

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDÉUTICO EN
ETNOMUSICOLOGÍA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 3°		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Guitarra – Etnomusicología III					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	16	0	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN					

OBJETIVO GENERAL

El alumno desarrollará las competencias teóricas y prácticas necesarias para un aprendizaje efectivo y una práctica instrumental básica de la guitarra, con base en la adquisición de elementos técnicos, estilísticos y teóricos acorde con el repertorio del semestre.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se proporcionan, a lo largo de seis semestres, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para la interpretación instrumental, con una técnica fluida que permita una ejecución históricamente informada del repertorio de la guitarra tanto en el ámbito académico como el popular y/o el tradicional.

Esta asignatura se centra en tres criterios básicos teóricos:

1. El conocimiento armónico de la guitarra que posibilite la comprensión del lenguaje musical y una serie de habilidades como el análisis, la armonización y la lectura de cifrado.
2. El desarrollo de una técnica instrumental de nivel medio dentro del ámbito de la guitarra clásica.
3. La selección de un repertorio diverso e incluyente no sólo de música académica sino también de música popular y/o tradicional.

El repertorio varía semestre con semestre, incrementando su grado de dificultad y las habilidades técnicas, considerando las necesidades específicas de cada estudiante. El repertorio aborda una gama amplia de habilidades técnicas, representa distintas épocas y estilos, e incluye también música tradicional y popular.

El conocimiento teórico correspondiente a dicho repertorio se sustenta en una bibliografía que abarca los campos de la estilística, la técnica, la historia y la organología de la guitarra. Dado que el nivel del instrumento es muy variado, las unidades didácticas están organizadas como puntos de

apoyo para lo que se desarrollará musicalmente al final del curso.

N° DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el/la alumno(a):	UNIDADES DIDÁCTICAS
	Desarrollará habilidades técnicas básicas correspondientes a la ejecución de la guitarra, con base en la práctica constante de ejercicios técnicos	<p>I. Habilidades Técnicas</p> <p>La mano izquierda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apagados • Intercambio de dedos • Ligados mixtos • Tipos de cejilla (volada, oblicua, de primera falange, auxiliares) • Escalas movibles de dos octavas (mayores, menores naturales, armónicas y melódicas) <p>La mano derecha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producción del sonido • Apoyando • Tirando • Independencia de los dedos • Ejercicios de <i>alzapúa</i> • Apagados <p>Trémolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios de trémolo • Conceptos erróneos sobre la velocidad • Sincronización y Coordinaciones <p>Rasgueos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasgueo con apagados • Rasgueo en la música mexicana (jarocho, jalisciense, huasteco, etc.) • Rasgueos y ritmos tradicionales de la música latinoamericana
	Reconocerá los elementos propios de la técnica de interpretación musical de la guitarra empleándolos en las piezas del repertorio	<p>II. Efectos en la guitarra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efectos en mano derecha: <i>Legato, Staccato, Pizzicato</i>. • Percusivos (tambora, <i>pizzicato</i> a la Bartok, <i>tapping</i>) • Armónicos (naturales, octavados)
	Determinará el repertorio y sus características (técnicas y estilísticas) a	<p>III. El Repertorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elección adecuada del Repertorio

	desarrollar durante el semestre	<p>Música antigua Música clásica y/o romántica Música contemporánea (siglos XX y XXI) Música Mexicana de guitarra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elección de estudios adecuados • Elección de las digitaciones adecuadas • Retomar el Repertorio ya abordado • Detección y análisis de problemas técnicos
	Aplicará a las piezas del repertorio, los elementos propios de las técnicas de interpretación musical	<p>IV. Técnicas de interpretación musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correcto uso de la figuración métrica • Manejo estricto y libre de <i>tempo</i> y ritmo • Uso de diversas modalidades de fraseo y articulación • Uso de la dinámica • Uso de la <i>agógica</i> • Uso de la tímbrica
	Desarrollará múltiples posiciones en el diapasón de los acordes con séptima diatónicos de la escala mayor en estado fundamental: Major7, menor7, dominante7 y semidisminuido7	<p>V. Acordes con séptima del ámbito armónico de la tonalidad mayor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armonización de la escala mayor con acordes de séptima • Conocimiento de las funciones tonales • Ejecución de acordes de séptima en posición abierta
	Aplicará métodos de estudio que le permitan optimizar el aprendizaje de la técnica y el repertorio musical	<p>VI. Técnicas de aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de objetivos de estudio • Planificación de rutina de estudio • Concentración • Técnicas de memorización • Calentamiento • Detección y análisis de problemas técnicos • Estrategias para la solución de problemas técnicos • Autoevaluación • Ejercicios de enfriamiento (al terminar la sesión de estudio)

	Integrará técnicas básicas de relajación, concentración, expresión escénica y manejo de las emociones a su trabajo interpretativo	VII. Manejo escénico <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas básicas de relajación y manejo corporal • Principios de respiración • Técnicas de concentración • Asimilación, proyección y control emocional
	Ejecutará la escala pentáfona con base en la digitación de la escala mayor	VIII. La estructura de la escala pentáfona mayor y su digitación en el diapasón <ul style="list-style-type: none"> • Estructura de la escala • Escala pentáfona mayor en una octava en varias tonalidades en una cuerda • Escala pentáfona mayor en una octava en un cuádruplo
	Realizará ejercicios de transporte, lectura a primera vista, cifrado e improvisación melódica como complemento de su formación musical	IX. Transporte, lectura a primera vista, cifrado e improvisación <p>Transporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funciones armónicas de tónica, dominante y subdominante • Desplazamiento de las formas de movibles • Reconocerá el grado de la escala de cada nota de una melodía, que le permita hacer un transporte melódico en el ámbito armónico mayor. <p>Lectura a primera vista</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercicios en primera y segunda posición con cuerdas al aire. • Visualización de notas • Ejercicios con variantes rítmicas • Cifrado • Las cadencias y las progresiones más comunes en estilos diversos <ul style="list-style-type: none"> • Patrones rítmicos característicos de ciertos estilos <p>Improvisación</p> <ul style="list-style-type: none"> • La creación de motivos • La rítmica como elemento básico de la improvisación

TOTAL: 16

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
Exposición oral (x)	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)	Otras:
Trabajos de investigación (x)	<ul style="list-style-type: none"> • Constancia en la práctica del instrumento • Cumplimiento del nivel de ejecución señalado en el programa de la asignatura • Destreza en la ejecución • Logros técnicos • Presentación en público
Prácticas de taller o laboratorio (x)	
Prácticas de campo (x)	
Otras:	
<ul style="list-style-type: none"> • Análisis de textos, discografía y audiovisuales • Asistencia a conciertos y elaboración de reseñas críticas • Asistencia a encuentros especializados y participación en clases magistrales, festivales musicales y conciertos • Autocrítica de la interpretación a partir de grabaciones personales de audio y video • Estudio comparado y valoración de interpretaciones musicales • Elaboración de registros de estudio • Uso de internet, software educativo y herramientas virtuales 	

REPERTORIO
<p>Brouwer, Leo (1972). <i>Etudes simples</i> (del 11 al 15), para guitarra sola. Paris: M. Eschig.</p> <p>Brouwer, Leo. <i>Un día de noviembre</i>. London: Chester Music.</p> <p>Domeniconi, Carlo (1985). <i>24 préludien</i>: para guitarra sola. Berlin: Guitarren-Studio.</p> <p>Dowland, John. <i>The Frog Galliard</i>. Revisión de Scott Tenant. California: Alfred</p> <p>Martín, Eduardo (2007). <i>Canciones del Calendario: for solo guitar</i>. San Francisco: Guitar Solo.</p> <p>Milán, Luís (2000). <i>The complete fantasias</i>. Pacific, Mo.: Mel Bay.</p> <p>Ponce, Manuel M. (1967). <i>Scherzino Mexicano</i>, arr. Manuel López Ramos. New York: Peer.</p> <p>Sanz, Gaspar (1971). <i>Suite Española</i>. Madrid: Unión Musical.</p> <p>Tárrega, Francisco (1968). <i>Composiciones y estudios para guitarra v.4</i>. Buenos Aires: Ricordi.</p>

REPERTORIO COMPLEMENTARIO

- Aguado, Dionisio (1982). *Método completo de guitarra*. Buenos Aires: Ricordi.
- Barrios, Agustín (1991). “Maxixe”. En: *18 concert pieces for solo guitar*. Mainz: Schott.
- Barrios, Agustín (1980?). “Julia Florida”. En: *A. Barrios Mangore: music for guitar*, v.3. Tokio: Zen-On.
- Barrios, Agustín (1991). “La Catedral”. En: *18 concert pieces for solo guitar*. Mainz: Schott.
- Barrios, Agustín (1976). *The guitar works of Agustín Barrios Mangoré*, ed. By Richard Stover. Miami: CCP. Belwin; Warner.
- Biscaldi, Luigi (1987). *Esercizi speciali di virtuosismo*, Ancona: Bérben. E 2864.
- Brouwer, Leo. *Tres piezas latinoamericanas (Danza del altiplano)*, para guitarra sola. Paris: Max Eschig.
- Cardoso, Jorge (1995). *24 piezas sudamericanas para una y dos guitarras*. Madrid: Unión Musical.
- Dogson, Stephen, y QUINE, Hector (-) *Progressive Reading for guitarist*. Buenos Aires: Ricordi.
- Giuliani, Mauro (1983). *120 studies for right hand development*. Van Nuys, California: Alfred.
- González, José Luis (1984). *Guitar Technique Note*. Tokio: Gendai Guitar.
- Noad, Frederick (1994). *Solo guitar playing, Books 1 & 2*. New York: Amsco.
- Pujol, Emilio (1954). *Escuela razonada de la guitarra, libro primero*. Buenos Aires: Ricordi.
- Stover, Richard (1993). *The classic arpeggio book*. San Francisco, California: GSP.
- Tennant, Scott (1995). *Pumping nylon, the classical guitarist's technique handbook*. California: Alfred.
- Tennant, Scott. (2004). *Basic classical guitar method 1*. Van Nuys, California: Alfred.
- Oliva, Julio César (-) *Doce Boleros Inolvidables*, Arreglos para guitarra sola. México: Mundo América.
- Oliva, Julio César (2004) *México Mágico*, Doce Arreglos para guitarra sola. México: Mundo América.
- Pujol, Emilio (1955). *El Abejorro: estudio para guitarra*. Buenos Aires: Ricordi.
- Rojas, José Antonio- Níco-(1986). *Guajira a mi Madre*. La Habana: Editora Musical de Cuba.

MATERIAL PARA EXAMEN

- Una serie de estudios (los mencionados en el repertorio o equivalentes)
Una o más obras del repertorio sugerido (o equivalente) de acuerdo al nivel del alumno.

BIBLIOGRAFÍA

- BARCELÓ, Ricardo (1995) *La digitación guitarrística. Recursos poco usuales* Madrid: Real Musical
- BOAK, Dick. (2003) *Martin guitar masterpieces : a showcase of artists' editions, limited editions, and custom guitars*. Boston: Bulfinch.
- CHIESA, Ruggero (1990) *La diteggiatura. La chitarra*, Turín: EDT.
- HELGUERA, Juan (2001) *Conversaciones con guitarristas*. México: Escenología
- GIL, Salvador (1814) *Principios de música aplicados á la guitarra*. Madrid: Imprenta de Sancha.
- GONZÁLEZ, José Luís. (S/A) *Guitar technique note*. Tokyo: Gendai Guitar.
- GRUNDFELD, Frederic V. (1969) *The Art and Times of the Guitar*. Nueva York: Collier Books.
- OTERO, Corazón. (S/A) *Manuel M. Ponce y la guitarra*. México: Fondo Nacional para Actividades Sociales.
- QUINE, Héctor. (S/A) *Guitar technique: Intermediate to advanced*. New York: Oxford University.

RAMOS ALTAMIRA, Ignacio (2005) *Historia de la guitarra y los guitarristas españoles*. San Vicente Alicante: Club universitario.

ROSSET LLOBET, Jaume/ FABREGAS MOLAS., Silvia (2005) *A tono. Ejercicios para mejorar el rendimiento del músico*. Barcelona: Paidotribo.

SÁENZ, Juan José (2000) *Diccionario técnico de la guitarra*. Madrid: Ediciones Musicales Mega.

STIMPSON, Michael (coord.)(1993)*La guitarra : una guía para estudiantes y profesores*. Madrid: Rialp.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Carlevaro, Abel (1966). *Cuaderno no. 1. Escalas diatónicas*. Buenos Aires: Barry.

Carlevaro, Abel (1967). *Cuaderno no. 2. Técnica de la mano derecha*. Buenos Aires: Barry.

Carlevaro, Abel (1969). *Cuaderno no. 3. Técnica de la mano izquierda* Buenos Aires: Barry.

Carlevaro, Abel (1974). *Cuaderno no. 4. Técnica de la mano izquierda (conclusión)*. Buenos Aires: Barry.

Noad, Frederick (1974). *The Renaissance Guitar*. New York: Amsco. (*The Frederick Noad Guitar Anthology*)

Noad, Frederick (1974) *The Baroque Guitar*. New York: Amsco. (*The Frederick Noad Guitar Anthology*)

Noad, Frederick (1976) *The Classic Guitar*. New York: Amsco. (*The Frederick Noad Guitar Anthology*)

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, PARTITURAS, SOFTWARE Y OTROS

<http://guitarra.artelinkado.com>

<http://www.guitarramagazine.com>

<http://worldguitarist.com>

<http://www.eythorsson.com>

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Guitarra o equivalente, con especialidad en etnomusicología.