

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
EDUCACIÓN MUSICAL

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 5°		CLAVE: 1339			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Análisis Musical III					
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		
Teoría y Análisis Musical II			Teoría y Análisis Musical IV		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>Asignatura teórico – práctica de cuatro semestres de duración en la que se tratan técnicas y estrategias que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta materia es de importancia fundamental en la formación musical del Licenciado en Música. Este es el tercero 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. 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.</p>

OBJETIVO GENERAL
<p>El alumno explicará de manera precisa los principales aspectos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos del repertorio musical abordado durante el semestre.</p>

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
3	1	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
3	1	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
3	2	Aplicar las técnicas y estrategias de análisis melódico en su área de actividad musical	III. Técnicas y estrategias <ul style="list-style-type: none"> • Audición y memorización de melodías • Transcripción de melodías • Definición de la estructura melódica • Revisión de principios de análisis schenkeriano • Estructuración del material musical • Propuestas de interpretación derivados de la estructura melódica
3	2	Describir 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 <p>Obras tonales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos cadenciales • Progresiones • Inflexiones • Modulaciones <p>Obras no tonales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interválica de acordes • Consonancia y disonancia • Relación entre tensión y distensión • Densidad de acordes • Recurrencia

4	2	Explicar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos armónicos de las obras sugeridas para el semestre, clasificando y jerarquizando estos elementos 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
4	2	Aplicar las técnicas y estrategias de análisis armónico a las de análisis melódico en su área	VI. Técnicas y estrategias <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
4	2	Reconocer de manera auditiva y gráfica procesos imitativos en fugas de distintas épocas sugeridas para el semestre	VII. Procesos imitativos <ul style="list-style-type: none"> • Fugas • Otras imitaciones
4	2	Describir de manera auditiva y escrita las características tímbricas y texturales de las obras sugeridas para el semestre	VIII. Características tímbricas y texturales <ul style="list-style-type: none"> • Densidad • Complejidad • Instrumentación
4	2	Identificar los factores de cohesión y de variedad dentro de las formas musicales de una sección, binarias y ternarias	IX. Factores de cohesión y de variedad <ul style="list-style-type: none"> • Relaciones motivicas • Relaciones armónicas • Relaciones melódicas • Contraste de secciones, motivos, regiones tonales, etc. • Factores tímbricos • Factores dinámicos

			<ul style="list-style-type: none"> • Factores extramusicales • Otros
TOTAL	TOTAL		
HT: 32	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 • Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre • Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos • Participación en clase • Reportes de análisis auditivo
Prácticas de campo ()	
Otras:	
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis comparativo de versiones de una obra determinada por diversos intérpretes • Contextualización histórica y estilística de las obras seleccionadas para el semestre • Fomentar el 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
<p>Obras para el análisis melódico</p> <p>Repertorio modal</p> <p>Bartók, B. <i>Microkosmos, Vol. III</i>: para piano</p> <p><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 orquesta</p> <p>Repertorio tonal</p> <p>Bach, J. S. “<i>Preludio en mi mayor, BWV 854</i>” del <i>Clave Bien Temperado I</i>: para teclado</p> <p>Chopin, F. <i>Nocturnos Op 9, No. 1 y Op. 27, No. 2</i>: para piano</p> <p>Schumann, R. <i>Selecciones del Carnaval Op. 9</i>: para piano</p>

Repertorio no tonal

Bach, J. S. *Allemanda de la Suite Francesa No. 4*, en mi bemol mayor: para teclado
Berio, L. *Sequenza I*: para flauta
_____. *Sequenza IXa*: para clarinete
Messiaen, O. “Abîme des oiseaux” en *Quatuor pour la Fin du Temps*: para clarinete
Schoenberg, A. *Pieza para piano Op. 11, No. 1*: para piano
_____. *Primer movimiento del Cuarteto No. 4, Op. 37*: para cuarteto de cuerdas

Obras para el análisis armónico, melódico, formal y textural

Armonía tonal

Bach, J. S. *Preludio en si bemol menor, BWV 867 del Clave Bien temperado I*: para teclado
Brahms, J. *Baladas, Op. 10*: para piano
Chopin, F. *Nocturnos Op. 9, no. 3 y Op. 27 No. 2*: para piano
Duparc, H. *Chanson triste*: para voz y piano
Fauré, G. *Après un Rêve y Clair de lune*: para voz y piano
Brahms, J. *Lieder*: para voz y piano
Liszt, F. “Il Penseroso” en *Années de Pèlerinage: Deuxième Année*: para piano
Schubert, F. *Impromptus y Moments Musicaux*: para piano
Schumann, R. *Intermezzo del Faschingsschwank aus Wien, Op. 26*: para piano
_____. *Lieder*: para voz y piano

Armonía no tonal

Bartók, B. *Mikrokosmos IV*: para piano.
Berg, A. *Vier Stücke für Klarinette und Klavier Op. 5*: para clarinete y piano
Hindemith, P. *Ludus Tonalis*: para piano
Scelsi, G. *Quattro Pezzi per Orchestra*: para orquesta
Schoenberg, A. *Cinco piezas orquestales Op. 19*: para orquesta

Obras para el estudio de los procesos imitativos

Bach, J.S: *La Ofrenda Musical*: para flauta, violín, clavecín y bajo continuo
Bach, J.S. *El Arte de la Fuga*: para teclado
Bach, J.S. *Variaciones Goldberg*: para teclado
Hindemith, P. *Ludus Tonalis*: para piano
Webern, A. *Cánones, Op. 16*: para clarinete y clarinete bajo
Nancarrow, C. *Estudios*: para pianola

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. (1989). *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*. New York: Norton.
Lester, J. (1986). *The Rhythms of Tonal Music*. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Meyer, L. (1956). *Emotion and Hearing in Music*. Chicago: Chicago University Press.
Rosen, C. (1986). *El Estilo Clásico: Haydn, Mozart y Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial.
Salzer, F. (1990). *Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música*. Barcelona: Ed. 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.