Instituto Español de Musicología.

Querol Gavaldá, Miguel. Cancionero musical de upsala. Instituto Español de Musicología.

Rodríguez, Concepción. Grandes maestros en el conjunto coral. Real Musical.

Schianelli/Vianini. Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane. (5 tomos). Curci-Milano.

Universidad de Chile. Canciones para la juventud de América. (Dos tomos) Unión Panamericana.

Vega, Marcos. Pequeña antología coral. Real Musical.

Varios autores. Biblioteca coral. (12 tomos) Editorial MF.

Varios autores. Tesoro de la música polifónica en México. (9 tomos). CENEDIM.

ASIGNATURA: CONJUNTOS INSTRUMENTALES

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Interpretará un grupo de piezas musicales dentro de un conjunto ya sean dúos, tríos, cuartetos, quintetos, coros de instrumentos y/o pequeñas orquestas, a partir de la composición, asimilación y utilización de las técnicas básicas de afinación, interpretación y ensamble aplicados al repertorio para estos conjuntos.

Contenidos:

1. El ensamble musical.
2. Afinación absoluta y afinación relativa.
3. El discurso musical en el ensamble:
  - Análisis vertical.
  - Análisis horizontal.
4. Localización de la melodía.
5. El balance.

6. El canto como guía de ejecución.
7. La sincronía.
8. La presentación pública:
  - La actitud personal.
  - El compañerismo.
  - La disposición ante el grupo.
9. El repertorio.
10. Aprendiendo a escuchar al compañero:
  - El pulso.
  - Siguiendo el impulso musical.
  - Sintiendo el impulso del compañero.
11. La importancia de cada parte.
12. Tempo, rítmica y métrica.
13. El ritmo.
14. Fraseo y articulación para coros de instrumentos y pequeñas orquestas.
15. Los instrumentos del conjunto.
16. Atención auditiva y visual.
17. Atendiendo a las señas y gestos del director.
18. Acoplamiento con un instrumento base (o de acompañamiento).
19. Integración de la sonoridad.
20. Responsabilidad individual y responsabilidad colectiva.

Evaluación:

Para acreditar, el alumno desarrollará los siguientes aspectos técnicos:

- Dinámica: Reguladores; crescendo; diminuendo; súbito; etc. (<>; cresc; dim; sub; etc.).

- Rítmica: Figuras de 16avo. y combinaciones con la figura del curso anterior, tresillos de corches y combinaciones más sencillas. corcheas con puntillo y ligadura, compás 6/8; 3/8; además de las anteriores.
- Fraseo:
  - Frases irregulares de 3 o 5 compases.
  - Periodos binarios de frases regulares.
- Textura: Polifonía primer semestre hasta 3 voces el segundo a cuatro voces.
- Duración:
  - Se estudiarán piezas de 4 a 16 compases o fragmentos de otras piezas que permitan resolver las problemáticas planteadas por los contenidos.
  - Se estudiarán piezas de mayor duración (de 32 compases en adelante) para su ejecución pública o para las evaluaciones parciales o finales.
- Articulación: Non legato, portato.
- Signos de respiración y pausa: Calderón, tenuto, cesura, coma, etcétera.
- Armadura: Signos para denotar la lectura: Casillas, da capo, al segno, coda, párrafo; (>; <; etc.) con tres o cuatro alteraciones.
- Improvisación: Realizada con elementos muy sencillos para el desarrollo de la percepción de los elementos sonoros en el transcurrir del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Foldes, Andor. Las claves del teclado. Ed. Ricordi.

Graetzer, Guillermo. La orquesta infantil. Ed. Ricordi Americana.

Orff Keetmann. Schulwerke. Ed. Ricordi. Volúmenes I al VI.

Ejercicios musicales para la clase de conjuntos instrumentales. Antología. Ed. Real Musical.

Instrumento II

ASIGNATURA: Canto

LINEA CURRICULAR: Teórico- Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Adquirir herramientas básicas para el desarrollo de la voz cantada
- Desarrollar las capacidades para la expresión artística cantando

Objetivos específicos

Que el alumno pueda conseguir:

1. Dominio de la tensión interior y muscular a través de la relajación.
2. Contribución en la formación del esquema corporal vocal.
3. Control postural.
4. Dominio del soplo fonatorio.
5. Manejo de la energía de proyección vocal.
6. Impostación vocal sobre la voz hablada.
7. Articulación y dicción.
8. Conocimiento sobre anatomía y fisiología del aparato fonador.
9. Higiene vocal para la conservación de la voz.

10. CANTANTE POPULAR

Se denomina así, al cantante que interpreta, estilos de música vocal diferentes a los de la música clásica, tales como: folclor, balada, jazz, rock, pop, etc. El cantante popular no tiene por lo general una formación vocal, canta por intuición, sin embargo, actualmente ya existe alguna preocupación al respecto. Siempre han existido hermosas voces populares, que no han sido trabajadas dentro de un contexto de técnica vocal.

Zegre y Naydich afirman que la técnica vocal del cantante popular y del lírico es la misma, siendo disímiles las necesidades de unos y otros.

Estas diferencias las podríamos resumir así:

a. El cantante popular no requiere de un gran desarrollo vocal a nivel de volumen y resonancia por el uso constante de micrófonos y amplificadores.

La intensidad se encuentra en un rango aproximado de 70 a 80 dB, por tanto no requiere de una voz muy dotada, no tiene que realizar los adornos y proezas del canto lírico. Lo más importante es el aspecto interpretativo, la modulación y dicción conservando siempre el estilo propio del tipo de música que interpreta.

b. El registro de la voz que más utiliza es el medio, ampliando hacia el agudo y el grave según las necesidades propias de su estilo. Las melodías populares por lo general no requieren un manejo tonal muy amplio, de tal manera que éstas se adaptan a sus posibilidades vocales.

c. El canto popular no utiliza una clasificación vocal. La extensión de la voz no sobrepasa las dos octavas.

d. Las exigencias de técnica vocal son menores que en el canto clásico, sin embargo, se necesita tener un excelente oído musical, afinación, ritmo y sensibilidad artística.

e. Algunos estilos son más exigentes que otros, tales como el Rock, el Jazz y algunos tipos de baladas entre otros.

11. CANTANTE CLÁSICO

- a. Es aquél que tiene cualidades vocales muy bien dotadas, oído fino, musicalidad y sensibilidad artística, recibe una formación técnica y musical que le permite interpretar a los grandes maestros.
- b. Hace estudios de historia de la música, fonética, solfeo, armonía y repertorio acorde con su clasificación y estilo.
- c. A través de la técnica desarrolla un excelente dominio del soplo fonatorio, volumen y resonancia, logrando intensidades de 120 dB y más.
- d. Se prepara en el manejo rítmico, entonacional e interpretativo, así como en la ejecución de habilidades y proezas propias del canto lírico.
- e. Trabaja en una extensión vocal mayor de dos octavas.
- f. Tiene una clasificación vocal que es dada por el maestro de canto.

La voz tanto masculina como femenina, se clasifica en seis categorías principales; según Jackson Menaldi, la clasificación de las voces teniendo en cuenta la extensión fisiológica es la siguiente:

HOMBRES

Bajo

$F_0 = 98 - 110 \text{ Hz}$

Extensión C1- F3 (Do1- Fa3) (65- 349 Hz)

Tesitura A1- G2 (La1- Sol2) (110- 196 Hz)

Barítono

$F_0 = 117- 133 \text{ Hz}$

Extensión E1- A3 (Mi1- La3) (83- 440 Hz)

Tesitura D2- C3 (Re2- Do3) (147- 262 Hz)

Tenor

Fo = 147- 165 Hz

Extensión G1- G4 (sol1- Do4) (98- 523 Hz)

Tesitura F2- E3 (Fa2- Mi3) (174- 330 Hz)

MUJERES

Contralto

Fo = 196- 226 Hz

Extensión C2- G4 (Do2- Sol4) (131- 784 Hz)

Tesitura C3- C4 (Mi3- Do4) (294- 523 Hz)

Mezzosoprano

Fo = 210- 226 Hz

Extensión E2- A4 (Mi2- La4) (165-880 Hz)

Tesitura D3- C4 (Mi3- Do4) (294- 423 Hz)

Soprano

Fo = 244-262 Hz

Extensión G2- E5 (Sol2-Mi5) (196- 1175 Hz)

Tesitura G3- F4 (Sol3- Fa4) (392- 698 Hz)

Dinville define la extensión vocal como la totalidad de los sonidos que puede emitir una voz y tesitura como el conjunto de notas que puede emitir fácilmente la voz de un individuo. En el cantante clásico, las dos llegan a confundirse, mientras que en el cantante popular, por lo general la tesitura es corta y la extensión no logra toda su gama, realizándose con esfuerzo las notas más graves y más agudas.

*Utilización de las herramientas adquiridas en la ejecución de canciones

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Zegr, R, Naidich S. Principios de foniatría para alumnos de canto y dicción, Ed. Panamericana, Buenos Aires, 1981.

Jackson – Menaldy. La voz patológica, Edit. Panamericana, Buenos Aires, 2002.

Dinville C, La voix chantée, sa technique, Masson, 1982.

Cornut. G, Bouchager M. La voz cantada, patología, diagnóstico y tratamiento, en la voz patológica, Jackson- Menaldi, 269, 278, Edit. Panamericana, Buenos Aires, 2002.

ASIGNATURA: Piano II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Ejecutará e interpretará diversas obras musicales escritas para piano con la comprensión de estilo y carácter de cada una de ellas con la técnica de ejecución adecuada para cada nivel.

Contenidos:

1. Posición del cuerpo:

- Posición correcta.
- Forma de sentarse.
- Relajamiento (delante del piano).
- Colocación de dedos, manos, brazos y movimientos naturales.

2. Aplicación de movimiento.
  - Independencia de los dedos en ejercicios o lecciones en posición fija de la mano con toque legato.
  - Digitación, pulsación y producción del sonido.
  - Sensibilización a la respuesta sonora del mecanismo del piano.
3. Aplicación del movimiento.
  - Legato, staccato como articulación y ligaduras
4. Movimiento con desplazamiento:
  - Cambio de posición, con o sin cruce de pulgar, en escalas (mínimo de una octava) o en melodías con un ámbito mayor de cinco notas.
5. Dobles notas en cambio de posición (terceras y sextas). En pasajes de pequeñas piezas de autores clásicos y barrocos.
6. Aplicación de la teoría de la música de este nivel (ver contenidos de solfeo) y su aplicación en el piano.
7. Articulaciones (portato, medio staccato) y las articulaciones estudiadas hasta ahora y ornamentación simple (mordente superior e inferior, trino de corta duración, grupeto, y mordente doble o “praller”).
8. Fraseo de melodías más extensas de seis a ocho compases, conservando la línea de canto y la atención de la conducción.
  - El canto como conductor de la frase y su aplicación a la mecánica de la mano.
9. Figuras rítmicas de dieciseisavos y sus combinaciones, compás partido y con pasillo, la anacrusa y el tresillo.
10. Piezas en forma de tema y variaciones (sencillas), rondó, minuet y danzas simples en seis octavos.

11. Memorización de estructuras musicales más largas, ejecución pública de un grupo de piezas de diferentes periodos.
12. Realización de pasajes a dos voces en contrapunto y homófonos con armonía repartida entre las dos manos.
13. Ejecución de escalas mayores y menores, hasta de cuatro alteraciones, en cuatro octavas con figuras de corcheas dieciseisavos y tresillos.
  - Arpeggios hasta de dos alteraciones con figuras binarias en dos octavas.

Evaluación:

Se evaluará:

- Comprensión de los elementos usados.
- Memoria.
- Fraseo y articulación.
- Posición y ejecución (técnica).
- Actitud escénica.
- Aplicación de la teoría musical.
- Limpieza de ejecución.
- Musicalidad.
- Producción del sonido.

Para acreditar, el alumno:

- Ejecutará al piano escalas y arpeggios en dos octavas, hasta con tres alteraciones en figuras de dieciseisavos.
- Ejecutará al piano piezas sencillas de hasta tres o cuatro voces con acompañamientos rítmicos, de memoria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Leimer y Giesecking. Técnica pianística. Ricordi. Buenos Aires, Argentina. II tomos.

Levhinne, Joseph. Principios básicos de la ejecución pianística. Dover. Escuela Nacional de Música de la UNAM. (Versión traducida).

Medina Torres, Cristina. Un enfoque integral en los primeros años de estudio. INBA. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Repertorio:

Bach, J. S. Pequeño cuaderno para Ana Magdalena. (Minuets y corales).

Bartók, Bela. Mikrokosmos. Volumen II.

Haydn, Joseph. Minuets y piezas sencillas.

Karl Phillippe, Emanuel. Piezas sencillas de Mozart, Leopold.

Muzio, Clementi. Danzas y temas con variaciones.

Sonatinas Op. 36.

Wolfgang, Mozart. Piezas de su cuaderno de apuntes.

Ejercicios:

Obras citadas (contenidos mínimos de solfeo).

ASIGNATURA: Guitarra II.

LÍNEA CURRICULAR: Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Aplicará los conocimientos adquiridos y ampliará los técnicos musicales.

Contenidos:

1. Posición del instrumento.
2. Posición de ambas manos.
3. Afinación.
4. Ataques tirando y apoyando.
5. Notas comprendidas en la segunda posición, en la primera cuerda al V traste.
6. Escalas diatónicas de primera a tercera posición, introduciendo diferentes digitaciones, tirando y apoyando.
7. Introducción a la lectura a primera vista.
8. Agógica y dinámica.
9. Armónicos simples.
10. Arpeggios de tres voces por tiempo, combinaciones del p, i, m y a, mm=60.
11. Acordes de cuatro voces, tres dedos fijos.
12. Ejercicios melódicos, estudios y obras armonizadas a 2 y 3 voces.
13. Combinación de los elementos estudiados.

Evaluación:

- Técnica, solfeo, fraseo, dinámica, agógica y presencia escénica.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Ejecutar en una audición pública seis piezas del repertorio sugerido o equivalentes, pudiendo tomar en cuenta las del año anterior.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Brunle-Smith, Reginald. Guitarcosmos I.

Carulli, Ferdinando. Libro primero.

Gazcón, Vicente. Libro I.

Jimeno, Magdalena. Método de Guitarra para Niños.

Pujol, Emilio. Escuela Razonada de la Guitarra. Libro II.

Sagreras, Julio. Primeras lecciones.

Recursos:

- Atril.
- Banco para el pie.
- Guitarra para niño.
- Guitarra.
- Sillas sin descansabrazos.

ASIGNATURA: Flauta transversa II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Conocerá la historia del instrumento.
- Aplicará los diferentes aspectos técnicos básicos en la ejecución de obras fáciles con su instrumento.
- Identificará claramente los elementos que constituyen la técnica de estudio.
- Reafirmará su disciplina de estudio.

- Desarrollará una audición crítica de los elementos que intervienen en la ejecución de su instrumento.

Contenidos:

ASPECTO TEÓRICO:

1. Historia del instrumento.

ASPECTO PRÁCTICO.

SONORIDAD:

11. Ejercicios de sonoridad.
12. Notas Tenidas.
13. Aplicación de los ejercicios de respiración en los ejercicios de sonoridad.

MECANISMO:

1. Coordinación:

- Seguimiento de los métodos ya mencionados.

Articulación:

- Manejo de la columna de aire.
- Ataque simple de lengua.
- Legato y Staccatto (combinaciones).

2. Agilidad:

- Ejecución de ejercicios alternando cuatro o más notas ligadas repetitivamente.

Evaluación:

- Conocimientos sobre la historia de la flauta transversa.
- Sonoridad.
- Postura.

- Respiración.
- Emisión del sonido (claridad, impostación y afinación).
- Coordinación.
- Escalas Do, Fa, Sib, Mib, Sol, Re y La mayor.
- Escalas de La, Re, Sol, Fa# y Si menor.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Altes. Henri. Método completo para flauta. (Tomo I) Ed. Leduc.

Bach-Gound. Ave María.

Diot, Jean-Claude. Método para flauta. Ed. Chapell.

Gluck, C. W. Minueto.

Complementaria:

40 pequeñas piezas en orden progresivo para pequeños principiantes.

Herfurth, C. Paul and Hugh M. Stuart. Flute or Piccolo. Ed. The Boston Music Co.

Meunier, Gerard. “La flauta transversa” instrucciones de uso. Ed. Chapell. París.

Estudios:

Andersen, C. J. Twenty four studies for the flute. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Gariboldi, Giuseppe. 20 estudios para flauta.

Moyse, Louis. Álbum de sonatinas. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Moyse, Louis. Forty short duets for beginner flutists for two flutes and piano. Ed. G. Schirmer. New York/London.

Novello. Trevor Wye practice book for the flaute. Vol. I, II y III.

Voxman, H. Selected duets for flute. Vol. I. Rubank INC.

ASIGNATURA: Violín II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Realizará cambios de cuerda tocando las cuerdas alternadamente.
- Contará con un trabajo detallado de la altura del codo derecho, a fin de no perder el sonido en cualquiera de las cuerdas empleadas.
- Podrá continuar con el aprendizaje de las diversas formas de memorizar un texto.

Contenidos:

1. Cambios de cuerda.
  - Cambio de cuerdas adyacentes: Región de la punta, del talón y del centro.
  - Cambio de cuerdas usando la ligadura.
  - Giro del codo izquierdo.
2. Tocar dobles cuerdas sencillas:
  - Control del sonido con dos cuerdas al aire.
  - Control del sonido con una cuerda al aire y otra voz en movimiento.
  - Posibilidad de afinar el violín.
3. Desarrollo de la velocidad:
  - Articulación relajada interna (flexión).

- Articulación relajada externa (extensión).
  - Correcta utilización del codo izquierdo en el cambio de cuerda.
  - Desarrollo del détaché.
4. Elementos musicales de puntuación para el desarrollo de la memoria musical.
- Desarrollo del control de los matices.
  - Comprensión de formas sencillas (binarias y ternarias).
  - El puntillo de disminución.
  - El portato elemental.
  - El acento.
  - El uso de los elementos anteriores para memorizar lecciones y piezas.
5. Desarrollo de la velocidad:
- Articulación relajada de los dedos de la mano izquierda.
6. Conocimiento teórico-práctico de las escalas menores y sus respectivos arpeggios.

Evaluación:

- Ejecutar una escala menor en dos octavas y dos arpeggios, hasta cuatro notas ligadas por arco.
- Tocaré dos estudios de diferente dificultad y carácter.
- Tocaré dos o tres piezas con o sin acompañamiento de piano de diferente carácter cada una y de preferencia de memoria.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Baklanova. Primeras lecciones. (de la 32 a la 36, 43 y 44).

Barlow. Duetos barrocos fáciles para violín.

Crickboom. El violín libro I.

De Bériot. Método para violín. Op. 102, pág. 63.

Grigorian. Escalas y Arpeggios.

Grigorian. Escuela inicial para tocar el violín. Pp. 71 y 72.

Hodgson. Piezas suplementarias.

Hrimaly. Estudios.

Kabalevsky. Veinte piezas para violín y piano. Op. 80.

Lázló. Elodasi Darabok. Libro II, p. 19 No. 31.

Levenson. Las primeras prácticas de escalas. Pp. 12 y 13.

Mazas. Método completo. Hasta el tercer libro, p. 118.

Parjomenko. Pp. 27, 28, 34, 102-104 y 113.

Parjomenko. Piezas pequeñas.

Rodionov. Lecciones iniciales del tocar violín. Pp. 13, 24, 41, 42, 47-51 y parte final.

Sevcik. Op. 2. (Primeros ejercicios).

Susuki. Vol. II.

Turull. Violín, grado elemental.

Vulfman. Escalas.

Vulfman. Método de violín. P. 12.

Estribillos mexicanos, usados en el método de violín del maestro Vulfman o Arias Vol.

II.

ASIGNATURA: Violoncello II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctico

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Tocar una escala de dos octavas con sus arpeggios principales, hasta con cuatro notas por arco.
- Podrá tocar estudios como el de Bratislava pág. 64 #35 y piezas como la Mazurca de Balanova o la canción antigua francesa de Tchaikowsky con la calidad requerida para una interpretación correcta de los mismos.

Contenidos:

1. Las notaciones musicales.
2. Significado de las distintas indicaciones de Tempo y Carácter.
3. Ejercicios de agilidad de los dedos de la mano izquierda.
4. Conjunción con otros instrumentistas.
5. Diferentes articulaciones de arco.
6. Armaduras de las escalas que toca.
7. Dominio de la Sincopa.
8. Ejercicios para dominar la coordinación del arco en diferentes cuerdas.
9. Escalas en dos octavas con sus arpeggios.
10. Ejercicios rítmicos sobre las escalas.

Evaluación:

- Posición.
- Afinación.
- Articulaciones.
- Intención musical.

Para acreditar, el alumno deberá:

- Tocar escala de La mayor y La menor melódica y cuatro arpeggios.
- Tocar escala de Re mayor, Sol y Re menor melódicas y sus arpeggios correspondientes.
- Tocar escala de Sol mayor, Fa mayor, Mi bemol mayor, Mi menor y Sol menor en dos octavas y sus arpeggios en dos octavas.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Conjuntos: Repertorios pedagógicos 1 y 2 año. Moscú, 1981.

Dotzauer. Método para violoncello. Vol. 1.

Dusan, Kristinik, El pequeño violoncellista. Opus Bratislava, 1980.

Marderosvsky, L. Clases de violoncello. Moscú Música, 1990.

Saposhnikof. Escuela de violoncello. Moscú, 1955.

Vallet, Nicolas. Dúos de violoncellos. Budapest. 1977.

Métodos de Sebastián Lee, para principiantes.

ASIGNATURA: Percusiones II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Desarrollará un nivel técnico en la ejecución de los diferentes instrumentos: tambor, teclados, timbales y multipercusión, que de alguna manera le permita abordar un nivel básico en cuanto al repertorio propuesto.

Contenidos:

1. Tambor:

- Ejecución de redoble de dos y tres rebotes por cada mano alternadamente.
- Estudios 1, 2 y 3 del método Jacques Delecluse o su equivalente (Podemsky, Wilcoxon, etc.).

2. Teclados:

- Ejecución de escalas mayores y menores, con sus respectivos arpeggios en dos octavas en el xilófono o marimba.
- Tres estudios para xilófono de Thomas McMillan, Andersen o equivalente.

3. Timbales:

- Ejecución de dos timbales.
- Un estudio de diferentes autores, como W. Shinstine, M. Peters, Jean Claude Tavernier, o equivalente.

4. Mulipercusión (accesorios):

- Ejecución correcta de los siguientes instrumentos:
- Bombo a 1 y 2 baquetas.
- Platillos de choque y suspendido.
- Castañuelas.
- Triángulo.
- Pandero.
- Gûiro.
- Maracas.
- Claves.

Evaluación:

Teclados

- Las escalas: Do, Si, Mi, La, Re, Sol mayor y Do mayor.
- Arpeggios en negras 60.

Tambores

- El rebote (stick-control-doble abierto).
- Apoyatura simple y doble.
- Dinámica.

Timbales

Se evaluará:

- Ejercitación.
- Ejecución de los estudios 1 y 2 de Jean Claude Teveniero.

Para acreditar, el alumno:

- Tocará 2 obras universales y una mexicana.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Métodos:

Berles, Arnie. Complete hand book for jazz improvisation.

Budy, Richs. Modern interpretation of share drums rudiments. Ed. BYF Henri Klickman Luwing. New York.

Delécluse, Jacques. Método de la caja-clara. Ed. Musicales, 175, París.

Firth, Vic. Mallet techique 38 studies for xylophone, marimba and vibraphone. Rubank, New York.

Howard M., Peterson. Elementary method marimba or xylophone. Miami, Florida.

Mc. Millan, Thomas. Percussion key board technic.Ed. Pro Art Publications, USA.

Morris, Goldenberg. Studies in solo percussion. Ed. Ralph Satz. New York.

Parson, Al. Techniques of playing bass drum, cimbals an accessories. Illinois.

Recursos:

- Tres tambores.
- Un bombo de concierto.
- Un par de platos de choque.
- Un par de platos de suspensión.
- Un par de timbales de 26” 29”.
- Una marimba de 4 y 8.

ASIGNATURA: Contrabajo II.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, responsabilidad individual, autoevaluación .

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Podrá tocar todas las escalas con cuatro correspondientes arpeggios, estudios y piezas en Semiposición, 1ª., 2ª. Y 3ª. posiciones de memoria.

Contenidos:

Posición de la mano derecha (sonido).

- Posición correcta de la mano derecha como secreto del sonido hermoso, trabajo profundo en búsqueda del sonido bonito en base de la libertad y comodidad de todo el cuerpo.
- Desarrollo detache.

- Ligado.
- Cambio de cuerda a cuerda (con y sin ligadura).
- Cambio de dirección del arco en talón y punta (movimiento del brazo, muñeca, dedos y sus funciones en momento de cambio de dirección del arco).

Posición de la mano izquierda (entonación):

- Principios de cambio de posición a posición.
- Tercera posición.

Evaluación:

Se evaluará:

- Memoria.
- Producción del sonido.
- Afinación.
- Ritmo (fraseo, estructura, clímax, forma).
- Técnica (digitación, posiciones y cambios de posición).
- Postura (posición natural, equilibrio, respiración, relajamiento, libertad de movimientos).
- Desarrollo artístico (expresión, musicalidad, creatividad, comprensión estética).

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Hrabé I. 86 estudios. Parte I.

Milushkin A. Escuela de contrabajo. Parte I (posiciones principales).

Rakov, L. (compilador). Crestomatía del repertorio pedagógico para contrabajo.
Parte I. Estudios.

Rakov, L. (compilador). Crestomatía del repertorio pedagógico para contrabajo.
Parte I. Piezas.

Rakov, L. (compilador). Estudios simples para contrabajo.

Silmandl, F. Nuevo método. Parte I.

Walter D. (Compilador). The melodious bases.

ASIGNATURA: SOLFEO III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, interpersonal, intrapersonal, musical.

Objetivos generales:

- Desarrollará el oído musical y tendrá una asimilación profunda de los elementos básicos de la música, necesarios para cualquier actividad musical.
- Dominará los siguientes aspectos básicos: Entonación, lectura, rítmica, métrica, dictado y teoría.

Contenidos:

Se dividirá en cuatro aspectos a cubrir por año:

- Análisis auditivo: Desarrollo del oído musical. Identificación de intervalos, melodías, acordes y sus combinaciones.
- Entonación y lectura: Cantar afinadamente y reproducir solfeando¹⁸ ejercicios graduales de acuerdo a una tesitura general.

---

¹⁸ Por "cantar afinadamente", queremos decir, que el alumno desarrolle su memoria auditiva y sea consciente de las alturas de sonido y sus relaciones para poderlas reproducir con exactitud temperada.

Por "reproducir solfeando" queremos decir, que el alumno cante diciendo el nombre de las notas.

Es importante señalar que el manejo y el cuidado de la entonación es parte fundamental de la metodología que se usará en esta sección.

- Teoría: Es el conjunto de leyes o principios que sirven para explicar y relacionar determinados fenómenos de la práctica musical.
- Dictado: Es la integración de todos los elementos de ritmo y altura sonora que se hayan practicado en clases recientes expresadas en la escritura simbólica musical.

ANÁLISIS AUDITIVO

1. Melodías en modo mayor y en modo menor en sus tres formas.
2. Audición e identificación de los intervalos contemplados en el punto 2 de teoría del 3er. año, dentro de una tonalidad dada y a partir de una nota dada.
3. Audición e identificación de la sonoridad de los acordes con séptima y sus resoluciones (las 7 cualidades de acordes de 7^a).
4. Audición e identificación de la sonoridad de los acordes disminuidos y sus resoluciones.
5. Audición e identificación de la sonoridad de los acordes aumentados y sus resoluciones.

ENTONACIÓN Y LECTURA

1. Entonación de escalas y melodías estudiadas en la sección teórica del tercer año.
2. Entonar de manera arpegiada los acordes de séptima con sus inversiones.
3. Entonar tríadas mayores y menores, disminuidas y aumentadas, con sus inversiones (entonación melódica y armónica, en ensamble).
4. Lectura a primera vista y memorización de ejemplos musicales con anacrusa.
5. Trabajo sobre los matices estudiados en cursos anteriores.

6. Composición y entonación de una segunda voz a una melodía dada.
7. Lectura y entonación de ejercicios hasta con tres líneas adicionales. Lectura y entonación de ejercicios con clave de Do en 1^a, 2^a, 3^a. Y 4^a.
8. Transportar melodías por claves.

TEORÍA

1. Sistemas de organización de alturas de sonido: Escalas modales (Jonio, dorio, frigio, lidio, mixolidio, eolio y locrio). Otras escalas: pentáfonas, hexáfonas, simétricas, escalas de blues. Escala mayor y escala menor (natural, armónica y melódica).
2. Intervalos: Repaso de los intervalos estudiados en los dos años anteriores. Además intervalos: aumentados, disminuidos y sus inversiones. Compuestos hasta la doble octava (15ava.).
3. Elementos de armonía: Acordes disminuidos y sus resoluciones. Acordes aumentados y sus resoluciones. Concepto de los acordes suspendidos. Acordes de 6/4 de paso y cadencial. Acorde de V7, sus inversiones y resoluciones.
4. Ritmo: Acentuación desplazada en compás regular (hemiola). Compases irregulares (amalgama): Por ej. 5/4, 5/8, 7/4, 7/8, etc.
5. Sistema métrico de duraciones: Figuras métricas irregulares, dosillo de octavos, cuartillo de dieciseisavos, quintillos, tresillos de cuarto.
6. Indicaciones de 8^a., 8^a. Bassa y loco.

DICTADO

1. Ver todos los puntos sobre dictado en solfeo I y II.
2. Extensión del dictado hasta 8 compases.
3. En melodía-movimiento por grados de tríadas y sus inversiones, V7 y sus inversiones.

4. Afirmación de formulas rítmicas vistas en la clase.
5. Anotación de melodías solfeadas, aprendidas de memoria.

Criterios de Evaluación:

Al finalizar el curso, el alumno presentará un examen en donde se evaluarán los cuatro aspectos de la materia, tomando en cuenta los siguientes parámetros:

- Análisis auditivo: Reconocimiento de los diversos elementos que integran los ejemplos musicales.
- Entonación y lectura: Afinación, regularidad del pulso, precisión de las figuraciones rítmicas, etc.
- Teoría: Exactitud en las definiciones y conceptos, habilidad para la aplicación de la teoría en la práctica musical.
- Dictado: Exactitud rítmico-métrica, interválica melódica e interválica armónica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Barrera, Gustavo Martín. Entendamos la música. Materiales de extensión universitaria, serie cuadernos 3, UNAM, México.

D'Agostino. Teoría de la música. Ricordi.

Danhausser. Teoría de la música.

Hidemith, P. Adiestramiento elemental para músicos. Ricordi.

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de la música. Editorial Diana.

Torrijos, F. Curso integral de solfeo. Edición del autor.

Ulrich, Michels. Atlas de música. (2 tomos). Alianza editorial.

Autores varios. Lecturas de apoyo para la materia de solfeo. CONACULTA-INBA.

Recopilación. Octubre, 2000.

Diccionario Oxford.

Modus vetus.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

- El arte prehispánico.
  - Los primeros pobladores

- Las primeras civilizaciones
- Las grandes culturas mesoamericanas
- El arte Virreinal.
  - El origen de la Nueva España
  - Estilo renacentista en la Nueva España
  - El Arte Barroco
  - El Neoclásico.
- El arte en México durante el siglo XIX.
- El modernismo en México.
- Los grandes maestros de la plástica
- El siglo XX.
  - El Nacionalismo en las Artes
- El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.
- Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.

5.2.1.3 Teatro

ASIGNATURA: Taller de Educación de la Voz II

LÍNEA CURRICULAR: PRÁCTICA

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

OBJETIVOS GENERALES:

- Ejercitará sus recursos vocales mediante la práctica de las diferentes técnicas de respiración, impostación de la voz y de dicción.

Contenidos:

11. Relajación y calentamiento.

12. Ejercitación de resonadores.

13. Emisión expresiva del código oral.

14. Impostación y emisión.

15. Producción de timbres básicos.

16. Dicción:

- Sonidos auxiliares.
- Ataques.
- Sonidos mixtos.
- Administración de aire.

17. Producción de timbres básicos.

18. Lectura de textos:

- Prosa.
- Verso.

19. Preparación, clímax y distensión en:

- Frase.
- Párrafo.
- Composición.

20. Determinación del código oral en la creación de personajes:

- Respiración.
- Impostación.

- Dicción.
- Expresión.
- Tono.
- Volumen.
- Timbre.
- Entonación

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Caballero, Christian. Cómo educar la voz cantada y hablada. Edamex. México, 1989.

Contreras, Ariel y Ruíz Lugo, Marcela. La voz. Escenología. México, 1994.

Navarro Tomás, Tomás. Manual de entonación española. Madrid. 1976

Román Calvo, Norma. Teatro y Verso. Editorial Árbol. México, 1989.

ASIGNATURA: Taller de educación corporal II

LÍNEA CURRICULAR: Práctica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Desarrollará su capacidad expresiva, emotiva y lúdica ubicando al cuerpo como su herramienta de trabajo individual y/o grupal en el espacio, haciendo uso de forma creativa de sus códigos expresivos con fines de comunicación teatral.

- Logrará la coordinación y combinación de los elementos aprendidos dentro de un trabajo coreográfico grupal.

Contenidos:

19. Distinguir los matices sensitivos de cada movimiento.

20. Conocimiento y coordinación de mente-cuerpo.

- Psicomotricidad: movimiento fino y grueso.
- Movimientos básicos de locomoción.

21. Diferencias entre movimientos cotidianos y escénicos.

22. Uso del espacio escénico.

- Reconocimiento, exploración.

23. Uso del cuerpo como instrumento de trabajo.

- Kinesfera corporal en los siguientes planos:
- Sagital.
- Vertical.
- Lateral.

24. Habilidades físicas.

- Resistencia, fuerza, agilidad, equilibrio, flexibilidad.

25. Manejo de objetos reales e imaginarios.

26. Manejo de emociones.

- En la acción.
- En la expresividad.
- En el aspecto lúdico.

27. Ejercicios de creatividad y desarrollo.

- Coreográfico.

- Grupales de creatividad.
  - Creatividad guiada.
28. Desarrollo de la manipulación de distintos objetos, para lograr la percepción sensorial en el movimiento.
  29. Utilización de tiempos y espacios en el movimiento.
  30. Practica de elementos básicos de movimiento metodológico.
  31. Trabajo de rotación articulación coxo femoral.
  32. Creación de una coreografía con una base metodológica a partir de un tema con dinámica y emociones.
  33. Desarrollar la presteza corporal para la ejecución de distintas danzas
  34. Conocer las diversas expresiones de baile
  35. Crear coreografías a nivel individual y grupal con los elementos generales de la formación adquirida en los años cursados
  36. Permanentemente se apoyará con las materias de educación corporal al montaje del taller de puesta en escena

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Davis, Daniel. El cuerpo enseñado. Barcelona, 1998.

Haw Bedford, Jane. La importancia de un buen calentamiento. INBA. México, 1995.

Stoke, Patricia. Expresión corporal. Guía didáctica. Ricordi. Madrid. 1987

ASIGNATURA: Actuación III

LÍNEA CURRICULAR: Teórico-Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Integrará los conocimientos adquiridos del área teatral en una puesta en escena para ser representada ante un público.

Contenidos:

6. Integración grupal

7. Selección de la obra.

8. Trabajo de mesa:

- Análisis del texto

9. Construcción del personaje:

- Encarnación del personaje
- Voz del personaje
- Corporalidad del personaje
- Trabajo de práctica

10. Montaje:

- Ensayos
- Producción
- Promoción y difusión de la obra
- Puesta en escena
- Representación en un espacio teatral

NOTA: En este taller se dará el trabajo conjunto de diversos maestros de las distintas asignaturas que conforman la etapa de integración.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Alcaráz, José Antonio. Al sonoro rugir del telón. Anuario teatral del D.F. 1987, Editorial Posada, 1988.

Alcaráz, José Antonio. Allá en el teatro grande. Plaza y Valdés. México, 1988.

Carbonell, Dolores, Luis Javier Mier Vega, 3 crónicas del teatro en México, INBA. Ed. Katún, México, 1988.

Cole, Taby. Actuación. Diana. México, 1980.

Granados, Pedro. Carpas de México. Leyendas, anécdotas e historia del Teatro Popular. Ed. Universo, México, 1984.

Haguen, Uta. El arte de actuar. Editorial Árbol. México. 1989.

Hetlmon, Robert. El método del actor's studio. Fundamentos. Madrid. 1984.

Jiménez y Cevallos. Teoría y praxis del teatro. Escenología. México 1986.

Jiménez, Sergio. El evangelio de Stanislavsky. Escenología. México. 1985.

Knevell, María. Poética de la pedagogía teatral. Siglo XX. México. 1985.

Magaña-Esquivel, Antonio. El teatro, contrapunto. Fondo de Cultura Económica, México, 1970.

Magaña-Esquivel, Antonio. Medio siglo de teatro mexicano (1900 / 1961). INBA, México, 1964.

Mendoza-López, Margarita. Primero renovadores del teatro en México, 1928-1941. IMSS, México, 1985.

Montoya, María Teresa. El teatro en mi vida. Ediciones Botas, México, 1956.

R. Serrano. Una tesis sobre Stanislavsky. Escenología. México. 1986.

Reyes de la Maza, Luis. Cien años de teatro en México (1810-1910). SEP/Setentas, México, 1972.

Seligson, Esther. El teatro, festín efímero (Reflexiones y testimonios). Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1989.

Stanislavsky, Constantin. Manual del actor. Diana.México. 1980

Stanislavsky, Constantin. Un actor se prepara. Diana.México 1980

Stanislavsky, Constantin. El arte escénico. Siglo XXI. México. 1978.

ASIGNATURA: Taller de producción II

LÍNEA CURRICULAR: Teórico- Práctica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

METODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical, corporal-kinestésica.

Objetivos generales:

- Aplicará los conocimientos del taller de producción en la realización de los elementos de utilería y escenográficos en función de la puesta en escena poniendo énfasis en la creación de su personaje.

Contenidos:

7. Elementos escenográficos:

- Iluminación
- Sonido
- Diseño y realización de la escenografía

- Elementos específicos de peluquería, maquillaje y vestuario.
8. Elementos de utilería
  9. Elementos de atrezzo
  10. Diseño y realización de la escenografía
  11. Elementos específicos de peluquería, maquillaje y vestuario
  12. Promoción y difusión de un proyecto teatral.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Bronnikov, A. Luminotecnia teatral. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1984.

Dirección, producción y maquillaje teatrales. IMSS, México, 1986.

Livschitz, P. A. Temkin, Maquillaje teatral, pelucas. Domingo Cortizo Editor, Argentina, 1979.

Los recursos técnicos del teatro. Ed. Oriente, Cuba, 1987.

Puiggarí, José. Monografía del traje. Innovación. México, 1979.

Stahl, Leroy, Producción teatral. Ed. Pax México, México, 1985.

ASIGNATURA: Análisis de textos dramáticos

LÍNEA CURRICULAR: Teórica.

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal e individual.

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

Objetivos generales:

- Conocerá los elementos indispensables que le permitan analizar textos e identificar su género.

Contenidos:

5. Géneros dramáticos.
6. Los siete géneros (teoría y práctica):
  - Tragedia.
  - Comedia.
  - Farsa.
  - Tragicomedia.
  - Melodrama.
  - Pieza.
  - Obra didáctica.
7. Tonos.
8. Corrientes y estilos. Información general:
  - Naturalismo.
  - Realismo.
  - Simbolismo.
  - Surrealismo.
  - Expresionismo.
  - Existencialismo.
  - Absurdo.
  - Épica.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

Alatorre, Claudia Cecilia. Análisis del drama. Escenología. México 1989

- Andueza, María. Análisis de obras de teatro 1. La tragedia griega. Ed. Kapelmex, México, 1997.
- Bentley, E. La vida del drama. Ed. Piados, México, 1995.
- Beristaín, Helena. Análisis estructural del relato literario. Limusa-UNAM, 1974.
- Cevallos, Edgar. Principios de la construcción dramática. Colección Escenología. México 1990.
- Essli, Martín. La estructura del drama. INBA-Cultura-SEP, 1983.
- Fulmar, José Luis. Teatro ilustrativo. IMSS.
- Hyman, Ronald. Como leer un texto dramático. UAM-Colección Molinos de Viento. México 1990.
- Kowsan, Tadeus. El signo en el teatro. INBA-Cultura SAD.
- Lajos, Egri. Cómo escribir un drama. CUEC-UNAM-México.
- Lawson, Jhon. Teoría y técnica de la dramaturgia. CUEC-UNAM. Manual No. 10.
- Lozano, Lucero. Análisis y comentarios de textos literarios II. Porrúa.
- Mayrah, Daniel. El discurso teatral de Rodolfo Usigli. Del signo al discurso. INBA-CITRU, México, 1993.
- Ribera, Virgilio A. La composición dramática. México, UAM Colección Escenología. México.1989.
- Román Calvo, Norma. Una propuesta para la formación de actores. Colección Escenología.
- Toro, Alfonso de. Texto-Mensaje-Recipiente. Análisis semiótico-estructural de textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos de la literatura española, hispanoamericana y francesa de los siglos XVI, XVII y XX. Ed. Galerna, Argentina, 1990.

Villacañas Berlanga, José L. Tragedia y teodicea de la historia. El destino de los ideales de Lessing y Schiller, La balsa de la Medusa. Visor, España, 1993.

Write. Para comprender el teatro actual. F.C.E. Breviarios. México. 1982.

ASIGNATURA: HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES III.

LÍNEA CURRICULAR: Teórica

MODELO EDUCATIVO: Emergente

MÉTODOS: Interdependencia positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual y monitoreo del profesor, desarrollo de habilidades sociales, responsabilidad grupal, autoevaluación grupal

INTELIGENCIAS A DESARROLLAR: Lógica- Matemática, lingüístico-verbal, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista, musical.

OBJETIVOS GENERALES:

- Conocerá las tendencias prehispánicas, virreinales, modernas y contemporáneas de las artes en México (Plástica, arquitectónica, dancística, musical, teatral y literaria).
- Aprenderá a explotar las propuestas de los artistas en el trabajo propio.
- Reconocerá el ámbito cultural en que se vive y su procedencia.
- Vinculará algunas expresiones actuales con el pasado.
- Aprenderá a reconocer las tendencias por sus características perceptibles.
- Desarrollará la capacidad de disfrutar la obra actual con base a sus relaciones con el ámbito ideológico, creativo y expresivo.

CONTENIDOS:

Historia del Arte en México.

- El arte prehispánico.

- Los primeros pobladores
- Las primeras civilizaciones
- Las grandes culturas mesoamericanas
- El arte Virreinal.
  - El origen de la Nueva España
  - Estilo renacentista en la Nueva España
  - El Arte Barroco
  - El Neoclásico.
- El arte en México durante el siglo XIX.
- El modernismo en México.
- Los grandes maestros de la plástica
- El siglo XX.
  - El Nacionalismo en las Artes
- El arte contemporáneo. Trabajo sobre distintas obras (arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de artes aplicadas) de diversos artistas y tendencias contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS:

- Calabrese, Omar. Cómo se lee una obra de arte. Ed. Cátedra. Madrid. 2001
- Ferrer, Jordi. Historia de la Literatura Universal. Editorial Optima, Barcelona.2002.
- Fleming, William. Arte, música e ideas. Interamericana, México.1981.
- Gombrich, Ernst H. Historia del Arte. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
- Lozano, José Manuel. Historia del Arte. C.E.C.S.A. México 1982.
- Marangoni, Matteo. Para saber ver cómo se mira una obra de arte. Editorial Optima. Barcelona. 2002.
- Prette, Maria Carla. Historia Ilustrada del Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Prette, Maria Carla. Leer el Arte. Susaeta. Madrid. 2002.

Schwanitz, Dietrich, La cultura. Todo lo que hay que saber. Taurus. Madrid. 2002.

Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de Historia del Arte. Editorial Optima, Barcelona.2002.

Historia del Arte. Colección Salvat Editores de México.

Hunter, San. Hunter-Jhon Jacobos, Daniel. Modern art. Harry N. Abrams. Inc. Publisher New York.

Lagoutte, Daniel. Enseigner les arts plastiques. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. La Valise Musée. Textos y material didáctico. Hachette, Éducation, París 1991.

Lagoutte, Daniel. Les arts Plastiques: Continus, enjeux et finalites. Edicions Armand Colin. París, 1997.

Lazzotti, Lucia. Educación Visual en la Escuela. Mare Nostrum. Ediciones Didácticas S.A., Madrid. 1994.

Toussaint, Manuel. Historia del Arte en México. Fondo de Cultura Económica, México.