

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA INSTRUMENTISTA - GUITARRA

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 8°				CL	AVE: 1852	
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA						
Guitarra VIII						
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE		HORA / S H.T.	SEMANA H.P.	CRÉDITOS
Curso	Obligatorio	32		0	2	10
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO			
Musica	sical			Interpretación		
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE			SERIACIÓN OBLIGATORIA CONSECUENTE			
Guitarra VII			Ninguna			

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, ligados y arpegios. 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 octavo semestre.

	N° DE	OBJETIVO PARTICULAR	
HORAS	HORAS	Al finalizar el estudio de la unidad	UNIDAD DIDÁCTICA
			T Trianing in Americania
HORAS TEÓRICAS ()	HORAS PRÁCTICAS 16	Al finalizar el estudio de la unidad el alumno será capaz de: Desarrollar las habilidades técnicas correspondientes a la ejecución de la guitarra, con base en la práctica constante de ejercicios técnicos (de escalas, arpegios, acordes y ligados) y del repertorio musical correspondiente al octavo semestre	I. Técnica instrumental

			Nuevas técnicas instrumentales
			Postura de ejecución
			9
			Postura de manos, brazos y overno en general
			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	II. Técnicas de interpretación
		repertorio, los elementos propios de	musical
		la interpretación musical	Correcto uso de la figuración
		The mass production in the same	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	III. Estilística y contexto
		de la música de los distintos	histórico-social del repertorio de
		períodos y estilos musicales,	la guitarra
			ia guitarra
		considerando el contexto histórico-	 Modalidades de ejecución
		considerando el contexto histórico-	Modalidades de ejecución
		considerando el contexto histórico-	 Modalidades de ejecución estilística de cada uno de los
		considerando el contexto histórico-	 Modalidades de ejecución estilística de cada uno de los períodos de la literatura de la
		considerando el contexto histórico-	 Modalidades de ejecución estilística de cada uno de los períodos de la literatura de la guitarra
		considerando el contexto histórico-	 Modalidades de ejecución estilística de cada uno de los períodos de la literatura de la guitarra Historia de la guitarra
		considerando el contexto histórico-	 Modalidades de ejecución estilística de cada uno de los períodos de la literatura de la guitarra Historia de la guitarra Notación musical Formas musicales
		considerando el contexto histórico-	 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
		considerando el contexto histórico-	 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
		considerando el contexto histórico-	 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
		considerando el contexto histórico-	 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
0	4	considerando el contexto histórico- social del repertorio del instrumento	 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	considerando el contexto histórico- social del repertorio del instrumento Aplicar los métodos de estudio	 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 IV. Técnicas de aprendizaje
0	4	considerando el contexto histórico- social del repertorio del instrumento Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de estudio
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de la técnica y el repertorio musical de	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de estudio Planificación del tiempo de
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de estudio Planificación del tiempo de estudio
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de la técnica y el repertorio musical de	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de estudio Planificación del tiempo de estudio Concentración
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de la técnica y el repertorio musical de	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de estudio Planificación del tiempo de estudio
0	4	Aplicar los métodos de estudio desarrollados en clase, que le permitan optimizar el aprendizaje de la técnica y el repertorio musical de	 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 IV. Técnicas de aprendizaje Definición de objetivos de estudio Planificación del tiempo de estudio Concentración

			problemas técnicos 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 Técnicas de relajación y manejo corporal Técnicas de respiración Técnicas de concentración Asimilación, proyección y control emocional
TOTAL HT: 0	TOTAL HP: 32		

SUGERENCIAS DIDÁCTI	CAS	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 		
 Análisis de textos, discografía y audiovisuales 		del repertorio del examen		
Asistencia a conciertos y elaboración de reseñas críticas		Examen colectivo (los alumnos de todos los niveles tocan unos para otros). Califican maestro o maestros que imparten la materia		
Asistencia a encuentros especializados y participación en clases magistrales		Examen individual (dos o tres sinodales)		
Autocrítica de la interpretación a partir de grabaciones personales de audio y video		 Recital colectivo (en los últimos semestres, recital individual o compartido con un alumno más) 		
Elaboración de registros de estudio		Registro personal de avances musicales		
Estudio comparado y valoración de interpretaciones musicales		específicos		
Participación en conciertos, cla magistrales, festivales musical				

presentaciones públicas

• 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:

Una obra obligatoria por semestre de la lista anexa

Una obra libre

Un concierto para guitarra y orquesta

Lista de repertorio de examen para séptimo y octavo semestres:

Ardévol. Sonatas: para guitarra sola

Bach, Johan Sebastian. Suites para laúd: para guitarra sola

Bach, Johan Sebastian. Suites para cello: para guitarra sola

Bach, Johan Sebastian. Sonatas y partitas para violin: para guitarra sola

Brouwer, Leo. Sonata: para guitarra sola

Diabelli, Anton. Sonatas: para guitarra sola

Ginastera, Alberto. Sonata: para guitarra sola

Giuliani, Mauro. Rossinianas: para guitarra sola

Henze, Hanz Werne. Drei Tentos: para guitarra sola

Koshkin, Nikita. The Principe's Toys: para guitarra sola

Martin, Frank. Quatre pieces breves para guitarra: para guitarra sola

Martínez P., Antonio José. Sonata para guitarra: para guitarra sola

Obrovska, Jana. Quatre images du Japón: para guitarra sola

Ponce, Manuel M. Las Folías de España: para guitarra sola

Ponce, Manuel M. Sonatas: para guitarra sola

Paganini, Niccolò. Gran sonata: para guitarra sola

Rodrigo, Joaquín. Tres piezas españolas: para guitarra sola

Sor, Fernando. Sonata do menor: para guitarra sola

Sor, Fernando. Variaciones sobre Mambrú: para guitarra sola

Tedesco, Castelnuovo. Sonata: para guitarra sola

Turina, Joaquín. Sonata: para guitarra sola

Walton. Five Bagatelles: para guitarra sola

Conciertos para guitarra y orquesta

Brouwer, Leo. Concierto Elegiaco: para guitarra y orquesta

Brouwer, Concierto de Toronto: para guitarra y orquesta

Ponce, Manuel M. Concierto del Sur para guitarra y pequeña orquesta: para guitarra y orquesta

Rodrigo, Joaquín. Concierto de Aranjuez: para guitarra y orquesta

Villalobos, Heitor. Cincierto para guitarra y orquesta: para guitarra y orquesta

Conciertos mexicanos para guitarra y orquesta de:

Noble, Ramón

Ritter, Jorge.

García de León, Ernesto.

Tamez, Gerardo.

Coral, Leonardo.

REPERTORIO BÁSICO

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

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

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.

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

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.

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

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). La escuela razonada de la guitarra. Tomos I-IV. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Pujol, Emilio. (S/A) El dilema del sonido en la guitarra. 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 valses venezolanos: para guitarra sola

Lauro, Antonio. Tríptico: 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

Rodrígo, Joaquín. Tres piezas españolas (Fandango, Passaccaglia, Zapateado): para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. Tres pequeñas piezas para guitarra (Ya se van los pastores, Por los caminos de Santiago, Pequeña sevillana): para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. *Por los campos de España (En los trigales, Entre olivares, Bajando la meseta)*: para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. Invocación y danza: para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. *Un tiempo fue itálica famosa*: para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. Sonata a la española: para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. En tierras de Jerez: para guitarra sola

Rodrígo, Joaquín. Tiento antiguo: para guitarra sola

Tárrega, Francísco. Variaciones sobre el Carnaval de Venecia: para guitarra sola

Tárrega, Francísco. Fantasía sobre motivos de la Traviata: para guitarra sola

Tárrega, Francísco. La Gran Jota: para guitarra sola

Tárrega, Francísco. La Mariposa: para guitarra sola

Tárrega, Francísco. Sueño: para guitarra sola

Tárrega, Francísco. Recuerdos de la Alahambra: 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.