

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA - ARPA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 8°		CLAVE: 1842			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Análisis Musical VIII					
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 VII			Ninguna		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Asignatura teórico – práctica de ocho 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 todas las áreas de instrumentista. Este es el octavo de ocho 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 una obras musicales de los s. XX y XXI en términos melódicos, rítmicos, armónicos, contrapuntísticos, formales, 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
6	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
10	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 (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual ()	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 (x)	Asistencia a prácticas ()
Lecturas obligatorias (x)	Otras:
Trabajos de investigación (x)	• Entrega de análisis de obras por escrito
Prácticas de taller o laboratorio ()	• Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre
Prácticas de campo ()	• Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos
Otras:	• Participación en clase
• Análisis comparativo de versiones de una obra determinada por diversos intérpretes	• Reportes de análisis auditivo
• Contextualización histórica y estilística de las obras seleccionadas para el semestre	
• Fomentar el 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
<p>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</p>

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 Música, Instrumentista, Compositor o Musicólogo.