

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN ETNOMUSICOLOGÍA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: °

CLAVE:

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Interpretación Musical Teórica I

MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Seminario	Optativo	32	2	0	4
LÍNEA DE FORMACIÓN		ÁREA DE CONOCIMIENTO			
Musical		Interpretación			
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE		
Ninguna			Interpretación Musical Teórica II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El arte musical como parte de las adquisiciones culturales del ser humano se relaciona de la manera intrínseca con los procesos evolutivos de la sociedad. El tiempo actual marcado por los cambios profundos y complejos en todas las esferas de la vida inauguró todo un conjunto de problemas en relación con diferentes tipos de actividad artística y, en especial, con el campo de la interpretación musical. Por una parte, se realiza una enérgica búsqueda de lo nuevo y la revaloración de los conceptos tradicionales. Por otro lado, se observa la paulatina pérdida de experiencias positivas acumuladas en el pasado, proceso ocasionado, en primera instancia, por el desconocimiento de la estética, estilos y cánones de la ejecución musical propias de diferentes época y latitudes geográficas que a menudo descubre el intérprete contemporáneo.

Contrarrestar este proceso, proveer al instrumentista, cantante y director de orquesta de las herramientas indispensables para la realización de una interpretación idónea dentro del contexto histórico y estilístico de la obra musical, ésta es la razón de ser de investigaciones y actividades de docencia que se realizan actualmente en el ramo de teoría y metodología de la interpretación musical y que constituirán el contenido temático del presente seminario.

OBJETIVO GENERAL

El seminario tiene por objetivo formar al intérprete familiarizado con la génesis de la interpretación musical, su historia, tendencias, ámbito de presencia, elementos constitutivos y perspectivas de desarrollo, proporcionando al alumno la base teórica y metodológica para su desempeño como intérprete y pedagogo.

Nº DE HORAS TEÓRICAS	Nº DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
6	0	Distinguir entre diferentes teorías sobre el origen de la música; definir funciones del intérprete en la sociedad primitiva; señalar principales etapas de diferenciación y separación de oficios musicales; reconocer principales tendencias en el desarrollo de la actividad musical interpretativa.	I. Introducción II. Génesis y principales tendencias de desarrollo de la actividad musical interpretativa
6	0	Diferenciar entre la “sonorización” y la “interpretación” musical; comprender la idea de “cocreación” como uno de los objetivos de la interpretación musical; identificar su base social, filosófica y psicológico-pedagógica; definir condiciones sociales de la “libertad de intérprete”; reconocer la tipología de estilos de interpretación; ubicar el problema de la “individualidad artística” y sus partes integrantes.	III. La interpretación musical como proceso creativo y cognitivo
8	0	Entender la naturaleza y funciones de la intuición artística; establecer condiciones de la interpretación musical óptima; identificar la interpretación musical como actividad heurística; comprender propósitos de la interpretación musical teórica (T-interpretación).	IV. Elementos constitutivos de la interpretación musical.
12	0	Comprender la relación paradigmática entre el mito y la música; manejar la idea sobre el “genio musical” a partir de la filosofía idealista alemana; entender el concepto de lo “divino” y lo “demoníaco” del intérprete formulado por el pensamiento artístico francés del siglo XIX.	V. Mitología de la interpretación musical
TOTAL HT: 32	TOTAL HP: 0		
TOTAL:32			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Exámenes finales	( )
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)	• Exposición de trabajos de investigación	
Prácticas de taller o laboratorio	( )		
Prácticas de campo	( )		
Otras:			
<ul style="list-style-type: none"> • Audición de diferentes versiones interpretativas de las obras estudiadas • Análisis de diferentes versiones editoriales de las obras estudiadas • Presentación de las propuestas interpretativas de los alumnos participantes en el seminario 			

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Albright, Daniel, *Untwisting the Serpent: Modernism in Music, Literature, and other Arts*, Chicago, University of Chicago Press, 2000.
- Barford, Philip, *The Keyboard Music of C.P.E. Bach, Considered in Relation to his Musical Aesthetic and the Rise of the Sonata Principle*, Londres, Barrie and Rockliff, 1965.
- Barth, George, *The Pianist as Orator: Beethoven and the Transformation of Keyboard Style*, Ithaca-Nueva York, Cornell University Press, 1992.
- Berman, Laurence D., *The Musical Image: A Theory of Content*, Westport, Conn., Greenwood Press, 1993.
- Bermudo, Juan, *Declaración de instrumentos musicales 1555* (faksimile-Nachdruck), Kassel, Bärenreiter-Verlag, 1957.
- Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*, Londres, Heinemann, 1977.
- Bruhn, Siglind, *Images and Ideas in Modern French Piano Music: the Extra-musical Subtext in Piano Works by Ravel, Debussy, and Messiaen*, Stuyvesant, Nueva York, Pendragon Press, 1997.
- Cerreto, Scipione, *Della prattica musica vocale et strumental*, Nápoles, 1613.
- Cone, Edward T., *Musical Form and Musical Performance*, Nueva York, W. W. Norton, 1968.
- Davies, Stephen, *Musical Meaning and Expression*, Ithaca, Cornell University Press, 1994.
- , *Musical Works and Performances: A Philosophical Exploration*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press-Clarendon Press, 2001.

- Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, Nueva York, St. Martin's Press, 1963.
- Dupont, Pierre, *Principes de violon par demandes...*, París, 1718.
- Ferguson, Donald Nivison, *On the Elements of Expression in Music*, Minneapolis, University of Minnesota, 1949.
- Fernandiere, Fernando, *Prontuario músico*, Málaga, 1771.
- Ganassi dal Fontego, *Regola rubertina*, Venecia, 1542.
- Godlovich, Stanley, *Musical Performance: A Philosophical Study*, Londres-Nueva York, Routledge, 1998.
- Hastings, Thomas, *Dissertation on Musical Taste or General Principles of Taste Applied to the Art of Music*, Nueva York, Da Capo Press, 1974.
- Herrando, José, *Arte y puntual explicación del modo de tocar el violín*, París, 1756.
- Hosler, Bellamy, *Changing Aesthetic Views of Instrumental Music in 18th Century Germany*, Ann Arbor, Michigan, UMI Research Press, c1981.
- Krausz, Michael (ed.), *The Interpretation of Music: Philosophical Essays*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press-Clarendon Press, 1993.
- Morelli, Giovanni (*a cura di*), *L'Invenzione del gusto: Corelli e Vivaldi: mutazioni culturali a Roma e Venezia nel periodo post-barocco*, Milán, Ricordi, c1982.
- Mertin, Josef, *Early Music: Approaches to Performance Practice*, Nueva York, Da Capo Press, 1986.
- Mueller, John Henry y Kate Hevner, *Trends in Musical Taste*, Bloomington, Indiana University, 1942.
- Parry, Charles Hubert Hastings, *Style in Musical Art*, Westport, Conn., Hyperion Press, 1979.
- Quantz, Johann Joachim, *On Playing on the Flute*, Nueva York, Dover, 1965.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Angilette, Elizabeth, *Philosopher at the Keyboard: Glenn Gould*, Metuchen, Nueva Jersey, Scarecrow Press, 1992.
- Baines, Anthony (ed.), *Musical instruments through the ages*, Londres, Faber, 1966.
- Fari, Antonio, *Il canto dell'ombra: la musica per Vladimir Jankélévitch*, Fasano di Brindisi, Schena, 1992.
- Fubini, Enrico, *Musica e pubblico dal Rinascimento al Barocco*, Torino, G. Einaudi, 1984.
- Hayes, Gerald Ravenscourt, *Musical Instruments and Their Music 1500-1750*, Nueva York, AMS Press, 1976.
- Page, Christopher (ed.), *Music and Instruments of the Middle Ages: Studies on Texts and Performance*, Aldershot, Gran Bretaña, Brookfield, Vt., Variorum, 1997.
- Sundin, Nils-Göran, *Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music After 1750*, Jyväskylä, University of Jyväskylä, 1994.
- Willems, Edgar, *Le rythme musical; étude psychologique*, París, Presses Universitaires de France, 1954.
- Zuckerkandl, Victor, *Sound and symbol*, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1973 (c1956).
- Pengelly, John Bradford, *The Pengelly Blue Book of Style: Musical Instruments, a Study of the Art of Styling as Applied to Musical Instruments*, Chicago, Music Times Company, 1942.
- Pole, William, *The Philosophy of Music*, Londres, K. Paul, Trench, Trubner & Co.; Nueva York, Harcourt: Brace & Co., 1924.

- Rudzinski, Witold, *Il ritmo musicale: teoria e storia*, Lucca, Libreria musicale italiana, 1993.
- Schnabel, Arthur, *My Life and Music &, Reflections on Music*, Nueva York, St. Martin's Press, 1972.
- Subotnik, Rose Rosengard, *Developing Variations: Style and Ideology in Western Music*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1991.
- Tomlinson, Gary, *Metaphysical Song: An Essay On Opera*, Princeton, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1999.
- Treitler, Leo, *Music and the Historical Imagination*, Cambridge, Harvard University Press, 1989.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de posgrado en música, con la experiencia de investigación y docencia en teoría y metodología de la interpretación musical.