

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 4°			CLAVE: 1434		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Análisis Musical IV					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	48	3	0	6
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Estructura Musical		
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE		
Teoría y Análisis Musical III			Ninguna		

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 de los compositores. Este es el cuarto 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 diferentes 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.

OBJETIVO GENERAL
El alumno analizará obras musicales de los s. XX y XXI en términos melódicos, rítmicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos para lograr su comprensión.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
6	0	Reconocer de manera auditiva y escrita, las técnicas y estilos que conforman las obras sugeridas para el semestre	I. Técnicas y estilos <ul style="list-style-type: none"> • Aleatorismo • Politempi • Música electrónica • Música concreta • Microtonalidad • Evolución rítmica • Sonido y su espacio sonoro • Improvisación
8	0	Estudiar las formas notacionales propias de la música del siglo XX y XXI	II. Notación <ul style="list-style-type: none"> • Grafismo • Notación proporcional • Notación de música electrónica • Notación de música aleatoria • Notación de técnicas extendidas
8	0	Analizar los diversos procesos y técnicas de tratamiento rítmico en las obras del repertorio del semestre	III. Ritmo: Técnicas y estilos <ul style="list-style-type: none"> • Politempi • Modulación métrica • Isorritmia • Compases compuestos • Estratos rítmicos • Polirritmia
8	0	Analizar las modalidades tímbricas desarrolladas por los compositores del siglo XX y XXI, incluyendo el análisis espectral	IV. Timbre <ul style="list-style-type: none"> • Música y ruido: principales conceptos filosóficos • Técnicas extendidas • Música electrónica • Espectralismo • Nuevos instrumentos
10	0	Analizar las formas desarrolladas por los compositores del siglo XX y XXI	V. La evolución de la forma musical <ul style="list-style-type: none"> • Formas abiertas • Formas aleatorias • Indeterminismo • Evoluciones de las formas tradicionales • El desarrollo de 'lenguajes' y su impacto en el diseño de nuevas formas
8	0	Analizar las obras del repertorio particular de cada alumno	VI. Obras del repertorio de los alumnos inscritos en el semestre
TOTAL HT: 48	TOTAL HP: 0		
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)	• Entrega de análisis de obras por escrito
Prácticas de campo ()	• Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre
• Otras: Análisis comparativo de versiones de una obra determinada por diversos intérpretes	• Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos
• Contextualización histórica y estilística de las obras seleccionadas para el semestre	• Participación en clase
• Fomentar el análisis auditivo	• Reportes de análisis auditivo
• Revisión de principios de análisis musical de Heinrich Schenker, Lawrence Ferrara, Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch	
• Tocar y/o escuchar en clase las obras y fragmentos analizados	

REPERTORIO
Álvarez, J. <i>Papalotl</i> : para piano y electrónica
Bartok, B. <i>Cuartetos de cuerdas</i> : para cuarteto de cuerdas
Berio, L. <i>Sinfonia</i> : para orquesta
Boulez, P. <i>Le Marteau sans Maître</i> : para alto y seis instrumentistas
Carrillo, J. <i>Preludio a Colón</i> : para soprano, flauta, guitarra, violín, octavina y arpa
Crumb, G. <i>Vox Balaenae</i> : para flauta eléctrica, cello eléctrico y piano amplificado
Estrada, J. <i>Eolo Ollin</i> : para percusión
Estrada, J. <i>Ishini Ioni</i> : para cuarteto de cuerdas
Ferneyhough, B. <i>Adaggissimo</i> : para cuarteto de cuerdas
Lavista, M. <i>Reflejos de la noche</i> : para cuarteto de cuerdas
Lavista, M. <i>Danza Isorrítmica</i> : para cuatro percusiones
Nancarrow, C. <i>Estudios para pianola</i> : para pianola
Revueltas, S. <i>Planos</i> : para orquesta
Scelsi, G. <i>Piezas para una sola nota</i> : para orquesta
Stockhausen, K. <i>Licht</i> : para ensamble variable
Stravinsky, I. <i>La Consagración de la Primavera</i> : para orquesta
Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la

clase de instrumento de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Ferrara, L. (1991). *Philosophy and the Analysis of Music*. New York: Greenwood Press.
Forte, A. (1973). *The Structure of Atonal Music*. New Haven: Yale University Press.
Kostka, S. (1999). *Materials and Techniques of Twentieth Century Music*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Lester, J. (1989). *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*. New York: Norton.
Schaeffer, P. (1996). *Tratado de los Objetos Musicales*. Madrid: Alianza Música.
Schwartz E. Godfrey D. (1993). *Music since 1945*. New York: Schirmer Books.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Cogan, R. (1984). *New Images of Musical Sound*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Cowell, H. (1996) *New Musical Resources*. Cambridge: Cambridge University Press.
Dunsby, J./ Whittall, A. (1988). *Music Analysis in Theory and Practice*. Londres: Faber Music Ltd.
Forte, A. (2005). *The Harmonic Organization of the Rite of Spring*. New Haven: Yale University Press.

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.