

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA- COMPOSICIÓN

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 7º semestre en adelante			CLAVE:		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Música de cámara III					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Optativo	32	1	1	3
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Interpretación		
ASIGNATURA ANTECEDENTE			ASIGNATURA CONSECUENTE		
Música de cámara II			Música de cámara IV		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>Es una asignatura teórica-práctica de carácter optativo con duración de un semestre, se pronuncia como un espacio para continuar la formación en el ámbito de la música de cámara, en donde sus antecedentes, Música de Cámara I y II, abordaron el repertorio de piano a cuatro manos. En esta continuación se busca profundizar el estudio de la interpretación pianística en ensamble, abordando repertorio con cuerdas frotadas.</p> <p>Durante el curso se abordará y madurará la interpretación de obra y la resolución de problemas interpretativos profundizando sobre los diferentes aspectos musicales: análisis de la construcción del discurso musical de la obra, análisis estructural, la identificación de la construcción armónica, la construcción del balance y los planos sonoros, identificación de la textura, el estilo, la interpretación, identificación del fraseo e incorporación de la respiración dentro del discurso, identificación y afinación de una postura ergonómica para los intérpretes, la comunicación gestual, musical, verbal y no verbal de los miembros del ensamble como elemento articulador de la música, noción y desarrollo del discurso musical.</p> <p>Esta oportunidad colaborativa brindará a los estudiantes de Composición la experiencia como intérpretes y ejecutantes al piano de un repertorio y una configuración instrumental que no ha sido abordada previamente en ninguna asignatura de carácter práctico.</p>

Asimismo, aportará los conocimientos teórico-prácticos para generar producción artística nueva correspondiente a la configuración instrumental que se elija en el semestre, la cual se podrá ejecutar con el ensamble en turno, ya que como ejercicio de aplicación y de evaluación semestral, los compositores deberán realizar una obra de corta duración con los conocimientos adquiridos a partir de la obra trabajada en el semestre (dinámica aplicada en los semestres anteriores). Este ejercicio diferencia a esta asignatura de las asignaturas obligatorias para los instrumentistas, quienes respectivamente a su quehacer musical, profundizan únicamente en la interpretación y estudio de las obras.

Las habilidades que desarrollarán en este espacio de interpretación en colaboración son: incrementar su capacidad cognitiva, de respiración, de comunicación gestual y musical; identificar e integrar los elementos instrumentales que componen un discurso musical; equilibrar y equalizar los planos sonoros respecto a la proyección y capacidad sonora que emiten los instrumentos de cuerda frotada, sea liderazgo o soporte; ejercitar su capacidad de llegar a acuerdos comunes para la construcción de una interpretación musical en conjunto.

La metodología y estrategia de enseñanza refiere al abordaje del discurso musical aplicando y desarrollando el enfoque cognitivo antes que el ejercicio práctico. Se priorizarán las estrategias de análisis musical para identificar como está construido el discurso musical entre los diferentes elementos instrumentales que lo componen, todo ello antes de experimentar el trabajo en conjunto de forma práctica.

Se enfatizará que la metodología de estudio y conocimiento de los miembros del ensamble refiera a todas las partes del discurso musical, sean las propias y las complementarias, el pianista-compositor deberá estudiar la parte correspondiente al piano pero también la línea discursiva del instrumentista y viceversa, previo a los encuentros en ensamble. Lo anterior, a través del estudio, revisión, análisis de la partitura y la aplicación de habilidades instrumentales con el canto: el pianista ejecuta su línea instrumental mientras canta la línea melódica del violín, viola o violonchelo.

De este modo, los compositores, semana a semana en la práctica con el ensamble y durante la clase con la guía del docente podrán no solo ejercitar y fortalecer su quehacer interpretativo sino también interiorizar los elementos de respiración, comunicación y conocimiento del lenguaje camerístico para esta configuración instrumental.

Los criterios de evaluación comprenden el seguimiento puntual de esta metodología específica de enfoque cognitivo, la realización de los ejercicios de coordinación instrumental con el canto, el análisis musical, el desarrollo de las habilidades mencionadas, la asistencia, asiduidad y puntualidad semanal, el progreso constante respecto a las potencialidades individuales de cada alumno, completar y presentar el repertorio elegido en una grabación audiovisual y una presentación en público, la realización de la obra de música de cámara para la configuración instrumental que se trabajó en el semestre con duración de 1 min a 1 min 20 s.

OBJETIVO GENERAL

Proveer a los estudiantes de Composición los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para generar producción artística a partir de la combinación instrumental piano- cuerdas frotadas (violín, viola o violonchelo).

N° DE HORAS	OBJETIVO PARTICULAR	UNIDAD DIDÁCTICA
4	<p>Identificar los componentes de una obra: estructura, disposición rítmica y melódica, análisis armónico, textura, etc.</p> <p>Tomar decisiones técnico-interpretativas aplicar a partir del análisis inicial.</p> <p>Practicar la lectura de claves de do en tercera y en cuarta.</p>	<p>I. Análisis de los elementos del discurso</p> <ul style="list-style-type: none">• Disposición melódica y rítmica• Fraseo• Identificación de roles:<ul style="list-style-type: none">Liderazgo (melodía)Soporte (acompañamiento)• Interacción del discurso<ul style="list-style-type: none">Propuesta-respuesta• Análisis armónico, identificación de finales cadenciales• Forma musical• Textura• Lectura en claves
6	<p>Identificar y profundizar en el conocimiento de ambos elementos del discurso de la obra: la propia y la complementaria.</p>	<p>II. Técnicas de estudio</p> <p>Cada miembro del ensamble deberá conocer y dominar su parte correspondiente dentro del discurso, así como la parte que le es complementaria. Para ello, se requiere realizar ejercicios de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Solfeo• Coordinación• Birritmia• Canto en combinación con la ejecución instrumental. <p>Ejemplo, pianista ejecuta su parte mientras canta la línea del violín.</p>

4	<p>Reconocer la importancia de una postura ergonómica para emitir el sonido con más proyección, belleza, afinación y volumen.</p> <p>Observar y mantener una postura ergonómica constantemente.</p>	<p>III. Postura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de las posturas físicas para la emisión del sonido y su relación con la proyección, belleza, afinación y volumen. • Aplicación de conceptos de la técnica Alexander para músicos para integrar posturas ergonómicas de espalda, brazos y manos para mejorar la emisión del sonido.
4	<p>Reconocer la importancia de integrar la respiración como un elemento generador y conductor del sonido, así como un elemento fundamental de comunicación entre los integrantes del ensamble.</p>	<p>IV. Respiración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejercitar diferentes señales de respiración en ensamble como elemento articulador de la comunicación no verbal entre los miembros del ensamble. • Identificar en la partitura las frases donde hay respiraciones conjuntas. • Interiorizar las señales de respiración.
4	<p>Conocer y aplicar los criterios interpretativos más apropiados para la obra que se trabaja durante el semestre.</p>	<p>V. Interpretación</p> <p>Integración de los criterios interpretativos en cada ejecución de la obra, sea en estudio en casa, en ensayos de ensamble, en clase, en grabaciones y presentaciones públicas de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del discurso • Fraseo • Agógica • Balance, estructurar planos sonoros • Articulación • Sonoridad (proyección, dirección y calidad de sonido).
4	<p>Homogeneizar criterios musicales para lograr acuerdos en conjunto. *El discurso musical camerístico incluye la colaboración con otros músicos, por lo tanto, se requiere de la comunicación verbal y capacidad de negociación para llegar a acuerdos.</p>	<p>VI. Trabajo colaborativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación del análisis teórico y de los criterios interpretativos del discurso para generar acuerdos de interpretación en conjunto.

6	<p>Componer e interpretar una obra de música de cámara de 1min 20 s. aproximadamente para la disposición instrumental que se trabajó en el semestre aplicando los conocimientos adquiridos en la obra abordada.</p> <p>Presentar el ejercicio en grabación, interpretarla en público o ambas.</p>	<p>VII. Ejercicio de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de los conocimientos adquiridos componiendo e interpretando una obra de música de cámara para la configuración instrumental que se trabajó en el semestre.
TOTAL: 32		

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Práctica individual con ejercicios de integración de la parte del discurso musical que es complementario: Tocar la parte del piano cantando la parte del instrumento acompañante (violín, viola o violonchelo). • Práctica semanal en ensamble. • Grabación de sesiones de clase. • Grabación de una práctica en ensamble y realizar auto-crítica, auto-análisis y retroalimentación. • Participación en recitales y conciertos. • Una vez que se haya resuelto, abordado y madurado la obra que se trabajó en el semestre, se procederá a la escucha y valoración de grabaciones ya existentes de la misma, como ejercicio de retroalimentación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asistencia: asiduidad y puntualidad • Participación en clase • Realización de todos los ejercicios acorde con las unidades didácticas. • Valoración, análisis y retroalimentación de los registros de audio y video de sesiones de clase y ensayos en ensamble. • Evaluación del registro sonoro o de video del repertorio del examen. • Composición e interpretación de la obra de música de cámara de aplicación de conocimientos adquiridos.

REPERTORIO PARA EXAMEN
<p>El repertorio que conformará la evaluación final del curso constará de dos obras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La obra elegida por el ensamble que se abordará en el semestre. 2. La obra musical de corta duración que el compositor inscrito realizará para aplicar los conocimientos adquiridos en el curso (Unidad didáctica VII).
REPERTORIO
<p>La selección del repertorio deberá considerar los diferentes estilos, periodos musicales y autores que se consideren dentro del canon de la tradición musical occidental entre los siglos XVIII al XXI, la música latinoamericana y la música mexicana. Este se elegirá con base en las capacidades</p>

y destrezas técnico-interpretativas de los integrantes de los ensambles, en sus intereses y áreas de desarrollo.

Las obras aquí sugeridas son algunos ejemplos, el repertorio a abordar puede elegirse con obras no mencionadas siempre que no se vulnere el marco de trabajo o los objetivos generales y específicos de la asignatura.

Piano y violín:

- Copland, A. Sonata para violín y piano
- Beethoven, van L. Sonatas Op. 12, 23 y 24.
- Czerny, C. Sonata concertante en Mi bemol mayor.
- Grieg, E. Sonata No 1 Op. 8.
- Haydn J. Sonatas para violín y piano: Hob.II:11, Hob.XVI:24, Hob.XVI:25, Hob.XV:32.
- Mozart, W. A. Sonata en mi menor, K. 304 (300c).
- Ponce, M.M. Tres piezas para violín y piano, Sonata breve, *Jeunesse*.

Piano y Viola:

- Brahms J. Sonata No. 1 Op. 120.
- Coral, L. Visiones para viola y piano
- Enescu, G. *Konzerstucke*
- Glazunov, A. Elegía en sol menor Op. 44.
- Glinka, M. Sonata en re menor
- Schubert F. *Standchen* (arreglo).
- Vierne L. *Deux pieces* (I. *Le soir*, II. *Legende*).

Piano y violonchelo:

- Aranda, A. Credo
- Beethoven, van L. Sonatas Op. 5 y 69.
- Britten, B. Sonata para violonchelo y piano Op. 65
- Debussy, C. Sonata en re menor
- Piazzola, A. Melodía en la menor, *Ovblivion*, La Muerte del Ángel, *Le Grand Tango*.

BIBLIOGRAFÍA

- Baron, J. H. (1987). *Chamber Music: A Research & Inform Guide*. Nueva York: Garland.
- Berger, M. (1990). *Guide to Sonatas: Music for one or two instruments*. New York: Anchor.
- Berger, M. (2001). *Guide to Chamber Music*. Nueva York: Dover Publications. Bernac, P. (1978). York: Norton. Cambridge: Amadeus Press.
- Cobbett, W. W. (1963). *Cyclopedic Survey of Chamber Music*. With supplementary material edited by Colin Mason. New York: Oxford University Press. 3 vols.
- Fuller Maitland, J. A. (1972). *The consort of music: a study of interpretation and ensemble*. New York: B. Bloom.
- Gleason, H. (1980). *Chamber Music from Haydn to Bartok*. Bloomington, Indiana: T. I. S. Publications.
- Loft, A. (1973). *Violin and Keyboard: The Duo Repertoire*. New York: Grossman, 2 vols.

- Tovey, D. F. (1989) Essays in musical analysis: Chamber music. Oxford: Oxford University Press.
- Ulrich, H. (1966). Chamber Music. New York: Columbia University Press

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

Acceso en línea a bibliotecas en los países de habla hispana, Norteamérica y Europa.
 Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas las bibliotecas de la UNAM.
 Biblioteca Cuicamatini: acervos de música, libros y grabaciones de audio y video Grove music *online*.
 Consulta de material audiovisual en redes sociales como YouTube, Spotify, Apple Music.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Docente con estudios de Licenciatura en piano, preferentemente con Posgrado en el área de Interpretación, Música de cámara o Trabajo colaborativo como repertorista, con experiencia profesional en ensambles instrumentales o repetidor.

FECHA DE ELABORACIÓN	AUTORES	FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
15 de junio 2022		

FIRMA DE LOS RESPONSABLES

--