

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

LICENCIATURA EN MÚSICA
PIANO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 4°			CLAVE: 1445		
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
Teoría y Análisis Musical IV					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	48	2	1	5
LÍNEA DE FORMACIÓN			ÁREA DE CONOCIMIENTO		
Musical			Estructura Musical		
ASIGNATURA ANTECEDENTE			ASIGNATURA CONSECUENTE		
Teoría y Análisis Musical III			Teoría y Análisis Musical V		

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Asignatura teórico práctica de seis semestres en la que se tratan técnicas y estrategias que permiten comprender y explicar cómo está organizada una obra musical. Por ello, esta asignatura es de importancia fundamental en la formación del pianista. Este es el cuarto de seis cursos. Una de las características más relevantes de este bloque de asignaturas es la revisión de los aspectos musicales de aplicación genérica en todo tipo de música, como son melodía, armonía, contrapunto, timbre y forma, variando el repertorio de estudio, el cual presenta grados de dificultad mayores, conforme se avanza en los distintos semestres. Si bien las unidades didácticas abordan los elementos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos de manera diferenciada, es recomendable abordar algunos de ellos de manera simultánea de acuerdo con la obra musical que se estudie.

OBJETIVO GENERAL
El alumno explicará de manera precisa los principales aspectos melódicos, armónicos, contrapuntísticos, formales y tímbricos, del repertorio musical abordado durante el 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
5	3	Reconocer de manera auditiva y escrita los parámetros que conforman melodías tonales, modales y no tonales en las obras sugeridas para el semestre	I. Parámetros de la melodía <ul style="list-style-type: none"> • Rango melódico • Duraciones y ritmo • Timbre • Intensidad • Acentuación • Articulación • Texto
5	3	Explicar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos musicales que conforman melodías tonales, modales y no tonales en las obras sugeridas para el semestre	II. Procesos estructurales de la melodía <ul style="list-style-type: none"> • Interválica • Repetición en distintos niveles • Balance y equilibrio • Elementos de unidad • Elementos de variedad • Factores de tensión y de resolución • Implicaciones armónicas de la melodía
5	3	Aplicar las técnicas y estrategias de análisis melódico en su área de actividad musical	III. Técnicas y estrategias <ul style="list-style-type: none"> • Audición y memorización de melodías • Transcripción de melodías • Definición de la estructura melódica • Revisión de principios básicos de análisis schenkeriano • Estructuración del material musical • Propuestas de interpretación derivados de la estructura melódica
5	3	Reconocer y describir de manera auditiva y escrita procesos armónicos básicos en obras tonales y no tonales sugeridas para el semestre	IV. Procesos armónicos Obras tonales <ul style="list-style-type: none"> • Procesos cadenciales • Progresiones • Inflexiones Obras no tonales <ul style="list-style-type: none"> • Interválica de acordes • Consonancia y disonancia • Relación entre tensión y distensión • Densidad de acordes

5	3	Explicar con la partitura y otras formas de representación gráfica los elementos y procesos armónicos de las obras sugeridas para el semestre, clasificando y jerarquizando estos elementos según su importancia estructural y/o formal	V. Elementos y procesos armónicos Obras tonales <ul style="list-style-type: none"> • Cifrado armónico • Ritmo armónico • Cadencias armónicas • Regiones tonales • Plan estructural y armónico de la pieza • Plan formal Obras no tonales <ul style="list-style-type: none"> • Reiteraciones de acordes no tonales • Ritmo armónico • Contrastes de sonoridades y
5	3	Integrar las técnicas y estrategias de análisis armónico a las de análisis melódico en su especialidad	VI. Técnicas y estrategias <ul style="list-style-type: none"> • Cifrado de la partitura • Clasificación de sonidos no armónicos de la melodía • Reconocimiento y jerarquización de los distintos niveles estructurales del movimiento armónico • Estudio de la interacción de los movimientos melódicos y
TOTAL HT: 30	TOTAL HP: 18		
TOTAL: 48			

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	( )	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	(x)	Asistencia a prácticas	( )
Lecturas obligatorias	(x)	Otras:	
Trabajos de investigación	(x)	• Entrega de análisis de obras por escrito	
Prácticas de taller o laboratorio	( )	• Exámenes prácticos por escrito basados en obras seleccionadas para cada semestre	
Prácticas de campo	( )	• Exámenes teóricos escritos basados en el desarrollo de temas y conceptos	
Otras:		• Participación en clase	
• Análisis comparativo de versiones de una obra determinada por diversos intérpretes		• Reportes de análisis auditivo	
• Contextualización histórica y estilística de			

<p>las obras seleccionadas para el semestre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el análisis auditivo • Revisión de principios de análisis musical de Heinrich Schenker, Allen Forte, Lerdahl-Jackendoff, Jan la Rue, Leonard Meyer, Ernest Toch • Tocar y/o escuchar en clase las obras y fragmentos analizados 	
--	--

REPERTORIO
<p>Obras para el análisis melódico</p> <p>Repertorio modal</p> <p>Bartók, B. <i>Microkosmos, Vol. IV</i>: para piano</p> <p>Graduale Romanum, Relié. <i>Messe latine du rite restauré de Paul VI: Propre des Temps liturgiques, Communs, Propre des Saints, Messes pour des circonstances diverses, Kyriale et Propre bénédictin</i>: para orquesta</p> <p>Repertorio tonal</p> <p>Beethoven, L. v. <i>Sonata Op. 2, No. 1 en fa menor (primer movimiento)</i>: para piano</p> <p>Brahms, J. <i>Intermezzo Op. 119, No. 1</i>: para piano</p> <p>Mozart, W. A. <i>Sonata K. 281 en si bemol mayor (tercer movimiento)</i>: para piano</p> <p>Repertorio no tonal</p> <p>Bartók, B. <i>Concierto para orquesta</i>: para orquesta</p> <p>Messiaen, O. <i>Catalogue d'Oiseaux (fragmentos)</i>: para piano</p> <p>Messiaen, O. <i>Le Merle noir</i>: para flauta y piano</p> <p>Schoenberg, A. <i>Piezas Op. 23 (vals)</i>: para piano</p> <p>Obras sugeridas para el análisis armónico y melódico</p> <p>Armonía tonal</p> <p>Brahms, J. <i>Intermezzo Op. 118, No. 2</i>: para piano</p> <p>Chopin, F. <i>Balada en sol menor, Op. 23</i>: para piano</p> <p>Debussy, C. A. <i>Beau Soir</i>: para voz y piano</p> <p>Debussy, C. A. <i>Danseuses de Delphes</i>: para piano</p> <p>Wagner, R. <i>Preludio de Tristán e Isolda</i>: para orquesta</p> <p>Armonía no tonal</p> <p>Bartók, B. “<i>Klänge der Nacht</i>” en <i>Im Freien</i>: para piano</p> <p>Bartók, B. <i>Sonata for two Pianos and Percussion</i>: para dos pianos y percusiones</p> <p>Stravinski, I. <i>Consagración de la Primavera</i>: para orquesta</p> <p>Forma Sonata</p> <p>Bach, C. P. E. <i>Sonatas</i>: para teclado</p> <p>Bach, J. C. <i>Sinfonías</i>: para orquesta</p> <p>Beethoven, L. v. <i>Sonatas</i>: para piano</p> <p>Haydn, F. J. <i>Sinfonías</i>: para orquesta</p> <p>Haydn, F. J. <i>Cuartetos</i>: para cuerdas</p> <p>Mozart, W. A. <i>Sinfonía No. 40, K. 550</i>: para orquesta</p> <p>Sammartini, G. B. <i>Sinfonías</i>: para orquesta</p> <p>Además del repertorio anterior, se contempla el trabajo con obras del repertorio específico de la clase de instrumento de los alumnos.</p>

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Cook, N. (1987). *A Guide to Musical Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Kraft, L. (1990). *GRADUS: An Integrated Approach to Harmony, Counterpoint, and Analysis*. New York: W.W. Norton & Company.
- Kühn, C. (2003). *Tratado de la Forma Musical*. Barcelona: Idea Books.
- Pla, L. (1982). *Guía Analítica de Formas Musicales para Estudiantes*. Madrid: Real Musical.
- Rosen, C. (1998). *Formas de Sonata*. Cooper City, FL: Span Press Universitaria.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Berry, W. (1987). *Structural Functions in Music*. New York: Dover Publications, Inc.
- La Rue, J. (1989). *Análisis del Estilo Musical*. Barcelona: Editorial Labor.
- Lerdahl, F., Jackendoff, R. (2003). *Teoría Generativa de la Música Tonal*. Madrid: Ediciones Akal.
- Lester, J. (1986). *The Rhythms of Tonal Music Carbondale*: Southern Illinois University Press.
- Lester, J. (1989). *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*. New York: Norton.
- Meyer, L. (1956). *Emotion and Hearing in Music*. Chicago: Chicago University Press.
- Salzer, F. (1990). *Audición Estructural: Coherencia Tonal en la Música*. Barcelona: Ed. Labor.
- Toch, T (2001). *Elementos Constitutivos de la Música*. Barcelona: Idea Books.

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

- Acceso en línea a otras bibliotecas de música en los Estados Unidos y Europa
- Acceso en línea al acervo de la Biblioteca Cuicamatini y a todas la bibliotecas de la UNAM
- Acceso en línea al Diccionario Grove de Música y otros similares
- Acervo de música, libros y grabaciones de la Biblioteca Cuicamati

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en Composición, Musicología o Instrumentista con especialidad en Teoría Musical o Musicología.