

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDEÚTICO EN MÚSICA
COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 5°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Técnicas Contrapuntísticas I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	48	2	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN					

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Asignatura teórico – práctica en la que se tratan técnicas contrapuntísticas que permiten la elaboración de propuestas musicales creativas. Por ello, esta materia es de importancia fundamental en la formación de compositores. Este es el primero de dos cursos. Una de las características más relevantes del primer semestre es la revisión y análisis de las técnicas de composición de ejemplos seleccionados de la literatura musical occidental, desde los inicios de la polifonía hasta el siglo XIX, con el fin de tener un amplio panorama de técnicas y estilos musicales. A partir de este marco de referencia se pretende estimular la elaboración de nuevas propuestas creativas. En este primer curso se enfatiza la revisión de los principales estilos contrapuntísticos de la música occidental.

OBJETIVO GENERAL
El alumno será capaz de analizar las técnicas contrapuntísticas de composiciones de diversos estilos, seleccionadas de la literatura de música occidental, que se desarrollaron desde el siglo IX hasta el siglo XX.

N° DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el / la alumno(a):	UNIDAD DIDÁCTICA
	Definirá los conceptos musicales relativos al empleo de sonidos y líneas melódicas simultáneas.	I. Conceptos Musicales <ul style="list-style-type: none"> • Polifonía • Heterofonía • Homofonía • Armonía • Contrapunto • Serie de los armónicos naturales • Relatividad de los conceptos de consonancia y disonancia • Sistemas modales • Sistemas tonales
	Analizará las técnicas de elaboración sobre el canto llano y consonancias perfectas en música de los siglos IX al XII, así como los diversos tipos de <i>organum</i> , diafonía y discanto.	II. Elementos técnicos en música del S. IX al XII <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración melódica del canto llano • Elaboración melódica de las voces en contrapunto • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relación del texto literario con el texto musical • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	Análizará las técnicas propias del <i>Ars Antiqua</i> , a partir de la caracterización del <i>organum</i> , <i>conductus</i> , del <i>motete</i> y la cláusula	III. Elementos técnicos del <i>Ars Antiqua</i> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración melódica del canto llano en el <i>organum</i> y motete • Elaboración del <i>conductus</i> • Elaboración melódica de las voces en contrapunto • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y

		<p>el texto musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las técnicas de la polifonía religiosa y profana del siglo XIII.</p>	<p>IV. Elementos técnicos de la polifonía religiosa y profana del S.XIII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración melódica del tenor en los motetes • Elaboración rítmico – melódica de las voces en contrapunto • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las principales técnicas contrapuntísticas del Ars Nova en Francia y en Italia, así como las principales técnicas contrapuntísticas de la polifonía litúrgica del siglo XIV.</p>	<p>V. Elementos técnicos de la polifonía en el Ars Nova y polifonía litúrgica del S. XIV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración rítmico - melódica de la voz principal • Elaboración rítmico – melódica de las voces en contrapunto • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las técnicas contrapuntísticas de finales del siglo XIV, así como las</p>	<p>VI. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de finales del S.XIV</p>

	<p>técnicas del discanto inglés y la polifonía de inicios del siglo XV</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración rítmico - melódica de la voz principal • Elaboración rítmico – melódica de las voces en contrapunto • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las principales técnicas contrapuntísticas de la música renacentista del siglo XV, en obras de Dufay, Ockeghem, Josquin, Isaac, Paumann, así como las técnicas de la música instrumental y las versiones instrumentales de música vocal.</p>	<p>VII. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de la música renacentista del S.XV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración rítmico - melódica de la voz principal: variedades • Elaboración rítmico – melódica de las voces en contrapunto: imitación, canon. • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizar las principales técnicas contrapuntísticas de la música renacentista del siglo XVI, en obras de Lassus, Palestrina, Victoria, Janequin, Byrd, Cabezón, así como las técnicas de la música instrumental y las versiones instrumentales de música vocal</p>	<p>VIII. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de la música renacentista del S.XVI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración rítmico - melódica de la voz principal. • Elaboración rítmico – melódica de las voces en contrapunto: imitación, canon. • Interválica simultánea: ubicación de

		<p>consonancias y disonancias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las principales técnicas de la música vocal e instrumental del siglo XVII en obras de Monteverdi, Andrea y Giovanni Gabrieli, Frescobaldi, Carissimi, Froberger, Schutz, Purcell</p>	<p>IX. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de la música vocal e instrumental del S XVII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración rítmico - melódicas de las voces contrapuntísticas • Obras basadas en entradas imitativas de las voces • El bajo continuo • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las principales técnicas del contrapunto tonal en la música vocal e instrumental del barroco tardío, 1700 – 1750, en obras de Corelli, Vivaldi, Juan Sebastián Bach, Haendel, Telemann</p>	<p>X. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de la música vocal e instrumental del barroco tardío</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboraciones rítmico – melódicas de las voces contrapuntísticas • Obras basadas en entradas imitativas • Canon • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • El plan armónico tonal como regulador de la elaboración contrapuntística • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las

		<p>diversas partes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las principales técnicas contrapuntísticas de la música vocal e instrumental del estilo clásico, 1750 – 1800, en obras de Haydn, Mozart y Beethoven</p>	<p>XI. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de la música vocal e instrumental del estilo clásico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboraciones rítmico - melódicas de las voces contrapuntísticas • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan tonal y plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
	<p>Analizará las principales técnicas contrapuntísticas de la música vocal e instrumental del estilo romántico, 1800 – 1900, en obras de Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner, Franck</p>	<p>XII. Elementos de las técnicas contrapuntísticas de la música vocal e instrumental del estilo romántico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración rítmico - melódica de las voces contrapuntísticas • Interválica simultánea: ubicación de consonancias y disonancias • Elaboración de puntos cadenciales • Relaciones rítmicas entre las diversas partes • Relaciones entre el texto literario y el texto musical • Plan tonal y plan formal • Consideraciones estilísticas • Composición de obras con aplicación de las técnicas revisadas en clase
TOTAL: 32		

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Exposición oral ()	Exámenes parciales
Exposición audiovisual ()	(auditivo, teórico y práctico) (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exámenes finales
Seminarios ()	(auditivo, teórico y práctico) (x)
Lecturas obligatorias ()	Trabajos y tarea fuera del aula (x)
Trabajos de investigación ()	Participación en clase (x)
Prácticas de taller o laboratorio ()	Asistencia a prácticas ()
Prácticas de campo ()	Otras:
Otras:	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega de análisis de obras por escrito • Participación en clase • Reportes de análisis auditivo • Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos • Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre
<ul style="list-style-type: none"> • Contextualización histórica y estilística de las obras seleccionadas para el semestre. • Análisis de texto • Videos de óperas • Análisis comparativo de versiones de una obra determinada por diversos intérpretes • Tocar y/o escuchar en clase las obras y fragmentos analizados • Fomentar el análisis auditivo • Revisión de principios de análisis musical de Heinrich Schenker, Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch 	

REPERTORIO PARA EXAMEN

REPERTORIO
<p>Obras sugeridas para el semestre: Obras sugeridas para el análisis y descripción de técnicas contrapuntísticas.</p> <p>Siglos IX - XII Atrubuido a Hucbaldo: Organa, en Musica enchiriadis dArezzo, Guido: Organa, en Micrologus John: Organa, en de Musica Anónimo: Organa, en Ad organum Faciendum Troparios de Winchester: Organa Polifonía de San Marcial de Limoges</p>

Polifonía de Santiago de Compostela
Polifonía del Ars Antiqua
Leonin: Organa, del Magnus liber organi
Perotin: Organa
Escuela de Notre Dame: Conductus; Motetes; cláusulas
Polifonía religiosa y profana del siglo XIII:
Anónimo: Motete conductus
Anónimo: Motetes politextuales
Anónimo: Canon Sumer is icumen in
De la Croix, Pierre: motetes politextuales
De la Hale, Adam: Rondeau polifónico profano

Ars Nova en Francia:

Motetes del Roman de Fauvel
Atribuído a Philippe de Vitri: motete isorítmico Garrit Gallus – in nova Pert
Motetes y Chace del Codex Ivrea
Caça del Llibre Vermell
De Machaut, Guillaume: Lais polifónicos, Chace. [Música impresa]
De Machaut, Guillaume: Motetes isorrítmicos. [Música impresa]
De Machaut, Guillaume: Messe de Nostre Dame. [Música impresa]
De Machaut, Guillaume: Hoquetus David. [Música impresa]
De Machaut, Guillaume: Rondeau Ma fin est mon commencement.

Ars Nova en Italia:

Da Firenze, Giovanni: cacce Per larghi prati, Nel bosco senza foglie.
Da Firenze, Gherardello: caccia Tosto che l'alba.
Landini, Francesco: ballate y madrigales. Versiones elaboradas para instrumentos.

Polifonía litúrgica del siglo XIV:

Anónimo: Misa de Tournai [Música impresa]
Anónimo: Misa de Tolouse [Música impresa]
Anónimo: Misa de la Sorbona [Música impresa]
Anónimo: Misa de Barcelona [Música impresa]

Polifonía de finales del siglo XIV:

Cordier, Baude: Tout par compas. Canon circular
Senleches, Jacob: La harpe de melodie.
Ciconia, Johannes: canon
Técnicas del discanto inglés:
Manuscrito del Old Hall. Powell y Dunstable.
Técnicas de inicios del siglo XV:
Dufay, Guillame: Himnos en estilo de fabordón. [Música impresa]

Técnicas del siglo XV:

Dufay, Guillaume: motetes; rondeau. Misa sobre l'homme armé [Música impresa]
Ockeghem, Johannes: Réquiem; Missa Prolationem [Música impresa]

Des Prez, Josquin: 2 misas sobre L homme armé; chanson l homme armé; motetes; rondeau.
[Música impresa]

Isaac, Heinrich: canción Innsbruck, ich muss dich lassen, en versión vocal e instrumental.

Paumann, Conrad: Fundamentum organisandi [Música impresa]

Técnicas del siglo XVI:

Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Missa ad Fugam; misa del Papa Marcelo. [Música impresa]

Lassus, Orlando di: Motetes; misas; cantiones duarum vocum. [Música impresa]

Victoria, Tomás Luis de: Himnos; misas. [Música impresa]

Janequin, Clément: Chanson El canto de las aves.

Venosa, Carlo Gesualdo da: Madrigales. [Música impresa]

Cabezón, Antonio de: Diferencias del canto del caballero.

Byrd, William: Pavanas y Gallardas. [Música impresa]

Gabrieli, Andrea: Ricercare nel duodecimo tono

Técnicas del siglo XVII:

Monteverdi, Claudio: El lamento de Ariana; ópera Orfeo; madrigales. [Música impresa]

Gabrieli, Giovanni: Symphonia sacra In Ecclesiis, para doble coro

Frescobaldi, Girolamo: Fiori Musicali. Canzona. [Música impresa]

Schutz, Heinrich: Kleinen geistlichen konzerte. [Música impresa]

Purcell, Henry: grounds. [Música impresa]

Froberger: Música para teclado. [Música impresa]

Buxtehude, Dietrich: Obras para órgano. Preludios de coral. [Música impresa]

Técnicas del barroco tardío, 1700 - 1750:

Corelli, Arcangelo: sonatas; trio sonatas; concerti grossi. [Música impresa]

Vivaldi, Antonio: Conciertos para instrumentos; Gloria. [Música impresa]

Bach, Juan Sebastián: Invenciones; Sinfonías a tres voces; La ofrenda Musical; El Arte de la Fuga; El clavecín bien temperado; La misa en si menor; el pequeño libro de órgano. [Música impresa]

Haendel: Suites para teclado; Concerti grossi. [Música impresa]

Telemann: Sonatas instrumentales. [Música impresa]

Técnicas del estilo clásico, 1750 – 1800:

Haydn, Franz Joseph: Cuartetos de Cuerda; sinfonías; oratorios. [Música impresa]

Mozart, Wolfgang Amadeus: Cuartetos de cuerda; sinfonías; Réquiem. [Música impresa]

Beethoven, Ludwig van: Cuartetos de cuerdas; sinfonías; sonatas para piano. [Música impresa]

Técnicas del estilo romántico, 1800 – 1900:

Mendelssohn, Felix: Obras corales, oratorios y cantatas; música de cámara; fugas para piano.
[Música impresa]

Schumann, Robert: Música para piano; Sinfonías. [Música impresa]

Brahms, Johannes: obras para piano; intermezzi, preludios de coral; obras corales, obras para órgano; sinfonías. [Música impresa]

Franck, César: Preludio, coral y fuga para piano; Sinfonía en re menor; variaciones sinfónicas; sonata para violín y piano. [Música impresa]

Wagner, Richard: preludio de Tristán e Isolda; preludio de El oro del Rhin. [Música impresa]

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- De la Motte, D. (1991). *Contrapunto*. Barcelona: Labor.
- Forner, J., Wilbrandt, J. (2003). *Contrapunto Creativo*. Barcelona: Idea Books.
- Hoppin, R. (1991). *La Música Medieval*. Madrid: Akal.
- Jepessen, K. (1992). *Counterpoint. The polyphonic vocal style of the sixteenth century*. New York: Dover.
- Jepessen, K. (2005). *The style of Palestrina and the dissonance*. New York: Dover.
- Owen, H. (1992). *Modal and Tonal Counterpoint from Josquin to Stravinsky*. NY: Shirmer Books.
- Reese, G. (1989). *La música en la Edad Media*. Madrid: Alianza Editorial.
- Reese, G. (1995). *La música en el Renacimiento*. Madrid: Alianza Editorial.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Allorto, R. (1983). *Antologia Storica della Musica*. Milano: Ricordi.
- Apel, W., Davison, A. (1949) *Historical Anthology of Music*. Massachusetts: Cambridge.
- Forte, A., Gilbert, S.E. (2003) *Análisis Musical. Introducción al análisis shenkeriano*. Barcelona: Idea Books.
- Kennan, K. W. (1972) *Counterpoint based on Eighteenth – Century Practice*. New Jersey: Prentice - Hall.
- Kraft, L. (1987) *Gradus. Second Edition*. New York: Norton.
- Kühn, C. (2003) *Historia de la Composición Musical en ejemplos comentados*. Barcelona: Idea Books.
- Mann, A. (1994) *The great composer as teacher and student. Theory and practice of composition*. NY: Dover.
- Piston, W. (2001). *Contrapunto*. Barcelona: Idea Books.
- Toch, E. (2001). *Elementos Constitutivos de la Música*. Barcelona: Idea Books.

**OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:
(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, SOFTWARE Y OTROS)**

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Licenciado o Maestro en Música con especialidad en Composición.