

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
INSTRUMENTISTA - GUITARRA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 1°			CLAVE: 1161		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Guitarra I					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	32	0	2	10
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Interpretación		
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE		
Ninguna			Guitarra II		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura se proporciona al alumno, a lo largo de ocho semestres, los conocimientos teóricos y prácticos indispensables para una interpretación instrumental técnicamente solvente e informada de los distintos repertorios de la guitarra. Dichos repertorios abarcan obras para instrumento solo, conciertos para instrumento solista y orquesta, así como estudios técnicos y gran diversidad de ejercicios de escalas, acordes, <i>ligados</i> y arpeggios. El repertorio abordado en clase varía semestre con semestre, incrementando su grado de dificultad. Este repertorio cubre los principales períodos históricos de la música del instrumento y sus respectivos estilos. 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.

OBJETIVO GENERAL
El alumno mostrará un desarrollo de sus conocimientos teóricos y habilidades prácticas que le permitan un aprendizaje efectivo y un ejercicio instrumental sólido de la guitarra, de acuerdo con el nivel de dificultad del repertorio considerado para este primer semestre.

N° DE HORAS TEÓRICAS	N° DE HORAS PRÁCTICAS	OBJETIVO PARTICULAR Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de:	UNIDAD DIDÁCTICA
0	16	Desarrollar habilidades técnicas correspondientes a la ejecución de la guitarra, con base en la práctica constante de ejercicios técnicos (de escalas, arpeggios, acordes y ligados) y del repertorio musical correspondiente al primer semestre	<p>I. Técnica instrumental</p> <p>Destreza digital en ambas manos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinación mano derecha-mano izquierda • Velocidad en escalas y arpeggios • Digitaciones básicas y alternativas en ambas manos • Apagadores con ambas manos • Acordes • <i>Legato, staccato y pizzicato</i> • Producción de armónicos naturales y octavados <p>Destreza digital en mano derecha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asimetría de patrones de digitación en mano derecha • Digitaciones binarias y ternarias en mano derecha • Irregularidad selectiva de acentos en arpeggios • Trémolo • Figüeta • Dedillo • Arzapúa • Rasgueos • Tambora y otros efectos percusivos • Deslizamiento y repetición de dedos en mano derecha • <i>Tapping</i> <p>Destreza digital en mano izquierda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extensiones y contracción de mano izquierda • <i>Portamento y glisando</i> • Modalidades de digitación de mano izquierda: dedo-eje, dedo-guía y dedo auxiliar • Desplazamientos • <i>Vibrato</i> • Ceja o barra • Regularidad, fuerza y precisión en ligados • Zona sobreaguda del diapasón

			<p>Nuevas técnicas instrumentales</p> <p>Postura de ejecución</p> <ul style="list-style-type: none"> • Postura de manos, brazos y cuerpo en general • Posición del instrumento • Relajación corporal • Balance • Condición física • Detección y solución de malos hábitos • Manejo ergonómico de las manos en lo particular y de los brazos en lo general
0	6	Describir y aplicar a las piezas del repertorio, los elementos propios de la interpretación musical	<p>II. Técnicas de interpretación musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correcto uso de la figuración métrica • Manejo estricto y libre de tempo y ritmo • Uso de diversas modalidades de fraseo y articulación • Uso de la dinámica • Uso de la agógica • Uso de la tímbrica
0	4	Aplicar las formas de interpretación de la música de los distintos períodos y estilos musicales, considerando el contexto histórico-social del repertorio del instrumento	<p>III. Estilística y contexto histórico-social del repertorio de la guitarra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalidades de ejecución estilística de cada uno de los períodos de la literatura de la guitarra • Historia de la guitarra • Notación musical • Formas musicales • Ornamentación • Tratados de interpretación • Ediciones musicales • Formas de interpretación no tradicionales
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de la técnica y el repertorio musical de la guitarra	<p>IV. Técnicas de aprendizaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de objetivos de estudio • Planificación del tiempo de estudio • Concentración • Técnicas de memorización • Calentamiento • Detección y análisis de

			problemas técnicos <ul style="list-style-type: none"> • Estrategias para la solución de problemas técnicos • Autoevaluación
0	2	Exponer la capacidad de integrar técnicas básicas de relajación, concentración, expresión escénica y manejo de las emociones a su trabajo interpretativo	V. Manejo escénico <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de relajación y manejo corporal • Técnicas de respiración • Técnicas de concentración • Asimilación, proyección y control emocional
TOTAL HT: 0	TOTAL HT: 32		
TOTAL: 32			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	()	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)		
Trabajos de investigación	()	Otras:	
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	• Evaluación de los registros de estudio	
Prácticas de campo	()	• Evaluación de reseñas críticas y fundamentadas de interpretaciones musicales	
Otras:		• Evaluación del registro sonoro o de video del repertorio del examen	
• Análisis de textos, discografía y audiovisuales		• Examen colectivo (los alumnos de todos los niveles tocan unos para otros). Califican maestro o maestros que imparten la materia	
• Asistencia a conciertos y elaboración de reseñas críticas		• Examen individual (dos o tres sinodales)	
• Asistencia a encuentros especializados y participación en clases magistrales		• Recital colectivo (en los últimos semestres, recital individual o compartido con un alumno más)	
• Autocrítica de la interpretación a partir de grabaciones personales de audio y video		• Registro personal de avances musicales específicos	
• Elaboración de registros de estudio			
• Estudio comparado y valoración de interpretaciones musicales			
• Participación en conciertos, clases magistrales, festivales musicales y			

presentaciones públicas	
<ul style="list-style-type: none"> • Uso de Internet, software educativo y herramientas virtuales 	

REPERTORIO

La selección del repertorio correspondiente al semestre deberá considerar los diferentes estilos y épocas señalados en la descripción de la asignatura, así como las características particulares de cada alumno en lo que corresponde a nivel técnico, habilidades a desarrollar y preferencias personales. Del mismo modo, el repertorio técnico estará determinado en función de los requerimientos particulares del alumno.

Los alumnos trabajarán de manera obligatoria al menos tres obras cada semestre:

Un estudio de Heitor Villalobos, a elegir de la lista anexa

Una obra obligatoria por semestre de la lista anexa

Una obra libre

Lista de repertorio de examen para primer semestre:

Brouwer, Leo. *Danza característica*: para guitarra sola

Brouwer, Leo. *Elogio de la danza*: para guitarra sola

Giuliani: *Temas con variaciones*: para guitarra sola

Gragani, Legnani. *Sonatinas*: para guitarra sola

Oliva, Julio César. *Suite Montebello*: para guitarra sola

Ponce, Manuel M. *Cuatro piezas populares*: para guitarra sola

Pujol, Emilio. *El Abejorro*: para guitarra sola

Ritter, Jorge. *Tres piezas para guitarra*: para guitarra sola

Villalobos, Heitor. *5 Preludios*. New York|London|Sidney: Amsco Publications

Villalobos, Heitor. *Estudios Nos. 1 y 11*. New York|London|Sidney: Amsco Publications

Weiss, Silvius Leopold. *Sonatas*: para guitarra sola

REPERTORIO BÁSICO

Aguado, Dionisio. *Método completo de guitarra*. Buenos Aires: Ricordi Americana

Barceló, Ricardo. *La digitación guitarrística*. Madrid: Real Musical

C. Raison, Steven/Mellen, Edwin. (S/A) *Twentieth-century techniques in selected works for solo guitar: serialism*. Lewiston (1 ej)

Carlevaro, Abel. *Cuaderno No. 1 Escalas diatónicas*. Buenos Aires: Barry

Carlevaro, Abel. *Cuaderno No. 2 Técnica de la mano derecha*. Buenos Aires: Barry

Carlevaro, Abel. *Cuaderno No. 3 Técnica de la mano izquierda*. Buenos Aires: Barry

Carlevaro, Abel. *Cuaderno No. 4 Técnica de la mano izquierda (Conclusión)*. Buenos Aires: Barry

Coste, Napoleón. (S/A) *Escuela de la guitarra; recopilación, rev. y digitación Roberto Lara*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Cruz, Eloy. (S/A) *La casa de los once muertos Historia y repertorio de la guitarra*. México: Escuela Nacional de Música UNAM

Dogson, Stephen/Quine, Hector. (S/A) *Progressive reading for guitarist*. Buenos Aires: Ricordi Americana

Duarte, John W. (S/A) *Melody and harmony for guitarists*. Australia: Universal Edition

González, José Luís. (S/A) *Guitar technique note*. Tokyo: Gendai Guitar

Miguel, Ablóniz. (S/A) *Técnica para la mano derecha (Arpeggios)*

Noad, Frederick M. (S/A) *Solo guitar playing I-II*. New York: Amsco Publications

Oakes, David. (S/A) *Music Reading for guitar "The complete method"*. Milwaukee: Hal Leonard Corporation
Otero, Corazón. (S/A) *Manuel M. Ponce y la guitarra*. México: Fondo Nacional para Actividades Sociales
Pujol, Emilio. (S/A) *El dilema del sonido en la guitarra*. Buenos Aires: Ricordi Americana
Pujol, Emilio. (S/A). *La escuela razonada de la guitarra. Tomos I-IV*. Buenos Aires: Ricordi Americana
Quine, Héctor. (S/A) *Guitar technique: Intermediate to advanced*. New York: Oxford University.
Segovia, Andres. (S/A) *Diatonic major and minor scales*. Washington: Columbia Music.

REPERTORIO COMPLEMENTARIO

Angulo, Héctor. *Cantos yoruba de Cuba*: para guitarra sola
Ardevol, José. *Sonata para guitarra*: para guitarra sola
Assad, Sergio. *Aquarelle pour guitare*: para guitarra sola
Baden-Powell, Roberto. *6 preludios para guitarra*: para guitarra sola
Baden-Powell, Roberto. *Ossana*: para guitarra sola
Baden-Powell, Roberto. *Canto de Ossana*: para guitarra sola
Bennett, Richard Roney. *Sonata, for solo guitar*: para guitarra sola
Berio, Luciano. *Sequenza XI, per chitarra*: para guitarra sola
Berkeley, Lennox. *Sonatina for guitar, Op. 51*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Sonata, para guitarra sola*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *La espital eterna*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Tarantos*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Parabola*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Canticum*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Decameron negro*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Variations sur un theme de Django Reinhardt*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Hika in memoriam Toru Takemitsu*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Suite No. 2*: para guitarra sola
Brouwer, Leo. *Rito de los Orishas*: para guitarra sola
Castelnuevo-Tedesco, Mario. *24 Caprichos de Goya, Op. 195 (Cuaderno tercero)*: para guitarra sola
Castelnuevo-Tedesco, Mario. *Platero y Yo, Op. 190*: para guitarra sola
Castelnuevo-Tedesco, Mario. *Capricho Diabólico, Homenaje a Paganini*: para guitarra sola
Castelnuevo-Tedesco, Mario. *Naranjos en Flor, para guitarra*: para guitarra sola
Cordero, Ernesto. *Descarga*: para guitarra sola
Cordero, Ernesto. *Suite Antillana*
Cordero, Ernesto. *Tres cánticas negras*: para guitarra sola
Domeniconi, Carlo. *Koyunbaba, Suite für gitarre Op19*: para guitarra sola
Domeniconi, Carlo. *Hommage à Jimmy Hendrix Op. 52*: para guitarra sola
Domeniconi, Carlo. *Suite Americana*: para guitarra sola
Dyens, Roland. *Saudade No1, No2 y No3*: para guitarra sola
Dyens, Roland. *Hommage a Villa-Lobos*: para guitarra sola
Dyens, Roland. *Libra Sonatine* para guitarra sola
Kleynjans, francis. *A L'Aube du dernier jour, pour guitare Op. 33*: para guitarra sola
Kleynjans, francis. *Hommage a Tárrega*: para guitarra sola
Kleynjans, francis. *Introduction, variations et fugue sur un theme populaire japonais Op114*: para guitarra sola
Koskin, Nikita. *The Elves, Op 26-Suite for guitar*: para guitarra sola
Lauro, Antonio. *Suite Venezolana*: para guitarra sola

Lauro, Antonio. *Seis vals venezolanos*: para guitarra sola
 Lauro, Antonio. *Trípico*: para guitarra sola
 Lauro, Antonio. *Seis por derecho*: para guitarra sola
 Marco, Tomás. *Tarots (22 piezas)*: para guitarra sola
 Merlín, José Luis. *Suite del recuerdo*: para guitarra sola
 Mertz, Johann Kasper. *Le Carnaval de Venice, air varié*: para guitarra sola
 Mertz, Johann Kasper. *Fantasie Hongroise, Op. 65 No1*: para guitarra sola
 Mertz, Johann Kasper. *Fantasie Originale Op. 65 No2*: para guitarra sola Mertz, Johann Kasper. *Introduction et rondo brillante Op. 11*: para guitarra sola
 Montaña, Gentil. *Suite colombiana No1, No2, No3*: para guitarra sola
 Nuccio, D'Angelo. *Due Canzoni Lidie*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Tres piezas españolas (Fandango, Passacaglia, Zapateado)*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Tres pequeñas piezas para guitarra (Ya se van los pastores, Por los caminos de Santiago, Pequeña sevillana)*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Por los campos de España (En los trigales, Entre olivares, Bajando la meseta)*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Invocación y danza*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Un tiempo fue itálica famosa*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Sonata a la española*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *En tierras de Jerez*: para guitarra sola
 Rodrigo, Joaquín. *Tiento antiguo*: para guitarra sola
 Tárrega, Francisco. *Variaciones sobre el Carnaval de Venecia*: para guitarra sola
 Tárrega, Francisco. *Fantasia sobre motivos de la Traviata*: para guitarra sola
 Tárrega, Francisco. *La Gran Jota*: para guitarra sola
 Tárrega, Francisco. *La Mariposa*: para guitarra sola
 Tárrega, Francisco. *Sueño*: para guitarra sola
 Tárrega, Francisco. *Recuerdos de la Alhambra*: para guitarra sola
 Takemitsu, Toru. *Folios*: para guitarra sola
 Takemitsu, Toru. *Equinox*: para guitarra sola
 Takemitsu, Toru. *All the Twilight, e pieces for guitar*: para guitarra sola
 Takemitsu, Toru. *In the Woods*: para guitarra sola
 Vázquez, Hebert. *Elegía*: para guitarra sola
 York, Andrew. *Sunburst*: para guitarra sola

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Giuliani, M (1983). *120 studes for Right Hand Development*. Van Nuys, California: Alfred.
 Leavitt, W. (1996). *A Modern Method for Guitar*. Boston: Berkeley Press.
 Novello, J. (199?). *The Contemporary Harmony*. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.
 Piston, W. (1989). *Armonia*. Florida: Span Press.
 Pujol, E. (1954). *Escuela Razonada de la Guitarra. Libro tercero. Basada en los principios de la técnica de Tárrega*. Buenos Aires: Ricordi.
 Pujol, E. (1954). *Escuela Razonada de la Guitarra. Libro cuarto. Basada en los principios de la técnica de Tárrega*. Buenos Aires: Ricordi.
 Savio, I. (1947) *Escuela Moderna de la Guitarra. Técnica del mecanismo*. Sao Paolo: Ricordi.
 Tennant, S. (1995). *Pumping Nylon. The Classical Guitarist's Technique Handbook*. California: Alfred Publishing.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bruner, T. (2004). *Sight Reading for the Contemporary Guitarist*. Missouri: Mel Bay.

Fernández, E. (2002). *Technique, Mechanism, Learning*. Missouri: Mel Bay.
Hill, R. (2001). *Guitar Gymnasium*. Missouri: Mel Bay.
Ibin, S. (1999) *Classical Guitar Answer Book*. California: Strings Letters Publishing.
Jeffery, B. (1994). *Fernando Sor: Composer and Guitarist*. London: Tecla.
Wage, G. (2001). *Concise History of Guitar*. Missouri: Mel Bay.

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Guitarra o estudios académicos equivalentes y experiencia profesional como ejecutante solista o en ensamble de cámara.