

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
EDUCACIÓN MUSICAL

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 6°			CLAVE: 1445		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Análisis Musical IV					
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 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 musical del Licenciado en Música. Este es el último de cuatro semestres. 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.

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

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICA	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 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 básicos de análisis schenkeriano • Estructuración del material musical • Propuestas de interpretación derivados de la estructura melódica
6	3	Reconocer y describir de manera auditiva y escrita procesos armónicos básicos en obras tonales y no tonales sugeridas para el semestre	IV. Procesos armónicos Obras tonales <ul style="list-style-type: none"> • Procesos cadenciales • Progresiones • Inflexiones Obras no tonales <ul style="list-style-type: none"> • Interválica de acordes • Consonancia y disonancia • Relación entre tensión y distensión • Densidad de acordes

6	3	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 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
6	3	Integrar las técnicas y estrategias de análisis armónico a las de análisis melódico en su especialidad	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
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)		
Prácticas de campo	()	• Entrega de análisis de obras por escrito	
Otras:		• Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre	
• Análisis comparativo de versiones de una		• Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos	

<p>obra determinada por diversos intérpretes</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en clase • Reportes de análisis auditivo
--	---

REPERTORIO

Obras para el análisis melódico

Repertorio modal

Bartók, B. *Microkosmos, Vol. IV*: para piano

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: para orquesta

Repertorio tonal

Beethoven, L. v. *Sonata Op. 2, No. 1 en fa menor* (primer movimiento): para piano

Brahms, J. *Intermezzo Op. 119, No. 1*: para piano

Mozart, W. A. *Sonata K. 281 en si bemol mayor* (tercer movimiento): para piano

Repertorio no tonal

Bartók, B. *Concierto para orquesta*: para orquesta

Messiaen, O. *Catalogue d'Oiseaux* (fragmentos): para piano

Messiaen, O. *Le Merle noir*: para flauta y piano

Schoenberg, A. *Piezas Op. 23* (vals): para piano

Obras sugeridas para el análisis armónico y melódico

Armonía tonal

Brahms, J. *Intermezzo Op. 118, No. 2*: para piano

Chopin, F. *Balada en sol menor, Op. 23*: para piano

Debussy, C. A. *Beau Soir*: para voz y piano

Debussy, C. A. *Danseuses de Delphes*: para piano

Wagner, R. *Preludio de Tristán e Isolda*: para orquesta

Armonía no tonal

Bartók, B. "Klänge der Nacht" en *Im Freien*: para piano

Bartók, B. *Sonata for two Pianos and Percussion*: para dos pianos y percusiones

Stravinski, I. *Consagración de la Primavera*: para orquesta

Forma Sonata

Bach, C. P. E. *Sonatas*: para teclado

Bach, J. C. *Sinfonías*: para orquesta

Beethoven, L. v. *Sonatas*: para piano

Haydn, F. J. *Sinfonías*: para orquesta

Haydn, F. J. *Cuartetos*: para cuerdas

Mozart, W. A. *Sinfonía No. 40, K. 550*: para orquesta

Sammartini, G. B. *Sinfonías*: 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

- 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.
- Rosen, C. (1998). *Formas de Sonata*. Cooper City, FL: Span Press Universitaria.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

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