

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1°

CLAVE: 1128

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Teoría y Análisis Musical I

MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	48	2	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Estructura Musical		
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE		
Ninguna			Teoría y Análisis Musical II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico – práctica de cuatro semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura es de importancia fundamental en la formación musical del compositor. Este es el primero de cuatro cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta grados de dificultad mayores, conforme se avanza en los distintos semestres. Si bien las unidades didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la obra musical que se estudie. Los compositores deberán analizar movimientos completos de obras del repertorio para su instrumento.

OBJETIVO GENERAL

El alumno aplicará esquemas de análisis a nivel intermedio en términos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y texturales en las obras abordadas durante el semestre.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
8	4	Reconocer de manera auditiva y describir verbalmente y por escrito los parámetros que conforman estructuras tonales, modales y no tonales en las obras sugeridas para el semestre	I. Parámetros <ul style="list-style-type: none"> • Melodía • Duraciones y ritmo • Armonía • Timbre • Intensidad • Acentuación • Articulación
8	4	Explicar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos musicales que conforman las tendencias estilísticas musicales	II. Elementos Estilísticos <ul style="list-style-type: none"> • Interválica y usos melódicos • Repetición y ritmo en distintos niveles • Balance y equilibrio • Elementos de unidad • Elementos de variedad • Factores de tensión y de resolución • Implicaciones armónicas de la melodía
8	4	Analizar los parámetros que constituyen las obras musicales fundadas en textos, clasificando y jerarquizando sus elementos musicales en relación a los literarios según su importancia estructural y/o formal	III. Música y Texto <ul style="list-style-type: none"> • Ópera • Oratorio • Cantata • Madrigal • Lieder • Misa • Pasión
8	4	Profundizar en el análisis de las formas musicales que presentan las obras seleccionadas para el semestre	IV. Formas musicales <ul style="list-style-type: none"> • Forma sonata • Forma sonata expandida • Preludio • Forma binaria y ternaria • Formas libres
TOTAL HT: 32	TOTAL HP: 16		
TOTAL: 48			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	()	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes finales	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tarea fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Participación en clase	(x)

Seminarios ()	Asistencia a prácticas (x)
Lecturas obligatorias (x)	
Trabajos de investigación ()	Otras:
Prácticas de taller o laboratorio (x)	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de obras por escrito • Participación en clase • Reportes de análisis auditivo • Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos • Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre
Prácticas de campo ()	
Otras:	
<ul style="list-style-type: none"> • Contextualización histórica y estilística de las obras seleccionadas para el semestre. • Análisis de texto • Videos de óperas • Análisis comparativo de versiones de una obra determinada por diversos intérpretes • Tocar y/o escuchar en clase las obras y fragmentos analizados • Fomentar el análisis auditivo • Revisión de principios de análisis musical de Heinrich Schenker, Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch 	

REPERTORIO
Obras para el semestre
Berlioz, H. <i>Symphonie phantastique</i> : para orquesta
Debussy, C. A. <i>Sonata para flauta, viola y arpa</i>
Liszt, F. <i>Les Préludes</i> : para orquesta
Liszt, F. <i>Sonata para piano en si menor</i> : para piano
Schumann, R. <i>Fantasia Op. 17</i> : para piano
Strauss, R. <i>Tod und Verklärung</i> : para orquesta
Stravinski, I. <i>Symphony of Psalms</i> : para orquesta
Obras para el análisis de texto y música
Bach, J. S. <i>Pasión según San Mateo</i> : para orquesta y voces
Bellini, V. <i>Norma</i> : para orquesta y voces
Monteverdi, C. <i>L'Orfeo</i> : para orquesta y solistas
Monteverdi, C. <i>Madrigali guerrieri et amorosi</i> : para instrumentación variada y voces
Mozart, W. A. <i>Die Zauberflöte</i> : para orquesta y voces
Mozart, W. A. <i>Requiem</i> : para orquesta y voces
Palestrina, G. P. <i>Missa Papae Marcelli</i> : para voces
Puccini, G. <i>La Bohème</i> : para orquesta y voces
Strauss, R. <i>Vier letzte Lieder</i> : para orquesta y voz
Wagner, R. <i>Tristan und Isolde</i> : para orquesta y voces
Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la clase de instrumento de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Kunze, S. (1990) *Las Óperas de Mozart*. Madrid: Alianza Música.
- Noske, F. (1970) *French Song from Berlioz to Duparc*. New York: Dover Publishers Inc.
- Reti, R. (1978). *The Thematic Process in Music*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Rosen, C. (1986). *El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tuttle, M. (2000) *Musical Structures in Wagnerian Opera*. Lewinston, NY: The Edwin Mellen Press.
- Wilde, D. (1990) *The Development of Melody in the Tone Poems of Richard Strauss*. Lewinston, NY: The Edwin Mellen Press.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arnold, D. (Ed.) (1968) *The Monteverdi Companion*. New York: W. W. Norton & Company.
- Berry, W. (1987). *Structural Functions in Music*. New York: Dover Publications, Inc.
- Dunsby, J. / Whittall, A. (1988). *Music Analysis in Theory and Practice*. Londres: Faber Music Ltd.
- Lester, J. (1986). *The Rhythms of Tonal Music* Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Rosen, C. (1998). *Formas de Sonata*. Cooper City, FL: Span Press Universitaria.
- Schoenberg, A. (1989). *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid: Real Musical.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN: (INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

- Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa
- Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM
- Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares
- Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Composición, Musicología o Instrumentista con especialidad en Teoría Musical o Musicología.