

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
EDUCACIÓN MUSICAL

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 3°			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 de duración en la que se proporcionarán 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 Licenciado en Música. 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 acuerdo a cada semestre. Si bien las unidades didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos y contrapuntísticos de manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la obra musical que se estudie. Se incluye un repertorio básico, el cual contempla obras trabajadas en la clase de instrumento y repertorio propuesto por el profesor que imparte la asignatura.

OBJETIVO GENERAL
El alumno será capaz de identificar esquemas de análisis básicos en términos melódicos, armónicos, contrapuntísticos y formales en las obras abordadas durante el semestre o piezas de dificultad equivalente.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
4	2	Reconocer de manera auditiva y escrita los parámetros que conforman melodías tonales, modales y no tonales en las obras sugeridas para el semestre	I. Parámetros de la melodía <ul style="list-style-type: none"> • Rango melódico • Duraciones y ritmo • Timbre • Intensidad • Acentuación • Articulación • Texto
4	2	Explicar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos musicales que conforman melodías tonales, modales y no tonales en las obras sugeridas para el semestre	II. Procesos estructurales de la melodía <ul style="list-style-type: none"> • Interválica • Repetición en distintos niveles • Balance y equilibrio • Elementos de unidad • Elementos de variedad • Factores de tensión y de resolución • Implicaciones armónicas de la melodía
6	3	Aplicar las técnicas y estrategias de análisis melódico en el área de composición, instrumentista, etnomusicología, educación musical, según se trate	III. Técnicas y estrategias para el análisis melódico <ul style="list-style-type: none"> • Audición y memorización de melodías • Transcripción de melodías • Definición de la estructura melódica • Introducción y revisión crítica de principios básicos de propuestas de análisis melódico de diversos autores: Schenker, Lerdahl, Meyer, Toch, La Rue, de la Motte • Estructuración del material musical • Propuestas de interpretación derivados de la estructura melódica

6	3	Reconocer de manera auditiva y escrita procesos armónicos básicos en obras tonales y no tonales sugeridas para el semestre	IV. Procesos armónicos en obras tonales y no tonales Obras tonales <ul style="list-style-type: none"> • Procesos cadenciales • Progresiones • Inflexiones • Modulaciones Obras no tonales <ul style="list-style-type: none"> • Interválica de acordes • Consonancia y disonancia • Relación entre tensión y distensión • Densidad de acordes • Recurrencia
6	3	Jerarquizar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos armónicos de las obras sugeridas para el semestre, según su importancia estructural y/o formal	V. Elementos y procesos armónicos en obras tonales y no tonales Obras tonales <ul style="list-style-type: none"> • Cifrado armónico • Ritmo armónico • Cadencias armónicas • Regiones tonales • Plan estructural y armónico de la pieza • Plan formal Obras no tonales <ul style="list-style-type: none"> • Reiteraciones de acordes no tonales. • Ritmo armónico • Contrastes de sonoridades y texturas • Plan estructural y armónico de la pieza • Plan formal
6	3	Integrar las técnicas y estrategias de análisis armónico a las de análisis melódico en su especialidad	VI. Técnicas y estrategias para el análisis melódico y armónico <ul style="list-style-type: none"> • Cifrado de la partitura • Clasificación de sonidos no armónicos de la melodía • Reconocimiento y jerarquización de los distintos niveles estructurales del movimiento armónico • Estudio de la interacción de los movimientos melódicos y el movimiento armónico
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)	• 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, Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch	
• Tocar y/o escuchar en clase las obras y fragmentos analizados	

REPERTORIO
Obras para el análisis melódico
Repertorio modal
Bartók, B. <i>Microkosmos I</i> : para piano
<i>Graduale romanum, relié. Messe latine du rite restauré de Paul VI: Propre des Temps liturgiques, Communs, Propre des Saints, Messes pour des circonstances diverses, Kyriale et Propre bénédictin</i> : para voz
Repertorio tonal
Mozart, Schubert y Brahms. <i>Lieder</i> : para voz y piano
Repertorio no tonal
Edlund, L. <i>Modus Novus</i> , caps. 1 y 2: para voz
Hindemith, P. <i>Ludus Tonalis</i> : para piano
Varèse, E. <i>Densidad 21.5</i> : para flauta
Obras para el análisis armónico y melódico
Armonía tonal
Bach, J.S. <i>Pequeños Preludios</i> : para teclado
Chopin, F. <i>Preludios y Nocturnos</i> : para piano
Schubert, F. <i>Lieder</i> : para voz y piano

Schumann, R. *Album de la juventud*: para piano

Armonía no tonal

Schoenberg, A. *Piezas para piano Op. 19*: para piano

Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la clase de instrumento de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Cook, N. (1987). *A Guide to Musical Analysis*. Oxford: Oxford University Press.

Kraft, L. (1990). *GRADUS: An Integrated Approach to Harmony, Counterpoint, and Analysis*. New York: W.W. Norton & Company.

Kühn, C. (2003). *Tratado de la Forma Musical*. Barcelona: Idea Books.

Pla, L. (1982). *Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes*. Madrid: Real Musical.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Berry, W. (1987). *Structural Functions in Music*. New York: Dover Publications, Inc.

La Rue, J. (1989). *Análisis del Estilo Musical*. Barcelona: Editorial Labor.

Lerdahl, F., Jackendoff, R. (2003). *Teoría Generativa de la Música Tonal*. Madrid: Ediciones Akal.

Lester, J. (1986). *The Rhythms of Tonal Music*. Carbondale: Southern Illinois University.

Lester, J. (1989). *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*. New York: Norton.

Meyer, L. (1956). *Emotion and Hearing in Music*. Chicago: Chicago University Press.

Rosen, C. (1986). *El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Alianza.

Salzer, F. (1990). *Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música*. Barcelona: Labor.

Toch, T. (2001). *Elementos Constitutivos de la Música*. Barcelona: Idea Books.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)

Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati

Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM

Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa

Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

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