

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 6°			CLAVE: 1640		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Análisis Musical VI					
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 V			Teoría y Análisis Musical VII		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>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 sexto 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. Los instrumentistas, deberán analizar movimientos completos de obras del repertorio para su instrumento.</p>

OBJETIVO GENERAL
<p>El alumno propondrá esquemas de análisis a nivel intermedio para la comprensión y explicación de una obra musical en términos melódicos, armónicos, contrapuntísticos y formales.</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
8	4	Reconocer de manera auditiva y describir verbalmente y por escrito los parámetros que conforman estructuras tonales, modales y no tonales en las obras sugeridas para el semestre	I. Parámetros <ul style="list-style-type: none"> • Melodía • Duraciones y ritmo • Armonía • Timbre • Intensidad • Acentuación • Articulación • Texto • Combinatorias
8	4	Explicar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos que conforman las tendencias estilísticas musicales	II. Elementos y procesos musicales <ul style="list-style-type: none"> • Interválica y usos melódicos • Repetición y ritmo en distintos niveles • Balance y equilibrio • Elementos de unidad • Elementos de variedad • Factores de tensión y de resolución. • Implicaciones armónicas de la melodía • Sonidos estructurales y sonidos no estructurales • Plan formal
8	4	Aplicar estrategias de análisis que integren cada uno de los aspectos que constituye una obra musical en pasos o etapas con el fin de concentrarse en cada una de ellas y después relacionarlas entre sí	III. Técnicas y estrategias <ul style="list-style-type: none"> • Contexto histórico • Análisis auditivo • Sintaxis y/o estructura • Análisis de la música en el tiempo: representación gráfica y principios de la Fenomenología. • Representación musical y textual • Alternativas de interpretación: Construcción de una guía interpretativa y/o
8	4	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	IV. 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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
TOTAL	TOTAL		
HT: 32	HP: 16		
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)	• 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
Obras para el análisis Berg, A. <i>Sonata Op. 1</i> : para piano

Berg, A. *Concierto para violín y orquesta*: para violín y orquesta
 Boulez, P. *Le Marteau sans Maître*: para alto y seis instrumentistas
 Debussy, C. A. *Nocturnes*: para orquesta
 Debussy, C. A. *Prélude à l'après-midi d'un Faune*
 Ives, C. *Concord Sonata*: para piano
 Mahler, G. *Das Lied von der Erde*: para orquesta y voces solistas.
 Messiaen, O. *Quatuor pour la fin du Temps*: para violín, clarinete, cello y piano
 Schoenberg, A. *Pierrot lunaire*: para conjunto de cámara
 Stravinski, I. *La Consagración de la Primavera*: para orquesta
 Webern, A. *Seis piezas orquestales Op. 6*: 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

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 & Company.
 Reti, R. (1978). *The Thematic Process in Music*. Westport, CT: Greenwood Press.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Berry, W. (1987). *Structural Functions in Music*. New York: Dover Publications, Inc.
 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.
 Lester, J. (1986). *The Rhythms of Tonal Music* Carbondale: Southern Illinois 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.