

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN MÚSICA

Tomo II

Plan de Estudios

- Maestría en Música
- Doctorado en Música

Grados que se otorgan

- Maestro en Música
(Cognición Musical, Creación Musical, Educación Musical, Etnomusicología, Interpretación Musical, Musicología o Tecnología Musical)
- Doctor en Música
(Cognición Musical, Creación Musical, Educación Musical, Etnomusicología, Interpretación Musical, Musicología o Tecnología Musical)

Campos de conocimiento del Programa

- Cognición Musical
- Creación Musical
- Educación Musical
- Etnomusicología
- Interpretación Musical
- Musicología o Tecnología Musical

Entidades académicas participantes

- Facultad de Música
- Instituto de Investigaciones Antropológicas
- Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico

Fechas de aprobación u opiniones

Adecuación y Modificación del Plan de estudios de la Maestría en Música.

- Fecha de aprobación del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes: 5 de agosto de 2011.

Índice

ACTIVIDAD ACADÉMICA COMÚN

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN	2
---------------------------------	---

ACTIVIDAD ACADÉMICA ENCAMINADA A LA GRADUACIÓN

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I	7
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II	10
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III	13

COGNICIÓN MUSICAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA COGNICIÓN MUSICAL	18
BASES BIOLÓGICAS DE LA COGNICIÓN MUSICAL	21
NEUROANATOMÍA	24
ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DE LA COGNICIÓN MUSICAL	27
PSICOACÚSTICA GENERAL Y APLICADA	30

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE COGNICIÓN MUSICAL	35
DESARROLLO DEL SISTEMA AUDITIVO	37
FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA	40
NEUROBIOLOGÍA DE LA MÚSICA	43

COMPOSICIÓN MUSICAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

COMPOSICIÓN MUSICAL I	48
TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA I	50
COMPOSICIÓN MUSICAL II	56
TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA II	58
COMPOSICIÓN MUSICAL III	64
COMPOSICIÓN MUSICAL IV	66

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE COMPOSICIÓN MUSICAL	69
TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN A PARTIR DE 1945	71
MÚSICA E INTERDISCIPLINA: CRITERIOS Y ANÁLISIS PARA SU CREACIÓN E INTERPRETACIÓN	75
NUEVOS CONCEPTOS INSTRUMENTALES Y VOCALES	78

EDUCACIÓN MUSICAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

TEORÍAS EDUCATIVAS Y ENSEÑANZA MUSICAL	84
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL	87
DIDÁCTICA MUSICAL	90
EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL	99
TEORÍA CURRICULAR APLICADA AL ANÁLISIS Y EL DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	102

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE EDUCACIÓN MUSICAL	107
APOYO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL	109

ESTADÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN	112
METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA Y SU REPERCUSIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL	115
PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA	118
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN MÉXICO	121

ETNOMUSICOLOGÍA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

ETNOMUSICOLOGÍA I	126
CRITERIOS MUSICALES EN MÉXICO	129
ANÁLISIS MUSICAL EN LA CULTURA	132
ETNOMUSICOLOGÍA II	137

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE ETNOMUSICOLOGÍA	141
ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA	143
ETNOMUSICOLOGÍA DIALÓGICA-CRÍTICA	146
DANZAS DE CONQUISTA	149
MÚSICA, MITOLOGÍA Y RITUAL	151

INTERPRETACIÓN MUSICAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

INTERPRETACIÓN MUSICAL I	156
INTERPRETACIÓN MUSICAL EN CONJUNTO	162
INTERPRETACIÓN MUSICAL II	164
TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL	170
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN I	174
INTERPRETACIÓN MUSICAL III	177
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN II	183
INTERPRETACIÓN MUSICAL IV	186

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE INTERPRETACIÓN MUSICAL	193
IMPROVISACIÓN MUSICAL	195
ORGANOLOGÍA	198

MUSICOLOGÍA

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA MUSICOLOGÍA	204
CORRIENTES ACTUALES DE LA MUSICOLOGÍA	210
HISTORIOGRAFÍA DE LA MÚSICA EN MÉXICO Y EN AMÉRICA LATINA	222

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE MUSICOLOGÍA	229
EDICIÓN DE MÚSICA RENACENTISTA Y BARROCA	231
ICONOGRAFÍA MUSICAL	237
ICONOGRAFÍA MUSICAL NOVOHISPANA Y MEXICANA	241
NOTACIÓN MUSICAL RENACENTISTA Y BARROCA	244
SEMIOLOGÍA MUSICAL	250

TECNOLOGÍA MUSICAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

MÚSICA, ARTE Y TECNOLOGÍA	257
FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA DE LA MÚSICA	261
ELECTROACÚSTICA E INGENIERÍA DE SONIDO	263
FUNDAMENTOS DE CÓMPUTO MUSICAL	265
SÍNTESIS Y PROCESAMIENTO DE SONIDO	267

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OPTATIVAS

TEMAS SELECTOS DE TECNOLOGÍA MUSICAL	271
ACÚSTICA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES	273
MATERIALES INTERACTIVOS MULTIMEDIA	275
SEMINARIO DE ARTES DIGITALES	277

Actividad académica común

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Introducción a la Investigación			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Todos	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria (X) Optativa () de elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico – práctica	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No () Si (X) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Seminario de Investigación I
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: La investigación es uno de los ejes del Programa de Posgrado en Música que tiene por objetivo la construcción de conocimiento en torno a las prácticas musicales. Por esta razón, se requiere de un seminario que homogenice los conocimientos, habilidades y actitudes mínimos necesarios para emprender un proyecto de investigación. De esta manera, el seminario pretende dotar a los participantes de un metalenguaje común que facilite la comunicación entre los diferentes campos de conocimiento que constituyen este programa. A partir de la problematización que los alumnos generen dentro del seminario, pertinente a cada campo de conocimiento, se pretende articular el eje teórico con la elaboración de los protocolos de investigación correspondientes.
Objetivo general: Brindar al alumno los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la investigación científica que le permitan elaborar un protocolo de investigación.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Identificar problemas de investigación en los diferentes campos de conocimiento del programa. • Discutir la importancia del conocimiento científico en el campo de la música. • Conocer las distintas propuestas epistemológicas y metodológicas implementadas a lo largo de la historia de la investigación científica. • Identificar la estructura de un protocolo de investigación. • Elaborar un primer protocolo de investigación de acuerdo a su campo de conocimiento.
Consideraciones metodológicas: El seminario iniciará con la identificación de los problemas de investigación relevantes en cada campo de conocimiento, posteriormente reflexionará acerca de la importancia de su trabajo en la investigación de la música. Previa lectura de los textos, se discutirán los aportes que cada uno de los autores, propuestos en el presente programa, brindan a la conformación de la investigación científica. Asimismo, se discutirán sus límites y críticas. Con base en las discusiones generadas en el interior del seminario y en los conocimientos discutidos sobre las secciones que conforman un protocolo de investigación, los alumnos comenzará la redacción de sus protocolos, los cuales serán discutidos posteriormente con la finalidad de retroalimentar el trabajo de cada uno de los participantes. La secuencia de las unidades temáticas no lleva un sentido cronológico, se revisarán de acuerdo a las necesidades de los protocolos de investigación.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Música, ciencia y sociedad	5	2
2	Fundamentos epistemológicos de la investigación científica	12	2
3	La estructura del diseño de investigación	5	6
4	El objeto de investigación	5	3

5	El texto científico	5	3
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	La música, el arte y su impronta social. Música y ciencia
2	Epistemología y gnoseología Aspectos históricos de la epistemología Obstáculos epistemológicos Filosofía y ciencia
3	Título y subtítulo Planteamiento del problema Pregunta de investigación Hipótesis Fundamentación teórica Objetivos y Metas Justificación Diseño de comprobación de hipótesis Esquema de trabajo y cronograma Bibliografía
4	Elección del tema Estado del arte Fuentes documentales Técnicas de investigación bibliográfica
5	Tipos de escritos académicos Elementos, características y estructura de los textos científicos Aparato crítico

Bibliografía básica:

- Adorno, Theodor W., *Epistemología y ciencias sociales*, Madrid: Cátedra Universitat de Valencia, 2001.
- Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis, *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*, Barcelona, Paidós Educador, 2003 (reimpresión en México, 2010).
- Bachelard, Gaston, *Epistemología*, Barcelona: Anagrama, 1973.
- Bachelard, Gaston *La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo*, México: Siglo XXI, 2000.
- Bacon, Francis, *Novum organum*, Aforismos sobre la interpretación de la naturaleza y el reino del hombre, WWW.IESTUDIOSPENALES.COM.AR.
- Bellman, Jonathan D., *A short Guide to Writing about Music*, New York: Pearson Longman, 2007.
- Bohlman, Philip V., "Ontologies of Music", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.
- Bourdieu, P.; Chamboredon, J.C; Passeron, J.C., *El oficio de sociólogo*, México: Siglo XXI, 2008.
- Brown, Harold, *La nueva filosofía de la ciencia*. Madrid: Tecnos, 1998.
- Bunge, Mario, *La investigación científica, su estrategia y filosofía*. Barcelona: Ariel. Col. Convivium, 1973.
- Carnap, Rudolf, *La superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje*, México: UNAM 2009.
- Castelló, M. *Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. Conocimientos y estrategias*, Barcelona: GRAO. 2007
- Clayton, Martin, Trevor Herber, Richard Middleton (eds.), *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2003.
- Cook, Nicholas, "Analysing Performance and Performing Analysis", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.
- , "Theorizing Musical Meaning", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.
- Cowdery, James (ed.), *How to Write about Music. The RILM Manual of Style*, Nueva York: RILM International

Center, 2005.

Descartes, René, *Discurso del método. Para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias*, Madrid: Técnos, 2003.

Duckles, Vincent y Ida Reed, *Music Reference and Research Materials*, Belmont: Schirmer & Thomson Learning, 1988.

Dussel, Enrique, "El programa científico de investigación de Karl Marx (ciencia funcional y crítica)", en Francisco López (ed.), *Los retos de la globalización. Ensayos en homenaje a Theotonio Dos Santos Segrera*, Caracas: UNESCO, 1998.

Eco, Humberto, *Cómo se hace una tesis: técnicas, procedimientos de estudio, investigación y Escritura*. México: Gedisa, 1989.

Ferraris, Maurizio, *Historia de la hermenéutica*, México: Siglo XXI, 2005.

Feyerabend, Paul *Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento*, Madrid: Tecnos, 1986.

Foreman, Lewis (ed.), *Information Sources in Music*, Munich: K.G. Saur, 2003.

Gadamer, H.G., *Verdad y método vols. I y II*. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999.

Goehr, Lydia, *The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music*, New York: Oxford University Press, 2007.

González, Fabio, *Construcción del estado del arte*, Seminario de investigación 2.002. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002.

Gutiérrez Rodilla, B.M. *La ciencia empieza en la palabra*, Barcelona: Península, 1998.

Habermas, Jürguen *Conocimiento e interés*, Valencia: Universidad de Valencia, 1995

Hernández, Gabriela y Rodríguez, Gabriela, *Lógica ¿para qué?* México: Pearson Educación, 2009.

Heinz, Dietrich, *Nueva guía para la investigación científica*. México: Ariel, 2002.

Hernández Sampieri, Roberto. *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill, 2008.

Husserl, Edmund, *Las conferencias de París. Introducción a la fenomenología trascendental*, México: UNAM, 2009.

Irvine, Demar B, *Methods of Research in Music*, Seattle: s.e., 1945

Kuhn, Thomas, *La estructura de las revoluciones científicas*, México: Fondo de Cultura Económica, 1971.

Kivy, Peter, *Sound and Semblance, Reflections on Musical Representation*, Ithaca: Cornell University Press, 1984.

Lakatos, Imre *La metodología de los programas de investigación científica*, Madrid: Alianza, 1989.

Merleau-Ponty, M., *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Península, 1997.

Piaget, Jean. *Lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos de la epistemología*. Buenos Aires: Editorial Proteo, 1970.

Popper, Karl, *Conjeturas y refutaciones*, Barcelona: Paidós, 1972.

Popper, Karl, *La lógica de la investigación científica*, Madrid: Tecnos, 1973.

Porzionato, Giuseppe, "Lineamenti di metodologia della Ricerca científica in ambito musicale", en Michel Imberti et al, *Memoria musicali e valori sociali: metodi d'indagine e aspetti educativi*, Milán: Ricordi, 1993.

Rigo Arnavat, Antonia y Gabriel Genescà (sic) Dueñas, *Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación*, Barcelona, Ediciones Octaedro, 2002.

Sampsel, Laurie J., *Music Research. A Handbook*, New York: Oxford University Press, 2009.

Sevilla, Manuel y Sevilla, Julia *Una clasificación del texto científico-técnico desde un enfoque multidireccional*, Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008

Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1998). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.

Treitter, Leo, "The Historiography of Music: Issues of Past and Present", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Velasco, H. y Díaz de R Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas. Tipografía originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas*, 3ª edición corregida (4ª reimp. 2003), México: UNAM, 1995.

ada, A. (2003). *La lógica de la investigación etnográfica*. Madrid: Trotta.

Watanabe, Ruth T., *Introduction to Music Research*, Englewoods Cliff, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1967.

Wingell, Richard J., *Writing about Music. An Introductory Guide*, New Jersey: Pearson & Prentice Hall, 2009.

Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas. Tipografía originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas*, 3ª edición corregida (4ª reimp. 2003), México: UNAM, 1995.

Bibliografía complementaria:

Castell, M. y De Ipola, E., *Metodología y epistemología de las ciencias sociales*. Madrid: Ayuso, 1981.

Lakatos, Imre, *For and Against Method: Including Lakatos's Lectures on Scientific Method and the Lakatos-Feyerabend Correspondence*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

Neuman, W. L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon, 1997.

Ricoeur, Paul, *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*. México: Siglo XXI, 1999.

Zemelman, Hugo, *Necesidad de conciencia. Un modo de construir conocimiento*. Madrid: Anthropos, 2002.

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (X)</p> <p>Exposición audiovisual (X)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (X)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (X)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (X)</p> <p>Trabajo de investigación (X)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (X)</p> <p>Examen final escrito (X)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (X)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos (X)</p> <p>Participación en clase (X)</p> <p>Asistencia (X)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación:</p> <p>Todas</p>	
<p>Perfil profesiográfico:</p> <p>Maestro o doctor en Filosofía de la Ciencia o de los campos de conocimiento que conforman el Programa, con amplia experiencia en investigación musical documentada con producción académica significativa.</p>	

Actividad académica encaminada a la graduación

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I			
Clave:	Semestre: 2	Campos de conocimiento: Los siete que componen el Programa	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
Actividad académica antecedente: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Descripción del seminario: Espacio de reflexión y discusión a partir de la presentación de los proyectos de investigación del alumnado. El seminario es impartido por tutores representativos de los distintos campos de conocimiento que conforman el Programa, en complemento de la de tutoría individual del alumno.
Objetivo general: Fomentar la graduación de los alumnos en tiempo y forma mediante una asesoría constante y colegiada.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Afianzar y puntualizar el proyecto de investigación por desarrollar por parte del alumno (fase inicial). • Asesorar al alumno en cuanto a marcos teóricos, métodos y técnicas de investigación pertinentes a su objeto de estudio. • Fomentar en el alumno las capacidades de argumentación, de pensamiento lógico, de crítica y de autocrítica. • Enriquecer el trabajo de tutoría individual, mediante la discusión disciplinaria e interdisciplinaria de los proyectos de investigación entre alumnos y tutores.
Consideraciones metodológicas: Por medio de la exposición oral y escrita de los trabajos, así como su lectura colectiva y el empleo de distintas dinámicas de grupo se producirá el intercambio de ideas y el enriquecimiento del conocimiento. Desde el inicio se establecerá un calendario de actividades que permitirá programar y evaluar los avances particulares. Dichos avances formarán la base de la evaluación semestral.

Índice temático			
Las unidades temáticas sólo son planteamientos generales que servirán de guía de discusión de las investigaciones propuestas			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Presentación y discusión casuística y comparativa del proyecto o protocolo de investigación de los alumnos participantes	4	8
2	Presentación de avances de investigación	4	8
3	Reflexión y análisis del corpus	4	8
4	Preparación del informe final de avances logrados en el semestre	4	8
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Subtemas
1	Presentación y discusión casuística y comparativa del proyecto o protocolo de investigación de los alumnos participantes

	<ul style="list-style-type: none"> • Focalización y formulación del problema o hipótesis • Marcos teóricos y metodológicos posibles • Revisión de la impostación metodológica • Conocimiento del estado del arte. • Revisión del aparato crítico • Estructuración de la investigación • Determinación del carácter de la investigación a la luz de las modalidades de titulación aprobadas
2	Presentación de los primeros avances de investigación <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del corpus de la investigación • Resultados de la investigación de fuentes. • Análisis de problemáticas teórico-metodológicas relacionadas con la investigación
3	Reflexión y análisis del corpus <ul style="list-style-type: none"> • Primeros resultados • Análisis colegiado de problemas
4	Preparación del informe final de avances logrados en el semestre <ul style="list-style-type: none"> • La lógica de contenidos • Índice • Exposición oral

Bibliografía básica:

La que se aplique casuísticamente a las investigaciones particulares de los integrantes del Taller.

Bibliografía complementaria:

a) Premisas epistemológicas

Bohlman, Philip V., "Ontologies of Music", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Bunge, Mario, *La investigación científica, su estrategia y filosofía*. Barcelona: Ariel. Col. Convivium, 1973.

Clayton, Martin, Trevor Herber, Richard Middleton (eds.), *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2003.

Cook, Nicholas, "Analysing Performance and Performing Analysis", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Cook, Nicholas, "Theorizing Musical Meaning", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Goehr, Lydia, *The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music*, New York: Oxford University Press, 2007.

Hernández, Gabriela y Rodríguez, Gabriela, *Lógica ¿para qué?* México: Pearson Educación, 2009.

Kivy, Peter, *Sound and Semblance, Reflections on Musical Representation*, Ithaca: Cornell University Press, 1984.

Piaget, Jean. *Lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos de la epistemología*. Buenos Aires: Editorial Proteo, 1970.

Popper, Karl, *La lógica de la investigación científica*, Madrid, Tecnos, 1973.

Treitler, Leo, "The Historiography of Music: Issues of Past and Present", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

b) Metodología de la investigación en general

Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis, *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*, Barcelona, Paidós Educador, 2003 (reimpresión en México, 2010).

Eco, Humberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, (trad.

Foreman, Lewis (ed.), *Information Sources in Music*, Munich: K.G. Saur, 2003.
 Heinz , Dietrich, *Nueva guía para la investigación científica*. México: Ariel, 2002.
 Hernández Sampieri, Roberto. *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill, 2008

c) Métodos y técnicas de investigación musical

Bellman, Jonathan D., *A short Guide to Writing about Music*, New York: Pearson Longman, 2007.
 Duckles, Vincent y Ida Reed, *Music Reference and Research Materials*, Belmont: Schirmer & Thomson Learning, 1988.
 Irvine, Demar B, *Methods of Research in Music*, Seattle: s.e., 1945
 Porzionato, Giuseppe, "Lineamenti di metodologia della Ricerca científica in ambito musicale", en Michel Imberti *et al*, *Memoria musicali e valori sociali: metodi d'indagine e aspetti educativi*, Milán: Ricordi, 1993.
 Sampsel, Laurie J., *Music Research. A Handbook*, New York: Oxford University Press, 2009.
 Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008.
 Watanabe, Ruth T., *Introduction to Music Research*, Englewoods Cliff, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1967

d) Criterios de presentación

Cowdery, James (ed.), *How to Write about Music. The RILM Manual of Style*, Nueva York: RILM International Center, 2005.
 Rigo Arnavat, Antonia y Gabriel Genescà (sic) Dueñas, *Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación*, Barcelona, Ediciones Octaedro, 2002.
 Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008.
 Wingell, Richard J., *Writing about Music. An Introductory Guide*, New Jersey: Pearson & Prentice Hall, 2009.
 Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas. Tipografía originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas*, 3ª edición corregida (4ª reimp. 2003), México: UNAM, 1995.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras:			

Líneas de investigación:
 Las que corresponden a los campos de conocimiento del Programa de Maestría en Música y específicamente las inherentes a los trabajos de investigación de los alumnos que participan en el Seminario.

Perfil profesiográfico:
 El profesor contará con amplia experiencia como investigador y tutor, poseerá al menos el grado de maestría. Tendrá a su nombre una producción académica significativa y habrá graduado a alumnos en calidad de tutor principal. Contará, además, con experiencia en evaluación de proyectos y trabajos de investigación a través de cuerpos colegiados.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II			
Clave:	Semestre: 3	Campos de conocimiento: Los siete que componen el Programa	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
Actividad académica antecedente: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
Descripción del seminario: Espacio de reflexión y discusión a partir de la presentación de los proyectos de investigación del alumnado. El seminario es impartido por tutores representativos de los distintos campos de conocimiento que conforman el Programa, en complemento de la de tutoría individual del alumno.
Objetivo general: Fomentar la graduación de los alumnos en tiempo y forma mediante una asesoría constante y colegiada.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Dar seguimiento al proyecto de investigación por desarrollar por parte del alumno (fase intermedia). • Asesorar al alumno en cuanto a marcos teóricos, métodos y técnicas de investigación pertinentes a su objeto de estudio. • Fomentar en el alumno las capacidades de argumentación, de pensamiento lógico, de crítica y de autocrítica. • Enriquecer el trabajo de tutoría individual, mediante la discusión disciplinaria e interdisciplinaria de los proyectos de investigación entre alumnos y tutores.
Consideraciones metodológicas: Por medio de la exposición oral y escrita de los trabajos, así como su lectura colectiva y el empleo de distintas dinámicas de grupo se producirá el intercambio de ideas y el enriquecimiento del conocimiento. Desde el inicio se establecerá un calendario de actividades que permitirá programar y evaluar los avances particulares. Dichos avances formarán la base de la evaluación semestral.

Índice temático			
Las unidades temáticas sólo son planteamientos generales que servirán de guía de discusión de las investigaciones propuestas			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Presentación y discusión casuística y comparativa del proyecto o protocolo de investigación de los alumnos participantes	4	8
2	Presentación de avances de investigación	4	8
3	Reflexión y análisis del corpus	4	8
4	Preparación del informe final de avances logrados en el semestre	4	8
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Subtemas
1	Presentación y discusión casuística y comparativa del proyecto o protocolo de investigación de los alumnos participantes <ul style="list-style-type: none"> • Focalización y formulación del problema o hipótesis

	<ul style="list-style-type: none"> • Marcos teóricos y metodológicos posibles • Revisión de la impostación metodológica • Conocimiento del estado del arte. • Revisión del aparato crítico • Estructuración de la investigación • Determinación del carácter de la investigación a la luz de las modalidades de titulación aprobadas
2	Presentación de los primeros avances de investigación <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del corpus de la investigación • Resultados de la investigación de fuentes. • Análisis de problemáticas teórico-metodológicas relacionadas con la investigación
3	Reflexión y análisis del corpus <ul style="list-style-type: none"> • Primeros resultados • Análisis colegiado de problemas
4	Preparación del informe final de avances logrados en el semestre <ul style="list-style-type: none"> • La lógica de contenidos • Índice • Exposición oral

Bibliografía básica:

La que se aplique casuísticamente a las investigaciones particulares de los integrantes del Taller.

Bibliografía complementaria:

a) Premisas epistemológicas

Bohlman, Philip V., "Ontologies of Music", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Bunge, Mario, *La investigación científica, su estrategia y filosofía*. Barcelona: Ariel. Col.

Convivium, 1973.

Clayton, Martin, Trevor Herber, Richard Middleton (eds.), *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2003.

Cook, Nicholas, "Analysing Performance and Performing Analysis", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Cook, Nicholas, "Theorizing Musical Meaning", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Goehr, Lydia, *The Imaginary Museum of Musica Works. An Essay in the Philosophy of Music*, New York: Oxford University Press, 2007.

Hernández, Gabriela y Rodríguez, Gabriela, *Lógica ¿para qué?* México: Pearson Educación, 2009

Kivy, Peter, *Sound and Semblance, Reflections on Musical Representation*, Ithaca: Cornell University Press, 1984.

Piaget, Jean. *Lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos de la epistemología*. Buenos Aires: Editorial Proteo, 1970.

Popper, Karl, *La lógica de la investigación científica*, Madrid, Tecnos, 1973.

Treitler, Leo, "The Historiography of Music: Issues of Past and Present", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

b) Metodología de la investigación en general

Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis, *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*, Barcelona, Paidós Educador, 2003 (reimpresión en México, 2010).

Eco, Humberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, (trad.

Foreman, Lewis (ed.), *Information Sources in Music*, Munich: K.G. Saur, 2003.
 Heinz , Dietrich, *Nueva guía para la investigación científica*. México: Ariel, 2002.
 Hernández Sampieri, Roberto. *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill, 2008

c) Métodos y técnicas de investigación musical

Bellman, Jonathan D., *A short Guide to Writing about Music*, New York: Pearson Longman, 2007.
 Duckles, Vincent y Ida Reed, *Music Reference and Research Materials*, Belmont: Schirmer & Thomson Learning, 1988
 Irvine, Demar B, *Methods of Research in Music*, Seattle: s.e., 1945
 Porzionato, Giuseppe, "Lineamenti di metodologia della Ricerca científica in ambito musicale", en Michel Imberti *et al*, *Memoria musicali e valori sociali: metodi d'indagine e aspetti educativi*, Milán: Ricordi, 1993.
 Sampsel, Laurie J., *Music Research. A Handbook*, New York: Oxford University Press, 2009.
 Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008.
 Watanabe, Ruth T., *Introduction to Music Research*, Englewoods Cliff, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1967

d) Criterios de presentación

Cowdery, James (ed.), *How to Write about Music. The RILM Manual of Style*, Nueva York: RILM International Center, 2005.
 Rigo Arnavat, Antonia y Gabriel Genescà (sic) Dueñas, *Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación*, Barcelona, Ediciones Octaedro, 2002.
 Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008.
 Wingell, Richard J., *Writing about Music. An Introductory Guide*, New Jersey: Pearson & Prentice Hall, 2009.
 Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas. Tipografía originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas*, 3ª edición corregida (4ª reimp. 2003), México: UNAM, 1995.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras:			

Líneas de investigación:
 Las que corresponden a los campos de conocimiento del Programa de Maestría en Música y específicamente las inherentes a los trabajos de investigación de los alumnos que participan en el Seminario.

Perfil profesiográfico:
 El profesor contará con amplia experiencia como investigador y tutor, poseerá al menos el grado de maestría. Tendrá a su nombre una producción académica significativa y habrá graduado a alumnos en calidad de tutor principal. Contará, además, con experiencia en evaluación de proyectos y trabajos de investigación a través de cuerpos colegiados.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III			
Clave:	Semestre: 4	Campos de conocimiento: Los siete que componen el Programa	No. Créditos: 0
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Si (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: Ninguno
Actividad académica antecedente: SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
Descripción del seminario: Espacio de reflexión y discusión a partir de la presentación de los proyectos de investigación del alumnado. El seminario es impartido por tutores representativos de los distintos campos de conocimiento que conforman el Programa, en complemento de la de tutoría individual del alumno.
Objetivo general: Fomentar la graduación de los alumnos en tiempo y forma mediante una asesoría constante y colegiada.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisar la conclusión del proyecto de investigación del alumno, con fines de graduación (fase final). • Asesorar al alumno en cuanto a marcos teóricos, métodos y técnicas de investigación pertinentes a su objeto de estudio. • Fomentar en el alumno las capacidades de argumentación, de pensamiento lógico, de crítica y de autocrítica. • Enriquecer el trabajo de tutoría individual, mediante la discusión disciplinaria e interdisciplinaria de los proyectos de investigación entre alumnos y tutores.
Consideraciones metodológicas: Por medio de la exposición oral y escrita de los trabajos, así como su lectura colectiva y el empleo de distintas dinámicas de grupo se producirá el intercambio de ideas y el enriquecimiento del conocimiento. Desde el inicio se establecerá un calendario de actividades que permitirá programar y evaluar los avances particulares. Dichos avances formarán la base de la evaluación semestral.

Índice temático			
Las unidades temáticas sólo son planteamientos generales que servirán de guía de discusión de las investigaciones propuestas			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Presentación y discusión casuística y comparativa del proyecto o protocolo de investigación de los alumnos participantes	4	8
2	Presentación de avances de investigación	4	8
3	Reflexión y análisis del corpus	4	8
4	Preparación del informe final de avances logrados en el semestre	4	8
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Subtemas y consideraciones metodológicas
1	Presentación y discusión casuística y comparativa del proyecto o protocolo de investigación de los alumnos participantes <ul style="list-style-type: none"> • Focalización y formulación del problema o hipótesis • Marcos teóricos y metodológicos posibles

	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la impostación metodológica • Conocimiento del estado del arte. • Revisión del aparato crítico • Estructuración de la investigación • Determinación del carácter de la investigación a la luz de las modalidades de titulación aprobadas
2	Presentación de los primeros avances de investigación <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del corpus de la investigación • Resultados de la investigación de fuentes. • Análisis de problemáticas teórico-metodológicas relacionadas con la investigación
3	Reflexión y análisis del corpus <ul style="list-style-type: none"> • Primeros resultados • Análisis colegiado de problemas
4	Preparación del informe final de avances logrados en el semestre <ul style="list-style-type: none"> • La lógica de contenidos • Índice • Exposición oral

Bibliografía básica:

La que se aplique casuísticamente a las investigaciones particulares de los integrantes del Taller.

Bibliografía complementaria:

a) Premisas epistemológicas

Bohlman, Philip V., "Ontologies of Music", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Bunge, Mario, *La investigación científica, su estrategia y filosofía*. Barcelona: Ariel. Col.

Convivium, 1973.

Clayton, Martin, Trevor Herber, Richard Middleton (eds.), *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*, New York: Routledge, 2003.

Cook, Nicholas, "Analysing Performance and Performing Analysis", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

Cook, Nicholas, "Theorizing Musical Meaning", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Goehr, Lydia, *The Imaginary Museum of Musica Works. An Essay in the Philosophy of Music*, New York: Oxford University Press, 2007.

Hernández, Gabriela y Rodríguez, Gabriela, *Lógica ¿para qué?* México: Pearson Educación, 2009

Kivy, Peter, *Sound and Semblance, Reflections on Musical Representation*, Ithaca: Cornell University Press, 1984.

Piaget, Jean. *Lógica y conocimiento científico. Naturaleza y métodos de la epistemología*. Buenos Aires: Editorial Proteo, 1970.

Popper, Karl, *La lógica de la investigación científica*, Madrid, Tecnos, 1973.

Treitler, Leo, "The Historiography of Music: Issues of Past and Present", en *Rethinking Music* (Nicholas Cook & Mark Everist, eds.), New York: Oxford University Press, 2001.

b) Metodología de la investigación en general

Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis, *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*, Barcelona, Paidós Educador, 2003 (reimpresión en México, 2010).

Eco, Humberto, *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, (trad.

Foreman, Lewis (ed.), *Information Sources in Music*, Munich: K.G. Saur, 2003.

Heinz , Dietrich, *Nueva guía para la investigación científica*. México: Ariel, 2002.

Hernández Sampieri, Roberto. *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill, 2008

c) Métodos y técnicas de investigación musical

Bellman, Jonathan D., *A short Guide to Writing about Music*, New York: Pearson Longman, 2007.

Duckles, Vincent y Ida Reed, *Music Reference and Research Materials*, Belmont: Schirmer & Thomson Learning, 1988

Irvine, Demar B, *Methods of Research in Music*, Seattle: s.e., 1945

Porzionato, Giuseppe, "Lineamenti di metodologia della Ricerca científica in ambito musicale", en Michel Imberti *et al*, *Memoria musicali e valori sociali: metodi d'indagine e aspetti educativi*, Milán: Ricordi, 1993.

Sampsel, Laurie J., *Music Research. A Handbook*, New York: Oxford University Press, 2009.

Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008.

Watanabe, Ruth T., *Introduction to Music Research*, Englewoods Cliff, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1967

d) Criterios de presentación

Cowdery, James (ed.), *How to Write about Music. The RILM Manual of Style*, Nueva York: RILM International Center, 2005.

Rigo Arnavat, Antonia y Gabriel Genescà (sic) Dueñas, *Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación*, Barcelona, Ediciones Octaedro, 2002.

Shaw Bayne, Pauline, *A Guide to Library Research in Music*, Plymouth: Scarecrow Press, 2008.

Wingell, Richard J., *Writing about Music. An Introductory Guide*, New Jersey: Pearson & Prentice Hall, 2009.

Zavala Ruiz, Roberto, *El libro y sus orillas. Tipografía originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas*, 3ª edición corregida (4ª reimp. 2003), México: UNAM, 1995.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras:	

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Líneas de investigación:

Las que corresponden a los campos de conocimiento del Programa de Maestría en Música y específicamente las inherentes a los trabajos de investigación de los alumnos que participan en el Seminario.

Perfil profesiográfico:

El profesor contará con amplia experiencia como investigador y tutor, poseerá al menos el grado de maestría. Tendrá a su nombre una producción académica significativa y habrá graduado a alumnos en calidad de tutor principal. Contará, además, con experiencia en evaluación de proyectos y trabajos de investigación a través de cuerpos colegiados.

COGNICIÓN MUSICAL

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA COGNICIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Cognición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este seminario se abordarán los aspectos psicológicos de la cognición musical desde distintas perspectivas, con base en bibliografía especializada, así como en un diálogo constante entre el profesor y los alumnos.
Objetivo general: Estudiar los principios psicológicos que rigen a la cognición musical en el ser humano.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Ofrecer un panorama de la historia y los principales campos de estudio de la cognición musical en relación con sus aspectos psicológicos. • Dar al alumno herramientas teóricas para abordar problemas cognitivos que involucran rasgos psicológicos de los distintos sujetos que intervienen en la música.
Consideraciones metodológicas: En el transcurso del semestre los alumnos realizarán presentaciones relativas a los temas del seminario con base en los artículos y libros que traten los tópicos respectivos. Se organizarán discusiones referentes a los distintos aspectos temáticos que sean presentados en dichos artículos y libros y se propondrán nuevos temas de discusión.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Historia de la psicología de la música		
2	Desarrollo musical		
3	Habilidad musical e inteligencia musical		
4	Organización musical		
5	El placer y la preferencia musicales		
6	La música y la emoción		
Total de horas:		48	
Suma total de horas:			48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Historia de la psicología de la música 1.1 Primeras aproximaciones: Sócrates y Platón 1.2 Hermann Helmholtz (Siglo XIX) 1.3 Leonard Meyer (Siglo XX) 1.4 Kate Hevner (Siglo XX) 1.5 Estado actual
2	Desarrollo musical 2.1 Percepción, memoria y habilidades de la música en los infantes y los niños 2.2 Cambios en estas habilidades cognoscitivas durante el desarrollo 2.3 La exposición temprana o tardía a la música y el desarrollo de las habilidades musicales

	2.4 Relación del desarrollo musical con la coordinación motriz 2.5 El entrenamiento musical y el desarrollo auditivo
3	Organización musical 3.1 La importancia de la melodía y el ritmo en la música 3.2 Estructuras sintácticas y semánticas en música 3.3 Las características de la cognición de las progresiones de los acordes 3.4 Las características de la cognición de las distintas escalas musicales 3.5 Las bases psicoacústicas de las reglas de conducción de la voz
4	La música y la emoción 4.1 Emociones provocadas por la música 4.2 Los tipos de emociones que pueden ser provocados por la música
5	El placer y la preferencia musicales 5.1 La música y el placer 5.2 El carácter placentero de algunas sonoridades y algunos acordes 5.3 Evolución de las preferencias musicales 5.4 Capacidad humana de percibir la música de distintas maneras
6	La música y la emoción 6.1 Emociones provocadas por la música 6.2 Los tipos de emociones que pueden ser provocados por la música

Bibliografía básica:

Marty, Giselle, *Psicología del Arte*, Madrid: Ediciones Pirámide, 1999.

Deutsch, Diana (Ed.), *The psychology of music*, San Diego: Academic Press, 1999.

Hargreaves, David. *The developmental psychology of music*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Dowling, Jay; Harwood, Dane. *Music cognition*, San Diego: Academic Press, 1986.

Bibliografía complementaria:

Meyer, Leonard, *Emotion and meaning in music*, Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Sloboda, John, *The musical mind: the cognitive psychology of music*, Oxford: Oxford University Press, 1985.

Francès, Robert, *The perception of music*, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc., 1988.

Parncutt, Richard, *Harmony: a psychoacoustical approach*, Berlin: Springer Verlag, 1989.

Krumhansl, Carol, *Cognitive foundations of musical pitch*, Oxford: Oxford University Press, 1990.

Huron, David, Tone and voice: a derivation of the rules of voice-leading from perceptual principles, *Music Perception*, 19:1-62, USA, 2001.

Roederer, Juan, *Acústica y Psicoacústica de la Música*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1997.

Hjort, Mette; Laver, Sue. (Ed.), *Emotion and the Arts*, Oxford: Oxford University Press, 1997

Despins, Jean-Paul, *La Música y el Cerebro*, Barcelona: Editorial Gedisa, 2001.

Kemp, Anthony, *The Musical Temperament: Psychology and Personality of Musicians*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Clynes, Manfred, *Music Mind and Brain: The Neuropsychology of Music*, NY: Plenum Press, 1983.

Moore, Brian, *An Introduction to the Psychology of Hearing*, London: Academic Press, 1997.

Lazarus, Richard, *Emotion and Adaptation*, Oxford: Oxford University Press, 1991.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)

Prácticas de campo () Otras: _____ ()	Otras: ()
Líneas de investigación: Las relacionadas con los aspectos psicológicos de la cognición musical.	
Perfil profesiográfico: Doctor o Maestro en Cognición musical, o profesor con especialidad en Psicología de la música y Psicología del arte, o investigador en Cognición musical o áreas afines.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: BASES BIOLÓGICAS DE LA COGNICIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Cognición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Los alumnos expondrán los temas del programa con la supervisión del profesor responsable de la materia. Durante las clases se ampliará el conocimiento de la presentación, se aclararán dudas y además se harán preguntas sobre el tema a cada uno de los participantes.
Objetivo general: En este seminario el alumno conocerá los fenómenos biológicos del cuerpo humano relacionados con la ejecución, creación y audición de la música
Objetivo específico: Familiarizarse con la anatomía y fisiología humanas en relación a la actividad musical.
Consideraciones metodológicas: En cada clase se hará la discusión y exposición oral de los temas. El material audiovisual será la herramienta más importante para familiarizarse con la anatomía y fisiología humanas. Se estimulará la participación y la exposición oral de los temas del programa.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El cuerpo humano en la música		
2	Sistema nervioso, vías sensoriales y sistema auditivo		
3	Equilibrio hormonal		
4	Medio interno, homeostasis		
5	Ritmos biológicos y ritmo musical		
6	Genética y música		
7	Teorías de la personalidad		
8	Motivación y emoción		
9	Comunicación humana a través de la música		
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	El cuerpo humano en la música 1.1 El organismo como unidad anatomo-funcional 1.2 Aparatos y sistemas en la ejecución musical
2	Sistema nervioso, vías sensoriales y sistema auditivo 2.1 SN central y periférico 2.2 Vías sensoriales 2.3 Sistema auditivo 2.4 SN y conducta

	2.5 Procesamiento de la música
3	Equilibrio hormonal 3.1 Glándulas endocrinas y exocrinas 3.2 Hormonas y conducta
4	Medio interno, homeostasis 4.1 Mecanismos de regulación 4.2 Temperatura, líquidos, alimentos 4.3 Importancia a nivel celular
5	Ritmos biológicos y ritmo musical 5.1 Espacio y tiempo 5.2 Expectativa
6	Genética y música 6.1 Los genes como base de la organización biológica 6.2 Aptitud y talento en la música 6.3 Evolución y herencia en la música
7	Teorías de la personalidad 7.1 Instrumentistas 7.2 Compositores 7.3 Directores de orquesta
8	Motivación y emoción 8.1 La música y las emociones 8.2 Musicoterapia y estados afectivos
9	Comunicación humana a través de la música 9.1 Goce estético y música 9.2 Placer y dolor en la música 9.3 El miedo y el sistema límbico 9.4 Pánico escénico 9.5 Aprendizaje, memoria y música

Bibliografía básica:

Corsi-Cabrera, María. (Comp.), *Aproximaciones de las neurociencias a la conducta*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.

Hernández, Maricela. (Comp.), *Motivación Animal y Humana*, México: Ed. Manual Moderno, 2002.

Kandel, Eric, et al, *Principios de neurociencia*, Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana de España, 2001.

Bibliografía complementaria:

Betés de Toro, Mariano. (comp.), *Fundamentos de Musicoterapia*, Madrid, España: Ediciones Morata, 2000.

Brown, Thomas y Wallace, Patricia, *Psicología Fisiológica*, México: Ed. McGraw-Hill, 1986.

Clynes, Manfred, *Music Mind and Brain: The Neuropsychology of music*, New York: Plenum Press, 1983.

Kemp, Anthony, *The Musical Temperament: Psychology and Personality of Musicians*, Oxford, NY: Oxford University Press, 1996.

Riess, Jones y Holleran, Susan, *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, DC, USA: American Psychological Association, 1991.

Rosenzweig, Mark y Leiman, Arnold, *Psicología Fisiológica*, Barcelona, España: Ed. Ariel, 2001.

Thompson, Richard, *Fundamentos de Psicología Fisiológica*, México: Ed. Trillas, 1984.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)

Prácticas de campo () Otras: _____ ()	Otras: ()
Líneas de investigación: Aquéllas derivadas de la relación entre los campos de estudio de la biología y la cognición musical.	
Perfil profesiográfico: Doctor o maestro en cognición musical, psicólogo o neurofisiólogo con especialidad en música, investigador en cognición musical o áreas afines.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: NEUROANATOMÍA			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Cognición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Es una clase que combina el aprendizaje teórico de la neuroanatomía con su aplicación práctica al campo de la cognición musical.
Objetivo general: Dar al estudiante las herramientas teóricas para ubicar la neuroanatomía dentro del contexto de las materias que contribuyen a su formación profesional.
Objetivos específicos <ul style="list-style-type: none"> • Señalar las generalidades de la neuroanatomía • Caracterizar la configuración exterior e interior del sistema nervioso central • Describir las meninges, los ventrículos, las cavidades subaracnoideas, la circulación del líquido cefalorraquídeo y la vascularización del sistema nervioso • Caracterizar la organización sensitiva (tractos ascendentes) • Caracterizar la organización motora (tractos descendentes) • Caracterizar las vías sensoriales • Caracterizar la organización del sistema autónomo • Caracterizar el órgano de la visión • Caracterizar el órgano vestíbulo-coclear
Consideraciones metodológicas: El profesor utilizará, en la medida de lo posible, algunos procedimientos y técnicas que impliquen una metodología centrada en la solución de problemas, la vinculación teórico-práctica de los conocimientos, la aplicación de técnicas de enseñanza que favorezcan la participación activa de los estudiantes, así como la búsqueda y análisis crítico de la información.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción. Sistema Nervioso Central (SNC)		
2	Tallo cerebral, cerebelo, diencefalo, hipófisis		
3	Cuerpo estriado, corteza cerebral, áreas corticales, sistema límbico y reticular		
4	Sistemas motores y sistemas sensoriales		
5	Anatomía macroscópica del oído		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción. Sistema Nervioso Central (SNC)

	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Nervioso Periférico • Sistema Nervioso central • Medula espinal • Encéfalo • Nervios Craneanos y espinales • Ganglios
2	Tallo cerebral, cerebelo, diencefalo, hipófisis <ul style="list-style-type: none"> • Bulbo raquídeo • Puente • Mesencéfalo • Cerebelo • Hipófisis • Localización y estructura de la corteza cerebral
3	Cuerpo estriado, corteza cerebral, áreas corticales, sistema límbico y reticular <ul style="list-style-type: none"> • Ganglios basales y conexiones • Tálamo y conexiones • Formación reticular • Hipocampo • Núcleo amigdalino
4	Sistemas motores y sistemas sensoriales <ul style="list-style-type: none"> • Tractos ascendentes de la medula espinal y el encéfalo • Tractos descendentes de la medula espinal y el encéfalo. Actividad motora
5	Anatomía macroscópica del oído <ul style="list-style-type: none"> • Oído externo • Oído medio • Oído interno

Bibliografía básica:

Kiernan, Barr, *El Sistema Nervioso Humano un punto de vista anatómico*, MacGraw-Hill, 2004.
 Snell, R., *Neuroanatomía Clínica*, Editorial Médica Panamericana, 2005.
 Carpenter, M., *Text of Neuroanatomy*, Baltimore & London: William & Wilkins, 1994.
 López, Antunez, *Anatomía Funcional del Sistema Nervioso*, México: Limusa, 1996.
 Nava, Segura, *Neurología Clínica*, México: Unión Gráfica, 1981.

Bibliografía complementaria:

Rohen, Yocoshi, *Atlas Fotográfico de Anatomía Humana*, Barcelona: Doyma, 2002.
 Sobota, Boucher, Fernar, Staubesand. *Atlas de Anatomía Humana*, México: Ed. Médica Panamericana, 1999.
 Netter, *Atlas de Anatomía Humana*, Elsevierre, 2006.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	()
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	()
Seminario	()
Otras:	()

Líneas de investigación:

Aquellas relacionadas con las neurociencias.

Perfil profesiográfico:

Doctor o maestro con amplia experiencia en el campo de la anatomía humana. Neurocirujano o Radiólogo.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ASPECTOS NEUROBIOLÓGICOS DE LA COGNICIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Cognición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Revisión, análisis y discusión de diferentes tópicos relacionados con la neurobiología de la música. Se estudiarán los conceptos antiguos y cómo, en diferentes formas, éstos han sido substituidos por conceptos modernos basados en nuevas técnicas de investigación de la actividad cerebral en el ser humano, ya sea expuesto generalmente a la música, o entrenado formalmente en ella.
Objetivo general: Proporcionar a los alumnos los principios neurobiológicos que rigen a la cognición musical en el ser humano.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno identificará los fundamentos neurobiológicos de la cognición musical. • El alumno discutirá los fundamentos neurobiológicos de la cognición musical, y su aplicación en la música.
Consideraciones metodológicas: Se efectuarán estudios de textos especializados. Asimismo, se buscará introducir a los alumnos en la teoría y la práctica de experimentos fundamentales que estudian el efecto de música en la actividad del cerebro humano.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Técnicas de estudio e investigación del procesamiento musical		
2	Sistema auditivo periférico y central		
3	Sistema visual		
4	Psicofisiología de la música		
5	Sistema límbico. Música y memoria, música y emoción		
6	Psicopatología de la música		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Técnicas de estudio e investigación del procesamiento musical <ul style="list-style-type: none"> • Estudios conductuales básicos • Parámetros fisiológicos • Electroencefalografía y magnetoencefalografía. Potenciales relacionados a eventos • Imagen cerebral. CAT, MRI y fMRI, PET, SPECT
2	Sistema auditivo periférico y central <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del sistema auditivo • Cóclea

	<ul style="list-style-type: none"> • Núcleos auditivos centrales • Cortezas auditivas. A1, A2, etc.
3	Sistema visual <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del sistema visual • Retina • Núcleos visuales centrales • Cortezas visuales. V1, V2, V4, etc.
4	Psicofisiología de la música <ul style="list-style-type: none"> • Representación de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre en el encéfalo • Imaginación de la música • Alucinaciones musicales • Habilidades musicales
5	Sistema límbico. Música y memoria, música y emoción <ul style="list-style-type: none"> • El hipocampo, las regiones paralímbicas, los ganglios basales y el neocórtex, y la memoria • Características generales y almacenamiento de la memoria musical • Cambios en la experimentación de la música por re-exposición • Identificación tímbrica de los instrumentos musicales • La amígdala, el hipotálamo y el <i>nucleus accumbens</i>, y las emociones • Los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico • Las endorfinas • Escalas de agrado-desagrado • Dolor y música
6	Psicopatología de la música <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de casos • Amusias • Agrafias musicales

Bibliografía básica:

Kandel, Eric, *et al*, *Principles of neural science*, Norwalk, CT: Appleton & Lange, 1991.

Krumhansl, Carol L., *Cognitive foundations of musical pitch*, Oxford: Oxford University Press, 1990.

Moore, Brian C. J., *An introduction to the psychology of hearing*, New York: Academic Press, 1996.

Popper, Arthur N. & Fay, Richard R., *The mammalian auditory pathway: neuroanatomy*, New York: Springer Handbook of Auditory Research. Vol. 1, 1992.

Popper, Arthur N. & Fay, Richard R., *The mammalian auditory pathway: neurophysiology*, New York: Springer Handbook of Auditory Research. Vol. 2, 1992.

Rossing, Thomas D., *The science of sound*, 2nd Edition, Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.

Snyder, Robert, *Music and memory*, Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

Yost, William A., *Fundamentals of hearing. An introduction*, San Diego: Academic Press, 1994.

Zatorre, Robert J., "Pitch perception of complex tones and human temporal lobe function", *Journal of the Acoustical Society of America*, 84:566-572, 1988.

Zatorre, Robert J. & Peretz, Isabelle (Ed.), *The biological foundations of music*, New York: Annals of the New York Academy of Sciences, 2001.

Bibliografía complementaria:

Bhattacharya, Joydeep, *et al*, "Long-range synchrony in the gamma band: role in music perception", *Journal of Neuroscience*, 21(16):6329-6337, 2001.

Bidelman, Gavin M. & Krishnan, Ananthanarayan, "Neural correlates of consonance, dissonance, and the hierarchy of musical pitch in the human brainstem", *Journal of Neuroscience*, 29 (42):13165-13171, 2009.

Blood, Anne J. *et al*, "Emotional responses to pleasant and unpleasant music correlate with activity in paralimbic

brain regions." *Nature Neuroscience*, 2 (4):382-387, 1999.

Fujioka, Takako, *et al*, "Endogenous neuromagnetic activity for mental hierarchy of timing". *Journal of Neuroscience*, 30 (9):3458-3466, 2010.

Grahn, Jessica A. & Rowe, James B., "Feeling the beat: premotor and striatal interactions in musicians and nonmusicians during beat perception", *Journal of Neuroscience*, 29 (23):7540-7548, 2009.

Herdener, Marcus, *et al*, "Musical training induces functional plasticity in human hippocampus", *Journal of Neuroscience*, 30 (4):137-1384, 2010.

Krumhansl, Carol L., "Topic in music: an empirical study of memorability, openness and emotion in Mozart's string quintet in C major and Beethoven's string quartet in A minor", *Music Perception*, 16:119-134, 1998.

Lee, Kung Myun, *et al*, "Selective subcortical enhancement of musical intervals in musicians", *Journal of Neuroscience*, 29 (18):5832-5840, 2009.

Petsche, Helmut, *et al*, "The possible meaning of the upper and lower alpha frequency ranges for cognitive and creative tasks", *International Journal of Psychophysiology*, 26 (1-3):77-97, 1997.

Wright, Beverly A. *et al*, "Enhancing perceptual learning by combining practice with periods of additional sensory stimulation", *Journal of Neuroscience*, 30 (38):12868-12877, 2010.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Desarrollo, anatomía y función de los aspectos neurobiológicos de la cognición musical.

Perfil profesional:
Doctor o maestro con amplia experiencia en la neurobiología y publicaciones arbitradas e indexadas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: PSICOACÚSTICA GENERAL Y APLICADA			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Cognición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Revisión, análisis y discusión de diferentes tópicos relacionados con la psicoacústica y la fisiología auditiva de la música. Se estudiarán los conceptos antiguos y cómo éstos han sido substituidos por conceptos modernos, basados en nuevas técnicas de investigación de la detección, la discriminación y la percepción de los sonidos musicales en el ser humano.
Objetivo general: Proporcionar a los alumnos los principios psicoacústicos y de fisiología auditiva que rigen la escucha humana.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno identificará los fundamentos psicoacústicos y fisiológicos de la audición. • El alumno discutirá la aplicación en la música de dichos fundamentos.
Consideraciones metodológicas: Se estudiará bibliografía especializada que brinde al alumno un sustento teórico sobre la materia. Asimismo, se realizaran experimentos fundamentales que estudian la detección, la discriminación y la percepción de los sonidos musicales en el ser humano.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Anatomía y función del sistema auditivo humano		
2	Percepción de la altura y la sonoridad de los tonos		
3	Percepción del timbre		
4	Audición espacial y acústica de recintos		
5	Análisis psicoacústico de las obras musicales		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Anatomía y función <ul style="list-style-type: none"> • Sistema auditivo periférico • Sistema auditivo central • Procesos de atención y memoria • Física y psicofísica de la audición humana y su relación con la creación, la ejecución y la percepción de obras musicales
2	Altura y sonoridad <ul style="list-style-type: none"> • Altura de tonos puros y complejos • Altura vs. frecuencia

	<ul style="list-style-type: none"> • Escalas perceptuales de altura • Batimientos • Bandas críticas • Tonos de combinación (emisiones otoacústicas) y armónicos auditivos • Sonoridad • Sonoridad vs. presión sonora • Escalas perceptuales de sonoridad • Diferencias apenas perceptibles de altura y sonoridad • Percepción de la altura de tonos complejos. La fundamental ausente • Consonancia • Escalas y temperamentos musicales • Técnicas y programas de análisis y síntesis de sonidos en la computadora
3	<p>Timbre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timbre vs. composición espectral • Envolvente temporal de los sonidos • Ataque, espectro, envolvente temporal, vibrato, trémolo, estructura resonante del instrumento, duración de sonidos transitorios en el ataque y su efecto sobre el timbre • Normalización del timbre • Timbre y altura de los tonos
4	<p>Acústica de recintos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audición monoaural y binaural • Influencia de la cabeza • Diferencia interaural de intensidad (IID) y diferencia interaural de tiempo (ITD) • Localización subjetiva de fuentes sonoras • Onda directa y ondas reflejadas tempranas y tardías de los sonidos • Reflexión, refracción y difracción • Reverberación y tiempo de reverberación • Coeficiente de absorción acústica • Análisis de las características acústicas de recintos renacentistas, barrocos, clásicos, románticos y actuales
5	<p>Análisis psicoacústico de obras musicales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio de obras musicales representativas de diferentes culturas y épocas estilísticas y de cómo los compositores han empleado los diferentes principios psicoacústicos en la creación de dichas obras • Principios de tonalidad, continuidad acústica, dispersión de disonancia, fusión tonal, proximidad tonal, comodulación tonal, sincronía inicial, densidad limitada, diferenciación tímbrica, localización de fuente, tonalidad estructural

Bibliografía básica:

Backus, James, *The acoustical foundations of music*, New York: WW Norton, 1977.

Blauert, Jens & Allen, John S., *Spatial hearing: the psychophysics of human sound localization*, Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Bregman, Albert S., *Auditory scene analysis: perceptual organization of sound*, New York: Bradford Books, 1994.

Castro-Sierra, Eduardo, *Conceptos básicos de psicoacústica y fisiología auditiva y de la voz: su aplicación a la música y el canto*, México; ESM, INBA-CNCA, 1994.

Cook, Perry R. (ed.), *Music, cognition, and computerized sound: an introduction to psychoacoustics with CDROM*, Cambridge MA: MIT Press, 2001.

Hall, Donald E., *Musical acoustics: an introduction*, Belmont, CA: Wadsworth Pub Co, 1980.

Hartmann, William M., *Signals, sound, and sensation: modern acoustics and signal processing*, New York: Springer

Verlag, 1996.

Moore, Brian J. C., *An introduction to the psychology of hearing*, New York: Academic Press, 1996.

Roderer, Juan G., *The physics and psychophysics of music: an introduction*, New York: Springer Verlag, 1995.

Rossing, Thomas D., *The science of sound*, 2nd Edition, Reading, MA: Addison-Wesley, 1990.

Sethares, William A., *Tuning, timbre, spectrum, scale*, New York: Springer Verlag, 1998 .

Warren, Richard M., *Auditory perception: a new analysis and synthesis*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Winckel, Fritz, *Music, sound and sensation. A modern exposition*, New York: Dover, 1977.

Zwicker, Eberhard, *et al*, *Psychoacoustics: facts and models. Springer series in information sciences*, Heidelberg: Springer Verlag, 1999.

Bibliografía complementaria:

Altmann, Christian F. *et al*, "Processing of auditory location changes after horizontal head rotation", *Journal of Neuroscience*, 29 (41):13074-1307, 2009.

Beranek, Leo L., "Concert hall acoustics", *Journal of the Acoustical Society of America*, 92 (1):1-40, 1992.

Bizley, Jennifer K. *et al*, "Interdependent encoding of pitch, timbre, and spatial location in auditory cortex", *Journal of Neuroscience*, 29 (7):2064-2075, 2009.

Bizley, Jennifer K y Walker, Kerry M.M., "Distributed specificity to conspecific vocalizations and implications for the auditory dual stream hypothesis", *Journal of Neuroscience*, 29 (10):3011-3013, 2009.

Burns, Edward M., "Long-term stability of spontaneous otoacoustic emissions", *Journal of the Acoustical Society of America*, 125 (5):3166-3176, 2009.

Cedolin, Leonardo y Delgutte, Bertrand, "Spatiotemporal representation of the pitch of harmonic complex tones in the auditory nerve", *Journal of Neuroscience*, 30 (38):12712-12724, 2010.

Cousineau, Marion, *et al*, "What makes a melody: the perceptual singularity of pitch sequences", *Journal of the Acoustical Society of America*, 126 (6):3179-3187, 2009.

He, Chao y Trainor, Laurel, "Finding the pitch of the missing fundamental in infants", *Journal of Neuroscience*, 29 (24):7718-7722, 2009.

Huron, David, "Derivation of the rules of voice leading from perceptual principles", *Seminar presented at CXXV Meeting of Acoustical Society of America*, Ottawa, Ont., Canada, May, 1993.

Jedrzejczak, W. Wiktor *et al*, "Synchronized spontaneous otoacoustic emissions analyzed in a time-frequency domain", *Journal of the Acoustical Society of America*, 124 (6):3720-3729, 2008.

Kondo, Hirohito M y Kashino, Makio, "Involvement of the thalamocortical loop in the spontaneous switching of percepts in auditory streaming", *Journal of Neuroscience*, 29 (40):12695-12701, 2009.

Leaver, Amber M. *et al*, "Brain activation during anticipation of sound sequences", *Journal of Neuroscience*, 29 (8):2477-2485, 2009.

Leaver, Amber M. y Rauschecker, Josef P., "Cortical representation of natural complex sounds: effects of acoustic features and auditory object category", *Journal of Neuroscience*, 30 (22):7604-7612, 2010.

Luo, Feng *et al*, "Corticofugal modulation of initial sound processing in the brain", *Journal of Neuroscience*, 28 (45):11615-11621, 2008.

Overath, Tobias *et al*, "Cortical mechanisms for segregation and representation of acoustic textures", *Journal of Neuroscience*, 30 (6):2070-2076, 2010.

Pimonow, Leonid, "Phylogenèse de l'ouïe et musique", *Archives of Acoustics*, 76:32-37, 1986.

Terhardt, Ernst G. *et al*, "Algorithm for extraction of pitch and pitch salience from complex tone signals", *Journal of the Acoustical Society of America*, 71 (3):679-688, 1982.

Xiang, Juanjuan *et al*, "Competing streams at the cocktail party: exploring the mechanisms of attention and temporal integration", *Journal of Neuroscience*, 30 (36):12084-12093, 2010.

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase ()</p> <p>Ejercicios fuera del aula (x)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (x)</p> <p>Trabajo de investigación ()</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio (x)</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (x)</p> <p>Examen final escrito ()</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (x)</p> <p>Asistencia (x)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: Principios psicoacústicos de la audición de los sonidos.</p>	
<p>Perfil profesiográfico: Doctor o maestro con amplia experiencia en la psicoacústica y publicaciones arbitradas e indexadas.</p>	

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Cognición Musical			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Cognición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico. Se trata de seminarios, talleres o cursos que no están contemplados en las listas de actividades académicas obligatorias u optativas que ofrece el Plan de Estudios.
Objetivo general: Enriquecer la oferta académica y fomentar el desarrollo y actualización permanente del campo o campos del conocimiento asociados con la actividad académica específica.
Objetivos específicos: Los que se deriven de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático			
Unidad	Los temas y subtemas serán desarrollados casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la actividad académica específica. Así mismo se determinará la distribución entre trabajo teórico y práctico, cuando corresponde.	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total de horas:			
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: A la que corresponda la actividad académica en cuestión</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: DESARROLLO DEL SISTEMA AUDITIVO			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Cognición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Revisión, análisis y discusión de diferentes tópicos relacionados con el desarrollo del sistema auditivo y su aplicación en el desarrollo de las habilidades y los conocimientos musicales. Se estudiarán los conceptos antiguos y cómo, en diferentes formas, éstos han sido substituidos por conceptos modernos basados en nuevas técnicas de investigación del desarrollo del sistema auditivo en el ser humano.
Objetivo general: Proporcionar a los alumnos los principios anatómicos, fisiológicos y embriológicos que rigen el desarrollo del sistema auditivo.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno identificará los fundamentos anatómicos, fisiológicos y embriológicos en el desarrollo del sistema auditivo • El alumno discutirá los fundamentos anatómicos, fisiológicos y embriológicos en el desarrollo del sistema auditivo, y su aplicación en el desarrollo de las habilidades y los conocimientos musicales
Consideraciones metodológicas: Se efectuarán estudios de textos fundamentales. Asimismo, se buscará introducir a los alumnos en la teoría y la práctica de experimentos que estudian el desarrollo del sistema auditivo en el ser humano.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El sistema auditivo y su desarrollo		
2	Conceptos de frecuencia, amplitud, duración y espectro de los sonidos, y su desarrollo		
3	Atención, detección, discriminación, percepción, localización y memoria de los sonidos y su desarrollo		
4	Psicofísica del desarrollo		
5	Fisiología y neuroquímica del desarrollo		
6	El desarrollo filogenético de la música		
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

1	<p>Sistema auditivo y su desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema auditivo periférico • Embriología temprana del oído en vertebrados • Cóclea • Estudios conductuales • Sistema auditivo central • Procesamiento de las vocalizaciones, el lenguaje y la música
2	Desarrollo de los parámetros de la audición
3	<p>Desarrollo de la cognición auditiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonidos simples y complejos (armónicos o inarmónicos) producidos en la naturaleza por las aves canoras (canto) o por el hombre (lenguaje y música)
4	<p>Psicofísica del desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuentes de cambio durante el desarrollo de la sensibilidad auditiva • Interacciones entre los factores sensoriales y los no-sensoriales en las respuestas de las aves recién nacidas al sonido • La óptica, los receptores y la visión espacial en los infantes recién nacidos • La percepción de la altura tonal en los infantes • El refinamiento de la forma y la función auditivas durante el desarrollo • Diferencias individuales en la capacidad auditiva entre niños preescolares
5	<p>Fisiología y neuroquímica del desarrollo auditivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Morfogénesis de la cóclea • Desarrollo de la percepción binaural • Cóclea y corteza auditiva • Desarrollo de la representación de los sonidos complejos en la corteza • La visión y su efecto sobre la audición
6	<p>Desarrollo filogenético de la música</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fuerzas biológicas y cognitivas que han modulado el desarrollo del comportamiento musical y el repertorio de las estructuras musicales • Porqué de la existencia de la música en todas las culturas • Características universales de la música y la conducta musical a través de las culturas

Bibliografía básica:

Backus, James, *The acoustical foundations of music. Musical sound: its properties, production, behavior and reproduction*, New York: WW Norton, 1977

Castro-Sierra, Eduardo, *Conceptos básicos de psicoacústica y fisiología auditiva y de la voz: su aplicación a la música y el canto*, México: ESM, INBA-CNCA, 1994.

Castro-Sierra, Eduardo, *Aspectos neurológicos del desarrollo normal y patológico del lenguaje*, México: Ediciones Médicas del Hospital Infantil de México, 1995.

Nelson, Charles A. & Luciana, Monica (eds.), *Handbook of developmental cognitive neuroscience*, Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Rubel, Edwin W., Popper, Arthur N. & Fay, Richard R. (eds.), *Development of the auditory system*, New York: Springer Verlag, 1998.

Spreen, Otfried, Tupper, David, Risser, Anthony, Tuokko, Holly & Edgell, Dorothy (eds.), *Human developmental neuropsychology*, New York: Academic Press, 1984.

Syka, Josef (ed.), *Acoustic signal processing in the central auditory system*, New York: Plenum Press, 1997.

Wallin, Niels L. (ed.), *The origins of music*, Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

Werner, Lynne A. & Rubel, Edwin W. (eds.), *Developmental psychoacoustics*, Hyattsville, APA: 1992.

Bibliografía complementaria:

Grimsley-Myers, Cynthia M. *et al*, "The small GTPase Rac-1 regulates auditory hair cell morphogenesis", *Journal of Neuroscience*, 29 (50):15859-15869, 2009.

Insanally, Michele N. *et al*, "Feature-dependent sensitive periods in the development of complex sound representation", *Journal of Neuroscience*, 29 (17):5456-5462, 2009.

Kral, Andrej *et al*, "Spatiotemporal patterns of cortical activity with bilateral cochlear implants in congenital deafness", *Journal of Neuroscience*, 29 (3):811-827, 2009.

Pimonow, Leonid, "Phylogénèse de l'ouïe et musique", *Archives of Acoustics*, 76:32-37, 1986.

Reyes, Jeannie H. *et al*, "Glutamatergic neuronal differentiation of mouse embryonic stem cells after transient expression of neurogenin 1 and treatment with BDNF and GDNF: *in vitro* and *in vivo* studies", *Journal of Neuroscience*, 28 (48):12622-12631, 2008.

Sáenz, Melissa *et al*, "Visual motion area MT+/V5 responds to auditory motion in human sight-recovery subjects", *Journal of Neuroscience*, 28 (20):5141-5148, 2008.

Sonntag, Mandy *et al*, "Early postnatal development of spontaneous and acoustically evoked discharge activity of principal cells of the medial nucleus of the trapezoid body: an *in vivo* study in mice", *Journal of Neuroscience*, 29 (30):9510-9520, 2009.

Takesian, Anne E. *et al*, "Presynaptic GABA_B receptors regulate experience-dependent development of inhibitory short-term plasticity", *Journal of Neuroscience*, 30 (7):2716-2727, 2010.

Telkemeyer, Silke *et al*, "Sensitivity of newborn auditory cortex to the temporal structure of sounds", *Journal of Neuroscience*, 29 (47):14726-14733, 2009.

Tollin, Daniel J. & Koka, Kanthaiah, "Postnatal development of sound pressure transformations by the head and pinnae of the cat: binaural characteristics", *Journal of the Acoustical Society of America*, 126 (6):3125-3136, 2009.

Tritsch, Nicholas X. & Bergles, Dwight E., "Developmental regulation of spontaneous activity in the mammalian cochlea", *Journal of Neuroscience*, 30 (4):1539-1550, 2010.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Principios anatómicos, fisiológicos y embriológicos en el desarrollo del sistema auditivo.

Perfil profesiográfico:

Doctor o maestro con amplia experiencia en el desarrollo del sistema auditivo y publicaciones arbitradas e indexadas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Cognición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este seminario el alumno se familiarizará con herramientas específicas de probabilidad y estadística, y aprenderá a aplicarlas a problemas específicos en el campo de la cognición musical.
Objetivo general: Adquirir una comprensión de conceptos básicos de probabilidad y un conocimiento de las principales técnicas de la estadística.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Emplear los conocimientos de probabilidad y estadística en el contexto de un problema específico, valorando las ventajas y desventajas de las distintas técnicas para elegir aquella que resulte más adecuada para su proyecto de investigación. • Familiarizarse con paquetes de software que faciliten el análisis grandes grupos de datos, pero siempre comprendiendo el significado de los resultados obtenidos con ayuda del software. • Implementar un esquema que permita analizar un conjunto de datos obtenidos a partir de un experimento, una muestra, o una encuesta, por ejemplo.
Consideraciones metodológicas: En clase se presentarán las bases teóricas del tema, y se resolverán ejercicios. Se exigirá de los estudiantes que lleven a cabo trabajo en casa, mismo que será revisado cuidadosamente por el profesor o un ayudante designado por el mismo. Resolver ejercicios prácticos e implementar modelos estadísticos con la ayuda de cómputo serán consideradas actividades fundamentales para los estudiantes.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción a la probabilidad		
2	Variables aleatorias, momentos y distribuciones		
3	Teoría de estimación y pruebas de hipótesis		
4	Estadística descriptiva		
5	Correlación y regresión		
6	Introducción a Excel y SPSS		
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción a la probabilidad

	1.1 Interpretación de probabilidad 1.2 Conjuntos 1.3 Probabilidad condicional e independencia 1.4 La regla de Bayes
2	Variables aleatorias, momentos y distribuciones 2.1 Variables aleatorias 2.2 Momentos 2.3 Distribuciones discretas 2.4 Distribuciones continuas 2.5 El teorema del límite central 2.5 La técnica Monte Carlo
3	Teoría de estimación y pruebas de hipótesis 3.1 Estimadores 3.2 Intervalos de confianza 3.3 Pruebas de hipótesis: media 3.4 Pruebas de hipótesis: proporción 3.5 Pruebas de hipótesis: varianza
4	Estadística descriptiva 4.1 Medidas de tendencia central 4.2 Medidas de dispersión 4.3 Medidas de Posición 4.4 Medidas de forma 4.5 Gráficas
5	Regresión y correlación 5.1 Regresión lineal 5.2 Variación 5.3 Regresión polinómica y regresión lineal múltiple 5.4 Análisis de correlación 5.5 Análisis de varianza
6	Introducción a las funciones de Excel y SPSS 6.1 Significancia estadística 6.2 Pruebas paramétricas 6.3 Pruebas no paramétricas

Bibliografía básica:

Deep, Ronald, *Probability and Statistics*, Boston: Academic Press, 2006.

Freedman, David, Pisani, Robert, y Purves, Roger, *Statistics*, New York: W.W. Norton & Company, 2007.

Johnson, Robert, *Estadística elemental: lo esencial*, México: Cengage Learning Editores, 2008.

Mendenhall, William, *Introducción a la probabilidad y estadística*, México: Cengage Learning Editores, 2007.

Triola, Mario F., *Estadística*, México: Pearson Addison-Wesley, 2008.

Bibliografía complementaria:

Beran, Jan, *Statistics in Musicology*, London: Chapman & Hall, 2004.

Ferris, Ritchey J., *Estadística para las ciencias sociales*, México: McGraw-Hill Interamericana, 2008.

Hinton, Perry R., *Statistics Explained: A Guide for Social Science Students*, New York: Routledge, 2004.

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual ()</p> <p>Ejercicios dentro de clase (x)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (x)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias ()</p> <p>Trabajo de investigación ()</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio (x)</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (x)</p> <p>Examen final escrito (x)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase ()</p> <p>Asistencia ()</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
<p>Líneas de investigación: Probabilidad y estadística.</p>	
<p>Perfil profesiográfico: Doctor o maestro con experiencia profesional en el manejo de modelos de probabilidad o estadística, y también de alguno de los distintos paquetes de software que se utilizan más comúnmente en estas áreas.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: NEUROBIOLOGÍA DE LA MÚSICA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Cognición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Los alumnos expondrán en clase cada uno de los temas del programa con la supervisión del profesor responsable de la materia. Durante la clase se ampliará el conocimiento de la presentación, se aclararán dudas y además se harán preguntas sobre el tema a cada uno de los participantes.
Objetivo general: Que el alumno reconozca y pueda manejar los conocimientos que se relacionan con el procesamiento de la música en el sistema nervioso central.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Definir la cognición musical a partir de los últimos descubrimientos en el área. • Entender la cognición musical a partir de los procesos neurobiológicos.
Consideraciones metodológicas: En cada clase se expondrán y discutirán oralmente los temas correspondientes. Se estimulará la participación de los alumnos.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Sistema auditivo		
2	Vías ascendentes		
3	Tálamo		
4	Corteza auditiva		
5	Corteza frontal		
6	Sistema límbico		
7	Memoria		
8	Representación musical		
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Sistema auditivo <ul style="list-style-type: none"> • Oído externo, medio e interno • Anatomía y fisiología de la cóclea • Membrana basilar, órgano de Corti y extracción de frecuencias • Células ciliadas • Sinapsis glutamatérgicas, ganglio espiral, nervio vestibulo coclear

2	Vías ascendentes <ul style="list-style-type: none"> • Tonotopía • Núcleos cocleares ventrales y dorsales • Complejo trapezoidal • Complejo olivar superior • Leminisco lateral (relevos en la vía ascendente) • Colículos inferiores
3	Tálamo <ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo geniculado medial • Anatomía y función talámica • Relevo hacia corteza auditiva
4	Corteza auditiva <ul style="list-style-type: none"> • Core, Belt, Parabelt • Relaciones • Vías anteriores y posteriores
5	Corteza frontal <ul style="list-style-type: none"> • Anatomía • Integración de las vías auditivas • Funciones de la corteza frontal
6	Sistema límbico <ul style="list-style-type: none"> • Anatomía • Amígdala cerebral • Hipotálamo
7	Memoria <ul style="list-style-type: none"> • Historia • Anatomía • Hipocampo • Relaciones con sistema límbico y corteza frontal
8	Representación musical <ul style="list-style-type: none"> • Modelos de integración de la información musical • Modelo de Josquín Fuster

Bibliografía básica:

Kandel, Eric; Schwartz, James; Jessell, Thomas, *Principios de neurociencia*, Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana de España, 2001.

Bibliografía complementaria:

Fuster, Joaquín, *Cortex and mind: unifying cognition*, NY: Oxford University Press, 2005.

Hernández, Maricela. (Comp.), *Motivación Animal y Humana*, México: Ed. Manual Moderno, 2002.

Jones, Mari Riess; Holleran, Susan, *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, DC, USA: American Psychological Association, 1991.

Clynes, Manfred, *Music Mind and Brain: The Neuropsychology of music*, New York: Plenum Press, 1983.

Sloboda, John, *The musical mind: the cognitive psychology of music*, Oxford: Oxford University Press, 1985.

Dowling, Jay y Harwood, Dane, *Music cognition*, San Diego: Academic Press, 1986.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)

Seminarios	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Seminario	(x)
Prácticas de campo	()	Otras:	()
Otras: _____	()		
Líneas de investigación:			
Las relacionadas con la Neurobiología aplicada a los estudios musicales.			
Perfil profesiográfico:			
Doctor o maestro en Cognición musical, o Investigador en el área de neurociencias y música o áreas afines.			

COMPOSICIÓN MUSICAL

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: COMPOSICIÓN MUSICAL I			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: COMPOSICIÓN MUSICAL II
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al desarrollo del proyecto compositivo que el alumno realizará a lo largo de los cuatro semestres de la maestría.
Objetivo general: Perfeccionar las aptitudes creativas, técnicas, artísticas y humanísticas del alumno para el desarrollo de una actividad profesional de alto nivel en las diferentes áreas de trabajo del campo de la creación musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> Definir un proyecto de creación musical. Realizar, por lo menos, el 25% de dicho proyecto. Promover la adquisición por parte del alumno de información, conocimientos y plena conciencia de los movimientos estéticos de la música y el arte sonoro contemporáneos. Promover la relación integral del alumno con el medio musical y la sociedad de la que forma parte, coadyuvando al desarrollo de un criterio personal y una postura propositiva frente a los mismos.
Consideraciones metodológicas: Se trabajará mediante la revisión semanal del trabajo creativo individual de cada alumno, por medio de la lectura, audición, análisis y discusión de los avances de su proyecto de creación musical. De acuerdo al modo de trabajo del asesor, podrá también darse el seguimiento periódico del proyecto de trabajo del alumno en el contexto de una clase grupal, junto con otros alumnos integrantes del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
	Por su naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente, sino que es adaptable al proyecto de trabajo de cada alumno, quien junto con el tutor y el asesor encargado propone las actividades necesarias para llegar a la obtención del grado.	36	12
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: Durante el semestre se determinará un conjunto de referencias bibliográficas, partituras y grabaciones recientes a ser exploradas por el alumno de acuerdo con su proyecto creativo.

Bibliografía complementaria:	
Cone, Edward T., <i>Musical Form and Musical Performance</i> , Nueva York: W.W. Norton.	
Cook, Nicholas, <i>A Guide to Musical Analysis</i> , Nueva York: W.W. Norton.	
Cope, David, <i>Virtual Music. Computer Synthesis of Musical Style</i> , Cambridge: MIT Press.	
Grout Donald, y Palisca, Claude, <i>A History of Western Music</i> , Nueva York: W.W. Norton.	
Heussenstamm, George, <i>Norton Manual of Music Notation</i> , Nueva York: W.W. Norton, 1987.	
Kaufman, Kay, <i>Soundscapes: Exploring Music in a Changing World</i> , Nueva York: W.W. Norton, 2000.	
Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, <i>A Generative Theory of Tonal Music</i> , Cambridge: MIT Press.	
Lester, Joel, <i>Analytic Approaches of Twentieth-Century Music</i> , Nueva York: W.W. Norton, 1989.	
Moore, Douglas, <i>A Guide to Musical Styles: From Madrigal to Modern Music</i> , Nueva York: W.W. Norton.	
Raffman, Diana, <i>Language, Music, and Mind</i> , Cambridge: MIT Press.	
Slonimsky, Nicolas, <i>Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers since Beethoven 's Time</i> , Nueva York: W.W. Norton.	
Snyder, B., <i>Music and Memory</i> , Cambridge: MIT Press, 2001.	
Stone, Kurt, <i>Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook</i> , Nueva York: W.W. Norton.	
Todd, Peter M. y Gareth Loy (eds.), <i>Music and Connectionism</i> , Cambridge: MIT Press.	
Weiss, Allen S. (ed.), <i>Experimental Sound and Radio</i> , Cambridge: MIT Press, 2000.	
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito (x)
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios (x)	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario (x)
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: _____ ()	
Línea de investigación:	
Las relacionadas con el proceso creativo, desde las perspectivas técnica, estética e histórica.	
Perfil profesiográfico:	
Compositor de trayectoria artística probada, un alto nivel de formación humanística y experiencia en la docencia, con grado mínimo de maestría.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA I			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario modular		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA II
Actividad académica antecedente: Ninguno
Descripción del seminario: El seminario ofrece un panorama de las principales teorías de la música y técnicas de análisis musical que han aparecido desde la antigüedad hasta el siglo XX. Los primeros temas del seminario contienen una perspectiva epistemológica necesaria para la comprensión profunda de la teoría y el análisis musical. Posteriormente se introducen diferentes perspectivas tanto teóricas como analíticas. Éstas se presentan con la participación de diferentes profesores especialistas, a manera de módulos a lo largo del semestre.
Objetivo general: El alumno será capaz de definir los conceptos, las teorías y los procedimientos de análisis apropiados para diferentes obras musicales y utilizarlos de manera coherente. Asimismo tendrá la capacidad de desarrollar reflexiones teóricas en torno a una obra musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno conocerá diferentes teorías de la música e identificará los fundamentos de las perspectivas de las mismas. • El alumno conocerá algunos de los problemas teóricos que presentan los diferentes estilos musicales. • El alumno conocerá diversas perspectivas del análisis musical. • El alumno aplicará diferentes técnicas de análisis musical. • El alumno podrá fundamentar la elección de técnicas de análisis musical en ejemplos específicos de obras musicales
Consideraciones metodológicas: El seminario contará con un profesor que coordine todas las actividades académicas y la participación de otros profesores. Al inicio del semestre el coordinador del seminario expondrá de manera general los posibles contenidos del seminario. De acuerdo a los intereses, los estilos y las obras musicales que los alumnos propongan, se acordarán los temas que expondrán los profesores participantes y aquellos que expondrán los alumnos, así como las obras que se analizarán durante el curso y, en consecuencia, la cantidad de horas que se le asignarán a los temas elegidos para el semestre. En principio, la exposición de los temas se hará alternando diferentes épocas históricas para que los alumnos puedan presentar sus exposiciones a lo largo del semestre. Además se sugiere que el contenido del temario se vaya desarrollando de forma paralela con las actividades prácticas de análisis musical que debieran iniciarse desde las primeras clases e irse revisando a lo largo del curso. Dichos trabajos pueden constituir una base para la evaluación del alumno.

Índice temático			
El índice temático que a continuación se expone es <i>pro-forma</i> , entendiéndose que, como lo indican las consideraciones metodológicas, el contenido será delimitado tanto por los intereses del alumnado, como por las aportaciones de los profesores participantes. Es por eso que el mismo índice vale también para el Seminario de Teoría y Análisis Musical II			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos de teoría, creencia, conocimiento y conocimiento científico.		
2	Otros conceptos relacionados con el conocimiento: sistemática, racionalidad, objetividad, observación, representación externa, explicación		

	y predicción.		
3	Distintas perspectivas disciplinarias para la elaboración de la teoría de la música: acústica, matemáticas, psicología, filosofía y retórica.		
4	Contenidos de las teorías de la música, sus alcances y limitaciones.		
5	Funciones y aplicaciones de la teoría de la música en las actividades musicales.		
6	Epistemologías de la teoría de la música.		
7	La teoría de la música en la antigüedad: Aristeides Quintilianus: De la música: Teorías de la armonía, rítmica y métrica. Educación musical: Formación de los jóvenes, interpretación y expresión. Naturaleza de la música: teoría matemática y la naturaleza simbólica de los números.		
8	Aristoxenus: Los elementos de la armonía.		
9	Anicius Manlius Severinus Boethius: Los fundamentos de la música. Conceptos, y teorías de los pitagóricos, Arístoxenus, Platón y Ptolomeo.		
10	La teoría de la música en la Edad Media. <i>De musica</i> de Hucbald, <i>Micrologus</i> de Guido D'Arezzo, <i>Istitutioni Harmoniche</i> de Gioseffo Zarlino.		
11	La música y el lenguaje en el barroco. La teoría de los afectos y las prácticas de interpretación.		
12	La tonalidad, el desarrollo de las teorías, los conceptos y las representaciones desde Rameau hasta el siglo XX. Grados y funciones. Teorías de la armonía: Rameau, Riemann, Schenker y Schönberg.		
13	Teorías de la música contemporáneas. Teorías cognitivas y el renacimiento de las perspectivas teóricas de la antigüedad y el Medioevo.		
14	Sistemas compositivos de compositores en el siglo XX: 1.1. Dodecafonismo y serialismo. 1.2. Microinterválica, permutaciones y Electroacústica. Aproximaciones a la composición con fundamentos científicos y matemáticos 1.3. Sistemas propios de los compositores		
15	Modelos de análisis musical 1.1. Música y retórica 1.2. Forma 1.3. Análisis temático y motivico 1.4. Modelos formales de relaciones de alturas 1.4.1. Análisis de órdenes de alturas. Sistema de alturas-clases-set de Allen Forte 1.4.2. Teoría de la música y matemáticas 1.4.3. Análisis semiótico 1.4.4. Aplicaciones al análisis Teoría D1		
16	Aproximaciones psicológicas al análisis musical 1.1.1. Leonard Meyer 1.1.2. Rudolph Reti		
17	El análisis musical y la teoría de la música desde la práctica pedagógica. Rogers, De la Motte y Kühn 1.1. El análisis visual y el análisis auditivo 1.2. Recomendaciones 1.3. Actitudes		

18	Ejemplos de aplicación de análisis musical a diferentes estilos		
		Total de horas:	36
		Suma total de horas:	48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

Aresteides Quintilianus, *Von der Musik*, Berlin Schönberg, Max Hesses Verlag, 1937.

Anicius Manlius Severinus Boethius. *Fundamentals of Music*. Trad. Calvin M. Bower. Ed by Claude V. Palisca. Yale, Yale University Press, 1989.

Aristoxenus, *The Harmonics*. Ed. By Henry Stewart Macran, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1990.

Bach, Carl Philipe Emmanuel, *Essay on the true art of playing keyboard Instruments*, trad. de W. J. Mitchell, New York, 1949.

Bernstein, David W. Nineteenth-century harmonic theory; the Austro-German legacy en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 778-811.

Blasius, Leslie. Mapping the terrain en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 27-45.

Brech, Martha. Kompositionsansätze mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlage in der Musik des 20. Jahrhunderts en : Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 1 Musikästhetik*, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 441- 460.

Burnham, Scott. Form en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 880-906.

Cohen, Albert. Performance Theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 534-553.

Collins Judd, Cristle. Renaissance modal theory: theoretical, compositional, and editorial perspectives en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 364-406.

Cook, Nicholas. *A Guide to musical Analysis*. Oxford University Press, Oxford. 1994.

Cook, Nicholas. Epistemologies of music theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 78 – 105.

Covach, John. Twelve-tone theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 603-627.

D'Arezzo, Guido. *Micrologus* en *Hucbald, Guido, and John. Three medieval treatises*. Traducción al inglés de Warren Babb. Editado con introducción de Claude V. Palisca, New Haven and London, Yale University Press, 1978.

Drabkin, William. Heinrich Schenker en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 812 – 843.

Dunsby, Jonathan. Thematic and motivic analysis en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 907-926.

Geller, Doris. *Praktische Intonationslehre für Instrumentalisten und Sänger*. Kassel, Bärenreiter, 2a. Edición corregida, 1999.

Gjerdingen, Robert. The Psychology of music en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 956-981.

Helbing, Volker. "Tonalität" in der französischen Musiktheorie zwischen Rameau und Fétis: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 171-202.

- Holtmeier, Ludwig. Stufen und Funktionen: Gedanken zur praktischen Harmonielehre im 19. Jahrhundert: : Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 224-229.
- Holtmeier, Ludwig. Grundzüge der Riemann-Rezeption: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 230-262.
- Holzer, Andreas. Eigensysteme von Komponisten: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 461-474.
- Hucbald. *Melodic Instruction (De Harmonica Institutione)* en *Hucbald, Guido, and John. Three medieval treatises*. Traducción al inglés de Warren Babb. Editado con introducción de Claude V. Palisca, New Haven and London, Yale University Press, 1978.
- John. *On Music (De música)* en *Hucbald, Guido, and John. Three medieval treatises* Traducción al inglés de Warren Babb. Editado con introducción de Claude V. Palisca, New Haven and London, Yale University Press, 1978.
- Kühn, Clemens. *Analyse lernen*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 5a. Ed. 2005.
- Kühn, Clemens. *Musiktheorie unterrichten, Musik vermitteln*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 2006.
- Krützfeldt, Werner. Polyphonie in der Musik des 20. Jahrhunderts: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 311-333.
- la Motte, Diether de. Theorie - Lehre, Wagnis Analyse: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 489-498.
- la Motte, Diether de. *Harmonielehre*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 14a. Ed. 2007
- la Motte, Diether de. *Musikalische Analyse*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 8a. Ed. 2007.
- la Motte - Haber, Helga de. Fragestellungen der Ästhetik und Kunsttheorie en: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 1 Musikästhetik*, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 17- 37.
- la Motte - Haber, Helga de. Musiktheorien – Systeme mit begrenzter Reichweite: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 13- 38.
- la Motte - Haber, Helga de. Musikalische Logik: Über das System von Hugo Riemann: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 203-223.
- Lester, Joel. Rameau and eighteenth-century harmonic theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 753- 778.
- London, Justin. Rhythm in twentieth-century theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 695- 725.
- McCreless, Patrick. Music and rethoric en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 847-879.
- Menke, Johannes. Harmonielehren "nach" Hugo Riemann: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 263-280.
- Messiaen, Olivier, *Técnica de mi lenguaje musical*, trad. De Daniel Bravo, Paris, A. Leduc.1993.
- Mozart, Leopold. *A treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing* (trad. de Edith Knocker, Early Music Series VI, 2a ed. New York, Oxford University Press, 1985.
- Nolan, Catherine. Music theory and mathematics. en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 272-304.
- Noll, Thomas. Musiktheorie und Mathematik: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 409-418.
- Oesch, Hans. *Guido von Arezzo. Biographisches und Theoretisches unter Besonderer Berücksichtigung der*

sogenannten odonischen Traktate. Bern, Verlag Paul Haupt, 1954.

Palisca, Claude V. *The Florentine Camerata. Documentary Studies and Translations*. New Haven and London, Yale University Press, 1989

Picard, Hans Rudolf. *Die Darstellung von Affekten in der Musik des Barock als sematischer Prozess. Veranschaulicht und nachgewiesen an Beispielen aus den „Pieces de Clavecin“ von Francois Couperin*. Konstanz, Universitätsverlag Konstanz, 1986.

Praetorius, Michael. *Syntagma Musicum*. Oxford, Clarendon, 1986.

Quantz, Johann Joachim. *On Playing the Flute. The Classic of Baroque Music Instruction* (2a ed. Trad. e introducción de Edward R. Reilly) New York, Mac Millan Inc. 1985.

Rameau, Jean Philippe. *Treatise on Harmony* (trad. de Philippe Gossett). New York, Dover Publications, 1967.

Rätz, Ricarda. Grundbegriffe musikalischer Formen: Varietas, Dispositio, Organik, Gruppen- und Momentform: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 141-155.

Rogers, Michael R. *Teaching Approaches in Music Theory. An overview of Pedagogical Philosophies*. Chicago, Southern Illinois University Press, 1984.

Rothfarb, Lee. Energetics en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 927-955.

Rummenheller, Peter. Sprachähnlichkeit von Musik im Zeitalter der Empfindsamkeit ybd des Sturm und Drang. : Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores),

Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft sBand 1 Musikästhetik, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 127-138.

Salzer, Felix. *Structural Hearing*. New York, Dover, 1962.

Scheideler, Ullrich. Analyse von Tonhöhenordnungen. Allen Fortes pitch-class-set-System: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 391-408.

Schenker, Heinrich. *Harmonielehre*, Wien, Universal Edition, 1906.

Schönberg, Arnold. *Structural Functions of Harmony*, New York, Norton & Co., 1969.

Schwab-Felisch, Oliver. Zur Schichtenlehre Schenkers en Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 337 - 376.

Thieme, Ulrich. *Die Affektenlehre im philosophischen und musikalischen Denken des Barock*. Celle, Moeck Verlag, 1984

Thorau, Christian. Konsequenzen einer kognitionswissenschaftlichen Musiktheorie en: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen*

Musikwissenschaft Band 1 Musikästhetik, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 377-388.

Wandmacher, Jens. *Einführung in die psychologische Methodenlehre*. Berlin, Spektrum Akademischer Verlag, 2002.

Wason, Robert W. Musica practica: Music theory as pedagogy en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 46-77.

Zarlino, Gioseffo. *Theorie des Tonsystems. Das erste und zweite Buch der Istitutioni harmoniche (1573)*. Traducción del italiano, con notas y comentarios de Michael Fend. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1989.

Bibliografía en línea:

Se encuentran disponibles varios tratados y métodos de los siglos XVIII y XIX, entre ellos,

Bach, C. Ph. E., Czerny, Kullak, Mattheson, Marpurg, Mozart, Quantz, Riemann, Spohr,

Türk y los escritos de R. Schumann, en: <http://www.koelnklavier.de/index.html>

Zarlino, Gioseffo. *Istitutioni Harmoniche*, en: <http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/>

[displayimage.php?album=556&pos=0&visiblePos=1](http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=556&pos=0&visiblePos=1)

Bibliografía complementaria: La que corresponda, casuísticamente, al repertorio de interés de los alumnos o de los docentes	
Sugerencias metodológicas y didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios (x) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo () Otras: (x)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales (x) Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos (x) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario (x) Otras: ()
Línea de investigación: Teoría de la música	
Perfil profesiográfico: El profesor deberá tener amplia experiencia docente y de investigación en temas de la teoría de la música	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: COMPOSICIÓN MUSICAL II			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: COMPOSICIÓN MUSICAL III
Actividad académica antecedente: COMPOSICIÓN MUSICAL I
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al desarrollo del proyecto compositivo que el alumno realizará a lo largo de los cuatro semestres de la maestría.
Objetivo general: Perfeccionar las aptitudes creativas, técnicas, artísticas y humanísticas del alumno para el desarrollo de una actividad profesional de alto nivel en las diferentes áreas de trabajo del campo de la creación musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Definir un proyecto de creación musical. Realizar, por lo menos, el 50% de dicho proyecto. • Promover la adquisición por parte del alumno de información, conocimientos y plena conciencia de los movimientos estéticos de la música y el arte sonoro contemporáneos. • Promover la relación integral del alumno con el medio musical y la sociedad de la que forma parte, coadyuvando al desarrollo de un criterio personal y una postura propositiva frente a los mismos.
Consideraciones metodológicas: Se trabajará mediante la revisión semanal del trabajo creativo individual de cada alumno, por medio de la lectura, audición, análisis y discusión de los avances de su proyecto de creación musical. De acuerdo al modo de trabajo del asesor, podrá también darse el seguimiento periódico del proyecto de trabajo del alumno en el contexto de una clase grupal, junto con otros alumnos integrantes del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
	Por su naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente, sino que es adaptable al proyecto de trabajo de cada alumno, quien junto con el tutor y el asesor encargado propone las actividades necesarias para llegar a la obtención del grado.	36	12
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: Durante el semestre se determinará un conjunto de referencias bibliográficas, partituras y grabaciones recientes a ser exploradas por el alumno de acuerdo con su proyecto creativo.

Bibliografía complementaria:

- Cone, Edward T., *Musical Form and Musical Performance*, Nueva York: W.W. Norton.
- Cook, Nicholas, *A Guide to Musical Analysis*, Nueva York: W.W. Norton.
- Cope, David, *Virtual Music. Computer Synthesis of Musical Style*, Cambridge: MIT Press.
- Grout Donald, y Palisca, Claude, *A History of Western Music*, Nueva York: W.W. Norton.
- Heussenstamm, George, *Norton Manual of Music Notation*, Nueva York: W.W. Norton, 1987.
- Kaufman, Kay, *Soundscapes: Exploring Music in a Changing World*, Nueva York: W.W. Norton, 2000.
- Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*, Cambridge: MIT Press.
- Lester, Joel, *Analytic Approaches of Twentieth-Century Music*, Nueva York: W.W. Norton, 1989.
- Moore, Douglas, *A Guide to Musical Styles: From Madrigal to Modern Music*, Nueva York: W.W. Norton.
- Raffman, Diana, *Language, Music, and Mind*, Cambridge: MIT Press.
- Slonimsky, Nicolas, *Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers since Beethoven 's Time*, Nueva York: W.W. Norton.
- Snyder, B., *Music and Memory*, Cambridge: MIT Press, 2001.
- Stone, Kurt, *Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook*, Nueva York: W.W. Norton.
- Todd, Peter M. y Gareth Loy (eds.), *Music and Connectionism*, Cambridge: MIT Press.
- Weiss, Allen S. (ed.), *Experimental Sound and Radio*, Cambridge: MIT Press, 2000.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Las relacionadas con el proceso creativo, desde las perspectivas técnica, estética e histórica.

Perfil profesiográfico:

Compositor de trayectoria artística probada, un alto nivel de formación humanística y experiencia en la docencia, con grado mínimo de maestría.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA II			
Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario modular		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Si (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA MÚSICA I
Descripción de la actividad académica: El seminario construye sobre el conocimiento adquirido en el Seminario de Teoría y Análisis Musical I, que ofrece un panorama epistemológico de las principales teorías de la música y técnicas de análisis musical que han aparecido desde la antigüedad hasta el siglo XX. El seminario continúa con la introducción de diferentes perspectivas tanto teóricas como analíticas. Éstas se presentan con la participación de diferentes profesores especialistas, a manera de módulos a lo largo del semestre.
Objetivo general: El alumno será capaz de definir los conceptos, las teorías y los procedimientos de análisis apropiados para diferentes obras musicales y utilizarlos de manera coherente. Asimismo tendrá la capacidad de desarrollar reflexiones teóricas en torno a una obra musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno conocerá diferentes teorías de la música e identificará los fundamentos de las perspectivas de las mismas. • El alumno conocerá algunos de los problemas teóricos que presentan los diferentes estilos musicales. • El alumno conocerá diversas perspectivas del análisis musical. • El alumno aplicará diferentes técnicas de análisis musical. • El alumno podrá fundamentar la elección de técnicas de análisis musical en ejemplos específicos de obras musicales
Consideraciones metodológicas: El seminario contará con un profesor que coordine todas las actividades académicas y la participación de otros profesores. Al inicio del semestre el profesor encargado del seminario expondrá de manera general los posibles contenidos del seminario. De acuerdo a los intereses, los estilos y las obras musicales que los alumnos propongan, se acordarán los temas que expondrán los profesores participantes y aquellos que expondrán los alumnos, así como las obras que se analizarán durante el curso y, en consecuencia, la cantidad de horas que se le asignarán a los temas elegidos para el semestre. En principio, la exposición de los temas se hará alternando diferentes épocas históricas para que los alumnos puedan presentar sus exposiciones a lo largo del semestre. Además se sugiere que el contenido del temario se vaya desarrollando de forma paralela con las actividades prácticas de análisis musical que debieran iniciarse desde las primeras clases e irse revisando a lo largo del curso. Dichos trabajos pueden constituir una base para la evaluación del alumno.

Índice temático			
El índice temático que a continuación se expone es <i>pro-forma</i> , entendiéndose que, como lo indican las consideraciones metodológicas, el contenido será delimitado tanto por los intereses del alumnado, como por las aportaciones de los profesores participantes.			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos de teoría, creencia, conocimiento y conocimiento científico.		
2	Otros conceptos relacionados con el conocimiento: sistemática, racionalidad, objetividad, observación, representación externa, explicación		

	y predicción.		
3	Distintas perspectivas disciplinarias para la elaboración de la teoría de la música: acústica, matemáticas, psicología, filosofía y retórica.		
4	Contenidos de las teorías de la música, sus alcances y limitaciones.		
5	Funciones y aplicaciones de la teoría de la música en las actividades musicales.		
6	Epistemologías de la teoría de la música.		
7	La teoría de la música en la antigüedad: Aristeides Quintilianus: De la música: Teorías de la armonía, rítmica y métrica. Educación musical: Formación de los jóvenes, interpretación y expresión. Naturaleza de la música: teoría matemática y la naturaleza simbólica de los números.		
8	Aristoxenus: Los elementos de la armonía.		
9	Anicius Manlius Severinus Boethius: Los fundamentos de la música. Conceptos, y teorías de los pitagóricos, Arístoxenus, Platón y Ptolomeo.		
10	La teoría de la música en la Edad Media. <i>De musica</i> de Hucbald, <i>Micrologus</i> de Guido D'Arezzo, <i>Istitutioni Harmoniche</i> de Gioseffo Zarlino.		
11	La música y el lenguaje en el barroco. La teoría de los afectos y las prácticas de interpretación.		
12	La tonalidad, el desarrollo de las teorías, los conceptos y las representaciones desde Rameau hasta el siglo XX. Grados y funciones. Teorías de la armonía: Rameau, Riemann, Schenker y Schönberg.		
13	Teorías de la música contemporáneas. Teorías cognitivas y el renacimiento de las perspectivas teóricas de la antigüedad y el Medioevo.		
14	Sistemas compositivos de compositores en el siglo XX: 1.4. Dodecafonismo y serialismo. 1.5. Microinterválica, permutaciones y Electroacústica. Aproximaciones a la composición con fundamentos científicos y matemáticos 1.6. Sistemas propios de los compositores		
15	Modelos de análisis musical 1.5. Música y retórica 1.6. Forma 1.7. Análisis temático y motivico 1.8. Modelos formales de relaciones de alturas 1.8.1. Análisis de órdenes de alturas. Sistema de alturas-clases-set de Allen Forte 1.8.2. Teoría de la música y matemáticas 1.8.3. Análisis semiótico 1.8.4. Aplicaciones al análisis Teoría D1		
16	Aproximaciones psicológicas al análisis musical 1.1.3. Leonard Meyer 1.1.4. Rudolph Reti		
17	El análisis musical y la teoría de la música desde la práctica pedagógica. Rogers, De la Motte y Kühn 1.4. El análisis visual y el análisis auditivo 1.5. Recomendaciones 1.6. Actitudes		

18	Ejemplos de aplicación de análisis musical a diferentes estilos		
		Total de horas:	36
		Suma total de horas:	48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

Aresteides Quintilianus, *Von der Musik*, Berlin Schönberg, Max Hesses Verlag, 1937.

Anicius Manlius Severinus Boethius. *Fundamentals of Music*. Trad. Calvin M. Bower. Ed by Claude V. Palisca. Yale, Yale University Press, 1989.

Aristoxenus, *The Harmonics*. Ed. By Henry Stewart Macran, Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1990.

Bach, Carl Philipe Emmanuel, *Essay on the true art of playing keyboard Instruments*, trad. de W. J. Mitchell, New York, 1949.

Bernstein, David W. Nineteenth-century harmonic theory; the Austro-German legacy en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 778-811.

Blasius, Leslie. Mapping the terrain en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 27-45.

Brech, Martha. Kompositionsansätze mit mathematisch-naturwissenschaftlicher Grundlage in der Musik des 20. Jahrhunderts en : Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 1 Musikästhetik*, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 441- 460.

Burnham, Scott. Form en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 880-906.

Cohen, Albert. Performance Theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 534-553.

Collins Judd, Cristle. Renaissance modal theory: theoretical, compositional, and editorial perspectives en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 364-406.

Cook, Nicholas. *A Guide to musical Analysis*. Oxford University Press, Oxford. 1994.

Cook, Nicholas. Epistemologies of music theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 78 – 105.

Covach, John. Twelve-tone theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 603-627.

D'Arezzo, Guido. *Micrologus* en *Hucbald, Guido, and John. Three medieval treatises*. Traducción al inglés de Warren Babb. Editado con introducción de Claude V. Palisca, New Haven and London, Yale University Press, 1978.

Drabkin, William. Heinrich Schenker en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 812 – 843.

Dunsby, Jonathan. Thematic and motivic analysis en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 907-926.

Geller, Doris. *Praktische Intonationslehre für Instrumentalisten und Sänger*. Kassel, Bärenreiter, 2a. Edición corregida, 1999.

Gjerdingen, Robert. The Psychology of music en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 956-981.

Helbing, Volker. "Tonalität" in der französischen Musiktheorie zwischen Rameau und Fétis: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*,

Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 171-202.

Holtmeier, Ludwig. Stufen und Funktionen: Gedanken zur praktischen Harmonielehre im 19. Jahrhundert: : Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 224-229.

Holtmeier, Ludwig. Grundzüge der Riemann-Rezeption: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 230-262.

Holzer, Andreas. Eigensysteme von Komponisten: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 461-474.

Hucbald. *Melodic Instruction (De Harmonica Institutione)* en *Hucbald, Guido, and John. Three medieval treatises*. Traducción al inglés de Warren Babb. Editado con introducción de Claude V. Palisca, New Haven and London, Yale University Press, 1978.

John. *On Music (De música)* en *Hucbald, Guido, and John. Three medieval treatises* Traducción al inglés de Warren Babb. Editado con introducción de Claude V. Palisca, New Haven and London, Yale University Press, 1978.

Kühn, Clemens. *Analyse lernen*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 5a. Ed. 2005.

Kühn, Clemens. *Musiktheorie unterrichten, Musik vermitteln*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 2006.

Krützfeldt, Werner. Polyphonie in der Musik des 20. Jahrhunderts: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 311-333.

la Motte, Diether de. Theorie - Lehre, Wagnis Analyse: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 489-498.

la Motte, Diether de. *Harmonielehre*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 14a. Ed. 2007

la Motte, Diether de. *Musikalische Analyse*. Kassel, Bärenreiter Verlag, 8a. Ed. 2007.

la Motte - Haber, Helga de. Fragestellungen der Ästhetik und Kunsttheorie en: Helga de la

la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 1 Musikästhetik*, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 17- 37.

la Motte - Haber, Helga de. Musiktheorien – Systeme mit begrenzter Reichweite: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 13- 38.

la Motte - Haber, Helga de. Musikalische Logik: Über das System von Hugo Riemann: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 203-223.

Lester, Joel. Rameau and eighteenth-century harmonic theory en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 753- 778.

London, Justin. Rhythm in twentieth-century theory en: *The Cambridge History of Western*

Music Theory. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 695- 725.

McCreless, Patrick. Music and rethoric en: *The Cambridge History of Western Music*

Theory. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 847-879.

Menke, Johannes. Harmonielehren "nach" Hugo Riemann: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 263-280.

Messiaen, Olivier, *Técnica de mi lenguaje musical*, trad. De Daniel Bravo, Paris, A. Leduc.1993.

Mozart, Leopold. *A treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing* (trad. de Edith Knocker, Early Music Series VI, 2a ed. New York, Oxford University Press, 1985.

Nolan, Catherine. Music theory and mathematics. en: *The Cambridge History of Western*

Music Theory. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 272-304.

Noll, Thomas. Musiktheorie und Mathematik: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch*

- der *Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 409-418.
- Oesch, Hans. *Guido von Arezzo. Biographisches und Theoretisches unter Besonderer Berücksichtigung der sogenannten odonischen Traktate*. Bern, Verlag Paul Haupt, 1954.
- Palisca, Claude V. *The Florentine Camerata. Documentary Studies and Translations*. New Haven and London, Yale University Press, 1989
- Picard, Hans Rudolf. *Die Darstellung von Affekten in der Musik des Barock als sematischer Prozess. Veranschaulicht und nachgewiesen an Beispielen aus den „Pieces de Clavecin“ von Francois Couperin*. Konstanz, Universitätsverlag Konstanz, 1986.
- Praetorius, Michael. *Syntagma Musicum*. Oxford, Clarendon, 1986.
- Quantz, Johann Joachim. *On Playing the Flute. The Classic of Baroque Music Instruction (2a ed. Trad. e introducción de Edward R. Reilly)* New York, Mach Millan Inc. 1985.
- Rameau, Jean Philippe. *Treatise on Harmony* (trad. de Philippe Giossett). New York, Dover Publications, 1967.
- Rätz, Ricarda. Grundbegriffe musikalischer Formen: Varietas, Dispositon, Organik, Gruppen- und Momentform: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 141-155.
- Rogers, Michael R. *Teaching Approaches in Music Theory. An overview of Pedagogical Philosophies*. Chicago, Southern Illinois University Press, 1984.
- Rothfarb, Lee. Energetics en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 927-955.
- Rummenhüller, Peter. Sprachähnlichkeit von Musik im Zeitalter der Empfindsamkeit ybd des Sturm und Drang. : Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft sBand 1 Musikästhetik*, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 127-138.
- Salzer, Felix. *Structural Hearing*. New York, Dover, 1962.
- Scheideler, Ullrich. Analyse von Tonhöhenordnungen. Allen Fortes pitch-class-set-System: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 391-408.
- Schenker, Heinrich. *Harmonielehre*, Wien, Universal Edition, 1906.
- Schönberg, Arnold. *Structural Functions of Harmony*, New York, Norton & Co., 1969.
- Schwab-Felisch, Oliver. Zur Schichtenlehre Schenkers en Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 2 Musiktheorie*, Laaber, Laaber Verlag, 2005, ps. 337 - 376.
- Thieme, Ulrich. *Die Affektenlehre im philosophischen und musikalischen Denken des Barock*. Celle, Moeck Verlag, 1984
- Thorau, Christian. Konsequenzen einer kognitionswissenschaftlichen Musiktheorie en: Helga de la Motte - Haber und Eckhard Tramsen (Editores), *Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band 1 Musikästhetik*, Laaber, Laaber Verlag, 2004. ps. 377-388.
- Wandmacher, Jens. *Einführung in die psychologische Methodenlehre*. Berlin, Spektrum Akademischer Verlag, 2002.
- Wason, Robert W. Musica practica: Music theory as pedagogy en: *The Cambridge History of Western Music Theory*. Ed. Thomas Christensen. Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Ps. 46-77.
- Zarlino, Gioseffo. *Theorie des Tonsystems. Das erste und zweite Buch der Istitutioni harmoniche (1573)*. Traducción del italiano, con notas y comentarios de Michael Fend. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1989.

Bibliografía en línea:

Se encuentran disponibles varios tratados y métodos de los siglos XVIII y XIX, entre ellos, Bach, C. Ph. E., Czerny, Kullak, Mattheson, Marpurg, Mozart, Quantz, Riemann, Spohr, Türk y los escritos de R. Schumann, en: <http://www.koelnklavier.de/index.html>

Zarlino, Gioseffo. <i>Istitutioni Harmoniche</i> , en: http://imgbase-scd-ulp.u-strasbg.fr/displayimage.php?album=556&pos=0&visiblePos=1	
Bibliografía complementaria: La que corresponda, casuísticamente, a los temas de interés de los alumnos o de los docentes	
Sugerencias metodológicas y didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales (x)
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios (x)	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario (x)
Prácticas de taller o laboratorio (x)	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: (x)	
Línea de investigación: Teoría de la música	
Perfil profesiográfico: El profesor deberá tener amplia experiencia docente y de investigación en temas de la teoría de la música	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: COMPOSICIÓN MUSICAL III			
Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	3
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: COMPOSICIÓN MUSICAL IV
Actividad académica antecedente: COMPOSICIÓN MUSICAL II
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al desarrollo del proyecto compositivo que el alumno realizará a lo largo de los cuatro semestres de la maestría.
Objetivo general: Perfeccionar las aptitudes creativas, técnicas, artísticas y humanísticas del alumno para el desarrollo de una actividad profesional de alto nivel en las diferentes áreas de trabajo del campo de la creación musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Definir un proyecto de creación musical. Realizar, por lo menos, el 75% de dicho proyecto. • Promover la adquisición por parte del alumno de información, conocimientos y plena conciencia de los movimientos estéticos de la música y el arte sonoro contemporáneos. • Promover la relación integral del alumno con el medio musical y la sociedad de la que forma parte, coadyuvando al desarrollo de un criterio personal y una postura propositiva frente a los mismos.
Consideraciones metodológicas: Se trabajará mediante la revisión semanal del trabajo creativo individual de cada alumno, por medio de la lectura, audición, análisis y discusión de los avances de su proyecto de creación musical. De acuerdo al modo de trabajo del asesor, podrá también darse el seguimiento periódico del proyecto de trabajo del alumno en el contexto de una clase grupal, junto con otros alumnos integrantes del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
	Por su naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente, sino que es adaptable al proyecto de trabajo de cada alumno, quien junto con el tutor y el asesor encargado propone las actividades necesarias para llegar a la obtención del grado.	36	12
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: Durante el semestre se determinará un conjunto de referencias bibliográficas, partituras y grabaciones recientes a ser exploradas
--

por el alumno de acuerdo con su proyecto creativo.

Bibliografía complementaria:

Cone, Edward T., *Musical Form and Musical Performance*, Nueva York: W.W. Norton.
Cook, Nicholas, *A Guide to Musical Analysis*, Nueva York: W.W. Norton.
Cope, David, *Virtual Music. Computer Synthesis of Musical Style*, Cambridge: MIT Press.
Grout Donald, y Palisca, Claude, *A History of Western Music*, Nueva York: W.W. Norton.
Heussenstamm, George, *Norton Manual of Music Notation*, Nueva York: W.W. Norton, 1987.
Kaufman, Kay, *Soundscapes: Exploring Music in a Changing World*, Nueva York: W.W. Norton, 2000.
Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*, Cambridge: MIT Press.
Lester, Joel, *Analytic Approaches of Twentieth-Century Music*, Nueva York: W.W. Norton, 1989.
Moore, Douglas, *A Guide to Musical Styles: From Madrigal to Modern Music*, Nueva York: W.W. Norton.
Raffman, Diana, *Language, Music, and Mind*, Cambridge: MIT Press.
Slonimsky, Nicolas, *Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers since Beethoven 's Time*, Nueva York: W.W. Norton.
Snyder, B., *Music and Memory*, Cambridge: MIT Press, 2001.
Stone, Kurt, *Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook*, Nueva York: W.W. Norton.
Todd, Peter M. y Gareth Loy (eds.), *Music and Connectionism*, Cambridge: MIT Press.
Weiss, Allen S. (ed.), *Experimental Sound and Radio*, Cambridge: MIT Press, 2000.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Las relacionadas con el proceso creativo, desde las perspectivas técnica, estética e histórica.

Perfil profesiográfico:

Compositor de trayectoria artística probada, un alto nivel de formación humanística y experiencia en la docencia, con grado mínimo de maestría.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: COMPOSICIÓN MUSICAL IV			
Clave:	Semestre: 4	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 0
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	3
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: COMPOSICIÓN MUSICAL III
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al desarrollo del proyecto compositivo que el alumno realizará a lo largo de los cuatro semestres de la maestría.
Objetivo general: Perfeccionar las aptitudes creativas, técnicas, artísticas y humanísticas del alumno para el desarrollo de una actividad profesional de alto nivel en las diferentes áreas de trabajo del campo de la creación musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Definir un proyecto de creación musical. Realizar el 100% de dicho proyecto. • Promover la adquisición por parte del alumno de información, conocimientos y plena conciencia de los movimientos estéticos de la música y el arte sonoro contemporáneos. • Promover la relación integral del alumno con el medio musical y la sociedad de la que forma parte, coadyuvando al desarrollo de un criterio personal y una postura propositiva frente a los mismos.
Consideraciones metodológicas: Se trabajará mediante la revisión semanal del trabajo creativo individual de cada alumno, por medio de la lectura, audición, análisis y discusión de los avances de su proyecto de creación musical. De acuerdo al modo de trabajo del asesor, podrá también darse el seguimiento periódico del proyecto de trabajo del alumno en el contexto de una clase grupal, junto con otros alumnos integrantes del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
	Por su naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente, sino que es adaptable al proyecto de trabajo de cada alumno, quien junto con el tutor y el asesor encargado propone las actividades necesarias para llegar a la obtención del grado.	36	12
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: Durante el semestre se determinará un conjunto de referencias bibliográficas, partituras y grabaciones recientes a

ser exploradas por el alumno de acuerdo con su proyecto creativo.

Bibliografía complementaria:

- Cone, Edward T., *Musical Form and Musical Performance*, Nueva York: W.W. Norton.
- Cook, Nicholas, *A Guide to Musical Analysis*, Nueva York: W.W. Norton.
- Cope, David, *Virtual Music. Computer Synthesis of Musical Style*, Cambridge: MIT Press.
- Grout Donald, y Palisca, Claude, *A History of Western Music*, Nueva York: W.W. Norton.
- Heussenstamm, George, *Norton Manual of Music Notation*, Nueva York: W.W. Norton, 1987.
- Kaufman, Kay, *Soundscapes: Exploring Music in a Changing World*, Nueva York: W.W. Norton, 2000.
- Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*, Cambridge: MIT Press.
- Lester, Joel, *Analytic Approaches of Twentieth-Century Music*, Nueva York: W.W. Norton, 1989.
- Moore, Douglas, *A Guide to Musical Styles: From Madrigal to Modern Music*, Nueva York: W.W. Norton.
- Raffman, Diana, *Language, Music, and Mind*, Cambridge: MIT Press.
- Slonimsky, Nicolas, *Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers since Beethoven 's Time*, Nueva York: W.W. Norton.
- Snyder, B., *Music and Memory*, Cambridge: MIT Press, 2001.
- Stone, Kurt, *Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook*, Nueva York: W.W. Norton.
- Todd, Peter M. y Gareth Loy (eds.), *Music and Connectionism*, Cambridge: MIT Press.
- Weiss, Allen S. (ed.), *Experimental Sound and Radio*, Cambridge: MIT Press, 2000.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Las relacionadas con el proceso creativo, desde las perspectivas técnica, estética e histórica.

Perfil profesiográfico:

Compositor de trayectoria artística probada, un alto nivel de formación humanística y experiencia en la docencia, con grado mínimo de maestría.

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Composición Musical			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Composición Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso	Duración del programa: Semestral		

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico. Se trata de seminarios, talleres o cursos que no están contemplados en las listas de actividades académicas obligatorias u optativas que ofrece el Plan de Estudios.
Objetivo general: Enriquecer la oferta académica y fomentar el desarrollo y actualización permanente del campo o campos del conocimiento asociados con la actividad académica específica.
Objetivos específicos: Los que se deriven de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático			
Unidad	Los temas y subtemas serán desarrollados casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la actividad académica específica. Así mismo se determinará la distribución entre trabajo teórico y práctico, cuando corresponde.	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total de horas:			
Suma total de horas:			48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: A la que corresponda la actividad académica en cuestión</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN A PARTIR DE 1945			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Seminario dedicado al estudio de las técnicas compositivas desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, a partir de la lectura de bibliografía especializada, así como del análisis de las obras más representativas de dicho período.
Objetivo general: Estudiar las principales corrientes del desarrollo musical contemporáneo y su estética de 1945 hasta nuestros días. De esta forma se pretende
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Ofrecer al alumno un panorama lo más actualizado posible de lo que hoy constituye el diverso quehacer musical, partiendo de un enfoque global que incluya los principales aspectos históricos, estéticos, filosóficos y técnico-musicales de las diversas corrientes existentes • Comprender el desarrollo histórico del estilo musical a través del estudio de las principales técnicas compositivas y los compositores que mas influyeron en su formulación
Consideraciones metodológicas: A través de la lectura, análisis y audición de partituras, ejercicios de tipo práctico, discusiones grupales, conferencias, seminarios etc., el alumno logrará profundizar en la vertiginosa evolución musical del Siglo XX. Dentro de este proceso, el objetivo principal del curso está enfocado a que cada alumno, a partir de su propia experiencia y contacto con el desarrollo histórico-musical de la música contemporánea, realice una extensa auto-reflexión sobre su posición frente al complejo mundo sonoro que lo rodea.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Factores principales que determinan el desarrollo musical antes de 1945		
2	Nuevos conceptos y herramienta		
3	Primeros años de la posguerra		
4	Nuevas aproximaciones estéticas		
5	Panorama actual del desarrollo musical		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Subtemas
1	Factores principales que determinan el desarrollo musical antes de 1945: <ul style="list-style-type: none"> • Primeros intereses por la música no occidental europea • Nuevas formas de escuchar: Primeros impactos de la revolución tecnológica • Nuevos cambios del concepto en la percepción del oyente • Estudio del ruido como nuevo factor musical • Experimentos microtonales y nuevas formas de entonación musical • Disolución del sistema tonal • Emancipación de la consonancia • Nuevas búsquedas de color y timbre • Evolución rítmica • El sonido y su espacio sonoro • Nuevas técnicas de ejecución instrumental y nuevos instrumentos
2	Nuevos conceptos y herramientas: <ul style="list-style-type: none"> • Principales conceptos para el estudio de la música contemporánea: altura, tiempo, color, textura, procesos pre-compositivos, nuevas aproximaciones dramáticas, parodia e historicismo • Principales herramientas: notación, avances tecnológicos
3	Primeros años de la posguerra: <ul style="list-style-type: none"> • Contexto histórico. • La influencia de Webern y Messiaen • Serialismo integral y Boulez • Silencio musical: John Cage • Nuevas tendencias musicales • Estilos en transición
4	Nuevas aproximaciones estéticas: <ul style="list-style-type: none"> • “Orden”, “caos” y aleatorismo musical • Música electroacústica • Multimedia y teatro musical • Textura, masa y densidad • Influencias no occidentales
5	Panorama actual del desarrollo musical: <ul style="list-style-type: none"> • Minimalismo musical • Resurgimiento de la tonalidad • Eclecticismo musical • Problemática y perspectivas de la técnica de composición contemporánea

Bibliografía básica:

Aretz, Isabel (ed.), *América Latina en su música*, México: Siglo XXI Editores.

Boulez, Pierre, *Puntos de referencia*, Barcelona: Editorial Gedisa, 1981.

Ford, Andrew, *Composer to Composer. Conversations about Contemporary Music*, Londres, Quartet Books, 1993.

García Morillo, Roberto, *Carlos Chávez, vida y obra*, México, Fondo de Cultura Económica, 1960.

Glass, Philip, *On his new world of music theatre. Opera on the beach*, Londres, Faber and Faber Ltd., 1988.

Griffiths, Paul, *György Ligeti*, Londres, Robson Books Ltd., 1983.

Griffiths, Paul, *Modern Music and After: Directions since 1945*, Oxford, Oxford University Press, 1995.

Kaczynsky, Tadeusz, *Conversations with Witold Lutoslawski*, Londres, Chester Music, 1984.

Lendvai, Erno, *Béla Bartók. An Analysis of his Music*, Londres, Kahn & Averill, 1971.

Leppert, Richard y Susan McClary (eds.), *Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

Lester, Joel, *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*, Nueva York, W. W. Norton & Company, 1989.

Manuel, Peter, *Popular Musics of the Non-Western World, An Introductory Survey*, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Mertens, Wim, *American Minimal Music*, Londres, Kahn & Averill, 1983.

Moreno Rivas, Yolanda, *La composición en México en el siglo XX*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

Morgan, Robert P., *La música del siglo XX*, Madrid, Ediciones Akal, 1994.

Nattiez, Jean-Jacques, *Music and Discourse, Toward a Semiology of Music*, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1990.

Rahn, John, *Perspectives on Musical Aesthetics*, Londres, W.W. Norton & Company, 1994.

Schwartz, Elliott y Daniel Godfrey (eds.), *Music Since 1945. Issues, Materials, and Literature*, Nueva York, Schirmer Books, 1993.

Schwartz, Elliott y Barney Childs (eds.), *Contemporary Composers on Contemporary Music*, Nueva York, Da Capo Press, 1998.

Smith Brindle, Reginald, *Musical Composition*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1986.

Smith Brindle, Reginald, *The New Music. The Avant-Garde since 1945* (2a edición), Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1987.

Stravinsky, Igor, *Poetics of Music*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1970.

Whittall, Arnold, *Musical Composition in the Twentieth Century*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1999.

Yudice, George, Jean Franco y Juan Flores (eds.), *On the Edge. The Crisis of Contemporary Latin American Culture*, Minneapolis-Londres, University of Minnesota.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, Javier, "Compositional Strategies in Music for solo instruments and Electroacoustic sounds", *Tesis doctoral*, City University, Londres, 1993.

Barry, Barbara R., *Musical Time, The Sense of Order*, Nueva York, Pendragon Press, 1990.

Budd, Malcom, *Music and the Emotions. The Philosophical theories*, Londres-Nueva York, International Library of Philosophy, 1985.

Carpentier, Alejo, *Ese músico que llevo dentro*, La Habana, Cuba, Editorial Letras Cubanas, 1981.

Chadabe, Joel, *Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music*, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1997.

Chávez, Carlos, *El pensamiento musical*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.

Cook, Nicholas, *Music, Imagination & Culture*, Oxford, Oxford University Press, 1992.

Cope, David, *Computers and Musical Style*, Oxford, Oxford University Press, 1991.

Emmerson, Simon, *The Language of Electroacoustic Music*, Londres, The Macmillan Press Ltd., 1986.

Dahlhaus, Carl, *Aesthetics of Music*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982.

Hart, Mickey, *Drumming at the Edge of Magic: A Journey into the Spirit of Percussion*, San Francisco, Harper Collins, 1990.

Jacobs, Gabriel y Georghiades, Panicos, *Music and New Technology. The MIDI connection*, Wilmslow, Sigma Press, 1991.

Keane, David, *Tape Music Composition*, Londres, Oxford University Press, 1980.

Keller, Hans, *Music, Closed Societies and Football*, Londres, Toccata Press, 1986.

Kondo, Jo, "Unambiguously Ambiguous: from Listening to Composing", *New World Music Magazine*, No. 8, 1998, pp. 4-18.

Rosas Cobian, Michael, "In Pursuit of an Electroacoustic Aesthetic", *Tesis de Maestría en artes musicales*, City University, Londres, 1990.

Roads, Curtis (ed.), *Composers and the Computer*, Los Altos, California, William Kaufmann, Inc. 1985.

Russcol, Herbert, *The liberation of sound-An introduction to Electronic Music*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc., 1972.

Viñao, Alejandro, "Magic Realism in Music: four electroacoustic compositions", *Tesis doctoral*, City University, Londres, 1987.

Weisberg, Arthur, *Performing Twentieth-Century Music*, Binghamton-Nueva York, Yale University Press, 1993.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Líneas de investigación:
Estudios históricos, estéticos, filosóficos y técnico-musicales que inciden en la música del Siglo XX a partir de 1945.

Perfil profesiográfico:
Compositores, Musicólogos e Intérpretes con amplia experiencia profesional en el campo de la música contemporánea, y grado mínimo de maestría.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: MÚSICA E INTERDISCIPLINA: CRITERIOS Y ANÁLISIS PARA SU CREACIÓN E INTERPRETACIÓN			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico		Teoría:	Práctica:
		2	1
		3	48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este seminario se estudiarán los criterios para la creación y la interpretación de obras que combinan la música con otras disciplinas artísticas. Para esto, se ofrecerán bases teóricas que serán llevadas a la práctica compositiva y/o interpretativa de los alumnos.
Objetivo general: Estudiar los diversos procesos de creación musical interdisciplinaria a partir de la segunda mitad del Siglo XX.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Ofrecer al alumno un panorama lo más actualizado posible de lo que hoy constituye el diverso quehacer musical y su relación con otras disciplinas artísticas, partiendo de un enfoque global que incluya los principales aspectos históricos, estéticos, filosóficos y técnico-musicales. • Abordar los diversos géneros musicales y su relación con elementos interdisciplinarios.
Consideraciones metodológicas: El alumno a través de la lectura de diversos ensayos, análisis de trabajos interdisciplinarios, ejercicios de tipo práctico, discusiones grupales, conferencias, seminarios etc. logrará profundizar en la vertiginosa evolución musical interdisciplinaria.
Criterios para la conformación del seminario: <ol style="list-style-type: none"> a) Las unidades temáticas han sido desarrolladas con base en el material visual y auditivo con el que se cuenta, ya que es indispensable conocer desde el punto de vista del espectador los diversos trabajos a analizar. b) El contenido del seminario se divide en dos partes generales: la primera aborda la comprensión de los diversos géneros musicales y su relación con elementos interdisciplinarios, mientras que la segunda muestra una diversa gama de autores que han realizado obras interdisciplinarias que incluyen a la música.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Multimedia y teatro musical: algunas definiciones		
2	Ejemplos por Autor		
3	Problemática y perspectivas del trabajo interdisciplinario		
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

1	<p>Multimedia y teatro musical: algunas definiciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • La extensión del papel del intérprete • Elementos dramáticos extra musicales • Sonido y movimiento • Participación de la audiencia y happening • El azar y la música conceptual • Música ambiental • Música y política • Tecnología musical • Arte sonoro e instalación • Influencias no occidentales • Eclecticismo musical
2	<p>Ejemplos por Autor</p> <ul style="list-style-type: none"> • John Adams/Peter Sellars • TanDun/Paul Griffiths • Kaija Saariaho/Peter Sellars • George Crumb • Thomas Ades • Oswaldo Golijov • Steve Rich/Beril Korot • Philip Glass/Bob Wilson/Godfrey Regio • Louis Andriessen • Olwa Nuewirth/David Linch • Alejandro Escuer/Rodrigo Sigal • Gabriela Ortiz/Rubén Ortiz • Marcela Rodríguez/Jesusa Rodríguez • Hans Werner Henze • Krzystof Penderecky • Mark-Anthony Turnage • Meredith Monk
3	<p>Problemática y perspectivas del trabajo interdisciplinario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una mirada al futuro

Bibliografía básica

Adams, John *Hallelujah Junction*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008.

Barry, Barbara R., *Musical Time, The Sense of Order*, New York: Pendragon Press, 1990.

Boyden Matthew, *The rough guide to opera*, New York: Rough Guides, 2007.

Glass, Philip, *On his new world of music theatre. Opera on the beach*, Londres: Faber and Faber Ltd., 1988.

Griffiths, Paul, *György Ligeti*, Londres: Robson Books Ltd., 1983.

Griffiths, Paul, *Modern Music and After: Directions since 1945*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Leppert, Richard y Susan McClary (eds.), *Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Lester, Joel, *Analytic Approaches to Twentieth-Century Music*, Nueva York: W. W. Norton & Company, 1989.

Manuel, Peter, *Popular Musics of the Non-Western World, An Introductory Survey*, Oxford: Oxford University Press, 1988.

May, Thomas, *The John Adams Reader, Essential Writings on an American Composer*, N.J., Amadeus Press, 2006.

Mertens, Wim, *American Minimal Music*, Londres, Kahn & Averill, 1983.

Moreno Rivas, Yolanda, *La composición en México en el siglo XX*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

Morgan, Robert P., *La música del siglo XX*, Madrid, Ediciones Akal, 1994.

Rahn, John, *Perspectives on Musical Aesthetics*, Londres, W.W. Norton & Company, 1994.

Riding Alan & Downer Leslie Dunton, *Opera, Composers, Synopses, Singers, Performances*, London, New York, DK Publishing, 2006.

Schwartz, Elliott y Daniel Godfrey (eds.), *Music Since 1945. Issues, Materials, and Literature*, Nueva York, Schirmer Books, 1993.

Schwartz, Elliott y Barney Childs (eds.), *Contemporary Composers on Contemporary Music*, Nueva York, Da Capo Press, 1998.

Smith Brindle, Reginald, *Musical Composition*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1986.

Steinitz Richard, *Gyorgy Ligeti, Music of the imagination*, Boston, Northeastern University Press, 2003.

Steinitz Richard, *The New Music. The Avant-Garde since 1945 (2a edición)*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1987.

Williams Bernard, *On Opera*, New Haven and London, Yale University Press, 2006.

Whittall, Arnold, *Musical Composition in the Twentieth Century*, Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 1999.

Bibliografía complementaria:

Budd, Malcom, *Music and the Emotions. The Philosophical theories*, Londres-Nueva York: International Library of Philosophy, 1985.

Chadabe, Joel, *Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music*, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1997.

Cook, Nicholas, *Music, Imagination & Culture*, Oxford: Oxford University Press, 1992.

Emmerson, Simon, *The Language of Electroacoustic Music*, Londres: The Macmillan Press Ltd., 1986.

Dahlhaus, Carl, *Aesthetics of Music*, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Ford, Andrew, *Composer to Composer. Conversations about Contemporary Music*, Londres: Quartet Books, 1993.

Hart, Mickey, *Drumming at the Edge of Magic: A Journey into the Spirit of Percussion*, San Francisco: Harper Collins, 1990.

Keller, Hans, *Music, Closed Societies and Football*, Londres: Toccat Press, 1986.

Kondo, Jo, "Unambiguously Ambiguous: from Listening to Composing", *New World Music Magazine*, No. 8, 1998, pp. 4-18.

Nattiez, Jean-Jacques, *Music and Discourse, Toward a Semiology of Music*, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1990.

Russcol, Herbert, *The liberation of sound-An introduction to Electronic Music*, Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, Inc., 1972.

Weisberg, Arthur, *Performing Twentieth-Century Music*, Binghamton-Nueva York, Yale University Press, 1993.

Yudice, George, Jean Franco y Juan Flores (eds.), *On the Edge. The Crisis of Contemporary Latin American Culture*, Minneapolis-Londres: University of Minnesota.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Aquéllas relacionadas con la creación artística interdisciplinaria a partir de la segunda mitad del Siglo XX.

Perfil profesional:
Compositores, musicólogos e intérpretes, con amplia experiencia profesional en el campo de la música contemporánea y su relación con otras disciplinas artísticas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: NUEVOS CONCEPTOS INSTRUMENTALES Y VOCALES			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Composición musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este Seminario se estudiarán las técnicas vocales e instrumentales que durante los siglos XX y XXI han sido implementadas en el campo de la creación musical, así como el marco conceptual que subyace en la creación de dichas técnicas.
Objetivo general: Comprender las técnicas orquestales e instrumentales utilizadas en obras importantes de los siglos XX y XXI.
Objetivo específico: Con base en el análisis de ejemplos musicales relevantes, el alumno llevará a cabo una serie de fragmentos orquestales en los que se pongan en práctica distintos planteamientos y procesos sonoros de dirección o desarrollo del material musical, diseñando sus técnicas y procedimientos de manera individual e investigando sobre las posibilidades técnicas tradicionales y/o extendidas de los instrumentos.
Consideraciones metodológicas: El profesor abordará los temas del programa por medio de exposiciones en clase, proponiendo a los alumnos trabajos de investigación y análisis. Por otra parte, el profesor asignará tareas semanales de creación musical en las cuales se aborden problemas específicos relativos al contenido temático del programa, y los alumnos expondrán en clase sus trabajos, aportando diferentes aproximaciones a cada tarea.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Orquestación de la melodía		
2	La textura sonora		
3	Yuxtaposición y transición tímbrica		
4	Parámetros detonantes de un proceso de dirección o desarrollo		
5	Técnicas extendidas y uso de instrumentos no occidentales		
6	Notación orquestal		
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Orquestación de la melodía : <ul style="list-style-type: none"> • Melodía de timbres • Resonancia • Transición tímbrica
2	La Textura Sonora: <ul style="list-style-type: none"> • Características de la textura sonora (homogeneidad, heterogeneidad, movimiento interno, registro, color, dinámica, ritmo, etc.)

	<ul style="list-style-type: none"> • Texturas tradicionales • Texturas mixtas • Estratificación • Masa Sonora.
3	El contraste y la transición tímbrica: <ul style="list-style-type: none"> • La yuxtaposición de texturas diversas • La transición de un color orquestal a otro
4	Parámetros detonantes de un proceso de dirección o desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Registro • Ritmo • Tensión armónica • Espacialidad
5	Técnicas extendidas y uso de instrumentos no occidentales.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Notación orquestal: • Notación aleatoria • Nueva grafías • Nuevas técnicas instrumentales • Inclusión de medios electrónicos, multimedia

Obras que serán abordadas durante el seminario:

Adams, J., *Harmonium, Violin Concerto*

Bartók, B., *The wonderful mandarin Op. 19.*

Bartók, B., *Música par cuerdas, percusión y celesta.*

Berio, L., *Sinfonia.*

Boulez, P., *Le marteau sans maître.*

Corigliano, J., *Symphony No 1.*

Crumb, George, *Echoes of Time and the River (Echoes III), Variazioni.*

Debussy, C., *Images, Jeux, Prélude à l'après-midi d'un faune, Nocturnes, La mer, Pélleas et Mélisande.*

Feldman, M., *Atlantis, Out of Last Pieces. Rhotko Chapel.*

De Falla, M., *The Three Cornered Hat.*

Gubaidulina, Sofia, *Offertorium.*

Holst, G., *The planets.*

Ives, Charles, *Sinfonía n.º 3 "The Camp Meeting", Central Park in the Dark, The Unanswered Question. Three Places in New England.*

Ligeti, G., *Atmosphères, Lontano, Lux Aeterna.*

Lutoslawski, W., *Postludium I, Concerto for Cello and Orchestra, Concerto for Orchestra, Livre pour orchestre.*

Messiaen O., *Sinfonia Turangalila, Chronochromie.*

Nancarrow, C., *Pieza para orquesta, Pieza para orquesta pequeña No. 2.*

Penderecki, K., *Threnody for the Victims of Hiroshima.*

Ravel, M., *La Valse, Bolero, Valses nobles y sentimentales, Una barca sobre el océano, Rapsodia española.*

Reich, S., *Drumming, Music for 18 Musicians, Variations for Winds, Strings and Keyboards.*

Revueltas, S., *Sensemayá, Danza geométrica, Homenaje a García Lorca.*

Scelsi, G., *Quattro Pezzi su una nota sola, Un reino diferente: para 4 percusionistas, timbalista y orquesta, Cuatro episodios de un día de Brahma: para 6 percusionistas, timbalista y orquesta.*

Schoenberg, A. *Five Orchestral Pieces, Pelleas und Melisande.*

Stockhausen K. *Grupos para tres orquestas.*

Stravinsky, *The rite of the spring, Petrushka, The Firebird*.

Takemitsu, Toru, *November Steps, Requiem* para orquesta de cuerdas, *A Flock Descends Into the Pentagonal Garden*

Varèse, Edgard, *Arcana, Intégrales, Ionisation*.

Webern, A., *Passacaglia, Sinfonia Op.21, 6 piezas para orquesta*.

Xenakis, Iannis, *Pithoprakta*, para orquesta de 49 músicos; *Achorripsis*, para 21 instrumentos; *Metastasis* (parte tercera del tríptico *Anastenaria*), para orquesta de 60 músicos; *Duel, jeu pour deux orchestres*; *Stratégie*, para 2 orquestas

Bibliografía complementaria:

Adler, S., *The Study of Orchestration*. New York: W.W. Norton & Co., 1982.

Alexander, P. L., *Professional Orchestration*. Internet: Alexander Publishing, 2006.

Blatter, A., *Instrumentation and Orchestration*. Farmington Hills, Michigan: Schirmer Books, 1980.

Bohm, L., *Modern music notation, a reference and textbook*. New York: W.W.Norton, 1961.

Baines, A., *Musical Instruments Through the Ages*. Baltimore: Penguin Books, Inc., 1961.

Baker, M., *Como Conocer los Instrumentos de Orquesta*. Madrid- México: EDAF, 1986.

Bekker, P., *The Story of the Orchestra*. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1936.

Bozhidar, A., *The Illustrated Encyclopedia of Musical Instruments*. Cologne: Köneman, 2000.

Brindle, Reginald Smith, *Contemporary Percussion*. London: Oxford University Press, 1970.

Brindle, Reginald Smith, *The New Music*. London: Oxford University Press, 1975.

Bodman Rae, Charles, *The Music of Lutoslawsky*.

Carse, A., *The History of Orchestration*. New York, N.Y.: Dover, 1964.

Cogan, Robert, *New Images of Musical Sound*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984.

Forsyth, C., *Orchestration*. New York: Dover, 1982.

Heussenstamm, G., *The Norton manual of music notation*. New York: W.W. Norton, 1987.

Jacob, G., *Orchestral Technique*. Oxford: Oxford University Press, 1981.

Kennan, K., *The Technique of Orchestration*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1996.

Kostka, S. *Materials and Techniques of Twentieth-Century Music*: Prentice Hall.

Locatelli de Pergamo, A., *La notación de la música contemporánea*. Buenos Aires: Ricordi, 1973.

McKay, G., *Creative orchestration*. Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1963.

Morgan, Robert P, *La Música del siglo XX: Akal/Música*

Piston, W., *Orquestación*. Madrid: Real Musical, 1984.

Rakov, N. (S.A.), *Curso práctico de instrumentación*. Moscú: Musika.

Rauscher, D. (1963), *Orchestration: Scores and Scoring*. New York: The Free Press, 1963.

Rogers, B., *The Art of Orchestration*. New York: Appleton - Century- Crofus, 1951.

Read, G., *Music Notation: A manual of Modern Practice*. Boston: Allyn & Bacon, Inc., 1964.

Reed, H. and Joel T., *Scoring for Percussion and the instruments of the Percussion Section*, 1969.

Steinitz, Richard, *György Ligeti: Music of the Imagination*.

Stuky, S., *Lutoslawski & his music: Cambridge*.

Stone, K., *Music notation in the twentieth century: A practical guidebook*. New York: W.W. Norton, 1980.

Várnai, Péter, *György Ligeti in conversation*. Eulenburg Books. London

Widor, CH. M., *The technique of the modern orchestra*. New York: Dover. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.,

2005.	
Sugerencias didácticas: Exposición oral (x) Exposición audiovisual (x) Ejercicios dentro de clase (x) Ejercicios fuera del aula (x) Seminarios (x) Lecturas obligatorias (x) Trabajo de investigación (x) Prácticas de taller o laboratorio (x) Prácticas de campo (x) Otras: _____ (x)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Exámenes parciales (x) Examen final escrito (x) Trabajos y tareas fuera del aula (x) Exposición de seminarios por los alumnos (x) Participación en clase (x) Asistencia (x) Seminario (x) Otras: ()
Línea de investigación: Los medios de producción sonora y su relación con el proceso creativo.	
Perfil profesiográfico: Maestro o doctor con amplio conocimiento de las técnicas de orquestación e instrumentación de la música occidental de los siglos XX y XXI.	

EDUCACIÓN MUSICAL

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: TEORÍAS EDUCATIVAS Y ENSEÑANZA MUSICAL			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Educación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

<p>Seriación: No (x) Sí () Obligatoria (x) Indicativa ()</p> <p>Actividad académica subsecuente: Ninguna</p> <p>Actividad académica antecedente: Ninguna</p> <p>Descripción de la actividad académica:</p> <p>El seminario se encuentra ubicado en el primer semestre del plan de estudios de la maestría. Se trata de un seminario obligatorio que corresponde al bloque teórico, mismo que se imparte con una carga horaria de 3 horas a la semana durante un semestre; razón por la cual tiene un valor de 6 créditos. El seminario, presenta un carácter formativo, pues tiene el propósito de introducir a los estudiantes del área de educación musical en uno de los campos medulares del fenómeno educativo, para ello, se revisará alguna bibliografía referente a los principales paradigmas educativos y se formará un criterio sobre el panorama general de las principales problemáticas educativas en la actualidad vinculando estas a las teorías educativas correspondientes.</p> <p>Objetivo general:</p> <p>A partir de la revisión de los contenidos del curso, el participante: Identificará algunas corrientes de pensamiento en el campo educativo; Analizará la problemática teórica que enfrenta la producción de conocimiento en este campo; Revisará el encuadre de los planteamientos teóricos que pueden resultar de interés para la construcción de su propio objeto de estudio.</p> <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar la problemática filosófico - teórica existente en la conformación de un campo disciplinario particular para comprender y explicar la educación • Analizar el carácter social de la educación y su naturaleza compleja desde la perspectiva de cuatro escuelas sociológicas del siglo XX y analizará la forma de construcción del objeto de estudio educativo desde cada una de dichas escuelas • Realizar un análisis comparativo a partir de la revisión de algunas escuelas en la historia de la psicología, a partir de sus respectivas conceptualizaciones sobre el aprendizaje y el desarrollo, así como sus aportaciones a la práctica e investigación educativa • Explorar las principales tendencias de las teorías educativas aplicadas en los distintos campos de la educación musical; Identificar las teorías educativas que mejor se adapten a la práctica educativa en México • Analizar algunos de los cambios sociales, económicos, culturales y políticos de fin de siglo y sus consecuencias en la definición de las políticas y prácticas educativas. <p>Consideraciones metodológicas:</p> <p>El estudiante revisará la bibliografía a través de sesiones semanales y presentarán exposiciones sobre los mismos de acuerdo a sus temas de interés para normar criterios y discutir su aplicación a la resolución de problemas de tipo educativo en particular aquellos inmersos en las investigaciones de los estudiantes.</p> <p>Se promoverá la discusión entre los participantes en torno a los temas propuestos. Como trabajo final, el alumnado elaborará algunos reportes de lectura, así como un ensayo sobre una de las teorías revisadas misma que pueda insertarse de manera directa en la tesis del estudiante.</p>

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Análisis social de la educación	12	

2	Aprendizaje, educación y escuela	12	
3	Las teorías educativas en la enseñanza musical: puntos de reflexión	14	
4	Los dilemas del presente	10	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	1.1. Funcionalismo. Emile Durkheim. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales del funcionalismo en educación y la forma de construcción de su objeto de estudio 1.2. Estructural-funcionalismo. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales del estructural-funcionalismo y la forma de construcción de su objeto de estudio 1.3. Teorías de la reproducción. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales de las teorías de la reproducción en educación y la forma de construcción de su objeto de estudio 1.4. Nueva sociología de la educación. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales de la nueva sociología de la educación y la forma de construcción de su objeto de estudio
2	2.1. Teoría conductista. B.F. Skinner. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales del conductismo y la forma de construcción de su objeto de estudio 2.2. Teoría epigenética de Jean Piaget. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales de la epistemología genética y la forma de construcción de su objeto de estudio 2.3. Desarrollo del pensamiento de L. Vygotski. Objetivo del tema: Identificar las ideas principales en la relación del desarrollo de la inteligencia con la del lenguaje 2.4. Teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner. Objetivo del tema: Ubicar las inteligencias propuestas
3	3.1. Aportes teóricos en la educación musical. Objetivo del tema. Identificar a los principales autores de la pedagogía musical hasta la primera mitad del siglo XX 3.2. Aportes metodológicos en la educación musical. Objetivo del tema: Identificar a los principales teóricos contemporáneos y sus aportes 3.3. Contexto de la educación musical en México. Objetivo del tema: Ubicar el estado actual de la educación musical en México
4	4.1. Nuevas perspectivas críticas en educación. Objetivo del tema: Identificar los planteamientos centrales de los debates sociológicos contemporáneos 4.2. Modernidad y postmodernidad. El pretexto y el contexto del cambio. Objetivo del tema: Identificar los dilemas del presente y la forma en que definen los objetos de estudio en educación

Bibliografía básica:

- Castells, M. Et al. *Nuevas perspectivas críticas en educación*. Barcelona: Paidós, p.p. 13-53, 1994.
- Coll, C. y C. Gillieron. *Jean Piaget: el desarrollo de la inteligencia y la construcción del pensamiento racional*. En Marchesi, A. et al. *Psicología evolutiva*. Madrid: Alianza, p.p. 165-194, 1995.
- Durkheim, E. *Educación y sociología*. Editorial Linotipo: Bogotá, 1931.
- Gardner, H. *Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2005.
- Hargreaves, A. *Profesorado, cultura y postmodernidad*. Madrid: Morata, 1996.
- Hargreaves, D. *Música y desarrollo psicológico*. Barcelona: Graó, 2002.
- Ibarrola, Ma. de. (comp.). *Las Dimensiones Sociales de la Educación*. México: SEP-El caballito, 1985.
- Leonardo, Patricia de. *La nueva sociología de la educación*. México: SEP-El caballito, p.p 11-20, 1986.
- Moog, H. *The Musical Experience of the Pre-school Child*. London, Schotts, 1976.
- Prieto, J. *La utopía Skinneriana*. México: Consejo Nacional para la cultura y las Artes-Mondadori, p.p. 51-79, 1989.
- Salamon, M. *Panorama de las principales corrientes de interpretación del a educación como fenómeno social*. Perfiles educativos no. 8, pp. 58 -77, 1980.

Swanwick, K. <i>Música, pensamiento y educación</i> . Madrid: Ediciones Morata, 2006.	
Vygotski, L. <i>Pensamiento y lenguaje</i> . México, D.F. Ediciones Quinto Sol, 2008.	
Bibliografía complementaria:	
Burgos, A. <i>Los Métodos de Enseñanza en la Educación Musical</i> . Recuperado el 16 de febrero de 2011 desde http://weblog.educ.ar/espacio_docente/musica/archives/001745.php , 2007.	
Díaz, Á. <i>Piaget: Aportes para la Educación y la Didáctica en: Piaget en la Educación</i> . México, D.F. Paidós Educador, 1998.	
Guruceaga, A., González, F. <i>Aprendizaje Significativo y Educación Ambiental: Análisis de los Resultados de una Práctica Fundamentada Teóricamente</i> . Enseñanza de las Ciencias. p.p. 115–136. Recuperado el 6 de marzo de 2008 desde http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/21965/21799 , 2004.	
Palacios, L. <i>El Valor del Arte en el Proceso Educativo</i> . Reencuentro no. 46. Xochimilco: Universidad Autónoma Metropolitana. p.p. 36 – 44, 2002.	
Piaget, G. <i>Estudios de Psicología Genética</i> . Buenos Aires: Emecé, 1972.	
Regelski, T. A. <i>Principios y Problemas de la Educación Musical</i> . México, D.F.: Diana, 1980.	
Sacristán, J. <i>El Currículum: Una reflexión sobre la práctica</i> . Madrid: Ediciones Morata, S. L., 1988.	
Sacristán, J. <i>La Construcción del Discurso y la Práctica de la Educación Artística en: Los Valores del Arte en la Enseñanza</i> . R. Huerta (Editor). Universidad de Valencia. p.p. 135 – 154, 2006.	
Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula ()
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios (x)	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario (x)
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: _____ ()	
Línea de investigación:	
Las que corresponden al campo de Educación Musical del Programa de Maestría en Música y específicamente las inherentes a los trabajos de investigación de los alumnos que participarán en el seminario	
Perfil profesiográfico: Licenciatura en cualquier rama musical, maestría en ciencias de la educación o área afín y experiencia en la enseñanza musical.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El campo de la filosofía de la educación musical comprende la reflexión sistemática sobre la naturaleza e importancia de la educación musical en diversos contextos socioculturales. Por ello en esta actividad académica se mostrarán algunas de las obras filosóficas que hayan incluido la educación musical como temática. Durante el curso se expondrán, se analizarán y se discutirán con los alumnos obras originales y selectas de los filósofos, pedagogos y músicos desde la Antigüedad hasta el siglo XXI cuyo contenido se vincule con la educación musical, ya sea por la problemática enfocada o por el impacto directo que las ideas expuestas en éstas han tenido sobre el desarrollo de la materia. Asimismo en el marco del seminario las reflexiones filosóficas estudiadas se tomarán como punto de partida para que los alumnos fundamenten sus propias ideas sobre la educación musical
Objetivo general: Proporcionar al alumno un panorama de la reflexión filosófica que han realizado filósofos, educadores y músicos a lo largo de la historia sobre la naturaleza, la importancia, los fines y valores de la educación musical. Asimismo guiar al alumno para que por sí mismo realice ejercicios de reflexión filosófica sobre sus actividades de educación musical en los contextos sociales específicos en que éstas se desarrollen.
Objetivos específicos: Acercar al alumno a obras filosóficas originales que traten temas de educación musical Analizar obras originales, conocer algunas reflexiones de otros filósofos sobre ellas e incentivar ejercicios de reflexión por parte de los alumnos de manera oral y escrita.
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor y de los participantes del seminario. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes -bibliográficas, musicales y/o documentales relacionadas con el temario del seminario tanto por medio de exposiciones orales como por medio de exposiciones escritas. Al inicio del curso el profesor encargado propondrá además a los alumnos temas de investigación, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario.

Contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos básicos: Filosofía. Disciplinas filosóficas. Filosofía de la Música y Filosofía de la Educación Musical	4	2
2	El Estado, la música y la educación en la filosofía griega.	4	2
3	Helenismo y Roma	1	0
4	La música y la religión cristiana en la Edad Media	1	0
5	La música y la nueva notación musical en la Edad Media	1	0
6	La música en la religión luterana	1	0
7	Pansofía y música	1	0
8	La educación musical como servicio en los orfanatos italianos y germanos	1	0
9	El Iluminismo francés y la educación musical: Rousseau	2	0

10	La educación musical y los tratados de la música práctica en el Barroco	2	1
11	La educación estética en la filosofía idealista alemana	2	1
12	La democratización de la educación musical en el contexto europeo del siglo XIX	1	1
13	El pensamiento de los creadores de los métodos de iniciación musical en el siglo XX	2	1
14	La filosofía de la educación musical en la segunda mitad del siglo XX en los países angloparlantes	2	1
15	Aproximación filosófica a la teoría y la práctica de la educación musical en la actualidad y diferentes visiones sobre esta disciplina	3	3
16	Reflexiones filosóficas sobre la educación musical del siglo XXI en México	3	3
Total de horas:		31	17
Suma total de horas:		48	

Bibliografía básica:

Abeles, Harold E., Charles R. Hoffner y Roben H. Kiotman, *Foundations of Music Education*, Nueva York, Schirmer's Books, 1995.

Anton, Karl, *Luther und die Musik*, Zwickau, 1928.

Aristóteles, *Poética*, Palermo, Palumbo, 1972.

Bowman, Wayne. *Philosophical Perspectives on Music*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

Berlioz, Héctor, *Eufonia ola città musicale* (trad. de R. Ferrara Palermo, Sellerio, 1993.

Castiglione, Baldassare, *Il libro del cortegiano 1713*.

Claydon, LesEe F., *Rousseau o Education*, Londres, Collier-Macmillan, 1969.

Grocheo, Johannes de, *Der Musiktratrat des Johannes de Grocheo*, Leipzig,

Elliot, David J., *Music Matters. A new Philosophy of Music Education*, Oxford: Oxford University, Press, 1995.

Elliot, David J., *Praxial Music Education. Reflexions and Dialogues*, Oxford: Oxford University, Press, 2005.

Kommissionsverlag Gebrüder Reinecke, 1943.

Jorgensen, Estelle R., *In Search of Music Education*, Urbana: University of Ill Press, 1997.

Lefevre, *Phi L'estétique de Rousseau*, Paris, SEDES, 1997.

Leonhard, Charles, *A Real Teaching Music*, Reston, Virginia, MENC, 1985.

Leonhard, Charles y Robert House, *Foundations and Principles of Music Education*, Nueva York, McGraw-Hill, 1959.

Mark, Michael L., *Contemporary Music Education*, Nueva York Schirmer's Books, 1966.

Reimer, Bennett, *A Philosophy of Music Education*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1970.

Revue encyclopédique, ou analyses et annonces raisonne'es des productions les plus r dans la Litierature le Sciences et les Artes, No. 10, París, 1821.

Rousseau, Jean-Jacques, *Emile ou del Éducation*, París, Classiques Garnier, 1999.

Schwadron, Abraham A., *Aesthetics: Dimensions for Music Education*, Reston, Virginia, MENC, 1967.

Schelling, Friedrich W., *The Philosophy of Art*, Minneapolis, University of Minnesota, Press. ca. 1989.

Zar Gioseffo, *De istitutioni harmoniche* (Venecia, 1561; variante de la edición de 1589 e índice a cargo de Paolo Da Col), Bologna, Sala Bolognese, A. Forni, 1999.

Bibliografía complementaria

Branfeld, Theodore B. U., *Patterns of Educational Philosophy: A Democratic Interpretation*, Yonkers on-Hudson, Nueva York, World Book, 1950.

Branfeld, Theodore B. U., *The Use of Explosive Ideas in Education: Culture, Class and Eva*, Pittsburgh, University of

Pittsburgh Press, 1965.

Dewey, John, *Art as Experience*, Nueva York, Minton, Balch and Co., 1934.

Platón (et al.), *Education: Ends and Means*, (compilado y editado por Julius A. Sigler),

Lacham, University Press of America, 1996.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Filosofía de la educación musical

Perfil profesiográfico:

El profesor deberá ser un especialista de alto nivel en filosofía de la música o estética musical y deberá contar con publicaciones sobre el campo

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: DIDÁCTICA MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	3
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El seminario de Didáctica de la música muestra un panorama de esta disciplina de la pedagogía de la música que comprende la reflexión sobre los factores antropológicos, socioculturales, psicodidácticos y de organización escolar de la clase de música. Explica los aspectos autónomos de la especialidad que obedecen a la complejidad y simultaneidad de las acciones musicales como el escuchar, la ejecución instrumental y vocal y la composición musical, sus conceptos y objetivos orientados de acuerdo a las exigencias educativo- antropológicas y de formación. Comprende además las reflexiones sobre la planeación, el desarrollo y evaluación de los modelos de clase de música (durante el estudio) y de manera continua (en la práctica profesional).
Objetivo general: Contribuir a la formación de un criterio informado y actualizado del alumno respecto a los procesos de enseñanza – aprendizaje en el salón de clases: sus propósitos, alcances, enfoques, procedimientos, fuentes y materiales de apoyo. Se ocupará de analizar los procesos de enseñanza – aprendizaje de la educación auditiva, la armonía, el contrapunto, la historia, el análisis musical, así como aquellos de la ejecución instrumental, de manera que el alumno pueda asumir una postura pedagógica: consciente con respecto a los problemas planteados y pueda ofrecer sus propias soluciones.
Objetivos específicos: El seminario ofrecerá un panorama del campo de la didáctica de la música y de sus relaciones con la didáctica general, la pedagogía de la música y las distintas asignaturas de la educación musical, así como explicaciones de la terminología aplicada y las particularidades del tratamiento didáctico del aprendizaje musical. El seminario proporcionará criterios para analizar y comparar diferentes metodologías aplicadas a un campo específico de la educación musical. El seminario ofrecerá diferentes enfoques para tratar los contenidos de la educación musical, sus aciertos y sus problemas El seminario ofrecerá oportunidades para realizar prácticas didácticas con materiales desarrollados por los alumnos
Consideraciones metodológicas: El profesor propondrá lecturas a los alumnos para que, conjuntamente con él se lleven a cabo presentaciones de temas de la didáctica de la música. Dentro de la clase se analizarán algunas obras didácticas de campos específicos. Las prácticas consistirán en la realización de propuestas didácticas por escrito, mismas que serán ejemplificadas por los alumnos dentro de las clases.

Contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	1. Conceptos básicos: 1.1 Didáctica de la música 1.2 Didáctica de la música y didáctica general 1.3 Didáctica de la música y pedagogía de la música	2	1

	1.4 Didáctica de la música y musicología		
2	<p>2. Las actividades con música</p> <p>2.1 Estructura y función didáctica de las actividades con música</p> <p>2.1.1 Las actividades con música como contenido de la clase de música</p> <p>2.1.2 Las actividades con música y reflexión metódica</p> <p>2.1.3 Las actividades con música y la discusión de objetivos</p> <p>2.1.4 Las actividades con música en el contexto del sujeto, los objetivos, el método y el objeto</p> <p>2.2 La relación de las actividades musicales con los fundamentos estéticos</p> <p>2.2.1 El concepto de música y las actividades con música</p> <p>2.2.2 Las actividades musicales y su fundamentación político- estética</p> <p>2.3 De las actividades con música a las concepciones globales de clase de música</p> <p>2.3.1 La clase de música orientada hacia la actividad</p> <p>2.3.2 La clase de música orientada hacia los alumnos</p>	2	1
3	<p>3. Objetivos de la clase de música</p> <p>3.1 Terminología</p> <p>3.2 Indicación de objetivo y concepto de objetivo</p> <p>3.3 Sobre el problema de la definición de objetivos</p> <p>3.3.1 La derivación de objetivos musicales a partir de los objetivos generales de educación</p> <p>3.3.2 La derivación de objetivos musicales a partir de asuntos relacionados con el campo de la música</p> <p>3.4 Órdenes de objetivos musicales</p> <p>3.5 Hacia el repertorio de objetivos de la didáctica de la música contemporánea</p> <p>3.6 Formas de la descripción de objetivos de aprendizaje</p>	2	1
4	<p>4. Contenidos de aprendizaje de la clase de música</p> <p>4.1 Sobre el concepto de contenidos de aprendizaje</p> <p>4.2 Aspectos para la elección de contenidos de aprendizaje</p> <p>4.2.1 El ámbito del objeto música</p> <p>4.2.2 El alumno</p> <p>4.2.3 Posibilidades metódicas de los contenidos de aprendizaje</p> <p>4.3 Hacia el repertorio de contenidos de aprendizaje de la didáctica de la música contemporánea</p>	2	1
5	<p>5. Métodos de la clase</p> <p>5.1 Sobre el concepto de método</p> <p>5.2 Método y objetivo</p> <p>5.3 Método y contenido</p> <p>5.4 Método y presupuestos antropológicos de la clase de música</p> <p>5.5 Estructuración del repertorio de métodos</p> <p>5.5.1 Concepciones de métodos</p> <p>5.5.2 División de las fases de la clase (esquemas de articulación)</p> <p>5.5.3 Formas sociales</p> <p>5.5.4 Formas de acción</p>	2	1
6	<p>6. La clase de música y la escuela como organización</p> <p>6.1 Introducción</p> <p>6.2 Estructura de objetivos</p> <p>6.2.1 Niveles de objetivos</p>	2	1

	<ul style="list-style-type: none"> 6.2.2 Conflictos de objetivos 6.3 Organización de estructura y estructura de actividades <ul style="list-style-type: none"> 6.3.1 División de actividades 6.3.2 Coordinación de actividades 6.3.3 Conducción 6.4 Determinantes de la adecuación del aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> 6.4.1 La situación del aprendizaje 6.4.2 El lugar del aprendizaje 		
7	<ul style="list-style-type: none"> 7. Análisis histórico de la metodología de la enseñanza musical en diferentes campos <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Alcance de la perspectiva histórica. 7.2 Cronología como desarrollo 7.3 Cronología como contexto 	1	0
8	<ul style="list-style-type: none"> 8. Análisis comparativo de la didáctica de una disciplina musical determinada, en un periodo de tiempo y en diversos autores con una misma temática <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Establecimiento del objeto de estudio 8.2 Periodo y autores 8.3 Parámetros de comparación 	1	1
9	<ul style="list-style-type: none"> 9. Trabajos teóricos: tratados, métodos y escuelas <ul style="list-style-type: none"> 9.1.1 El tratado como exposición teórica, como explicación y como método del aprendizaje de una materia 9.1.2 El método. Componentes didácticos de los métodos. <ul style="list-style-type: none"> 9.1.2.1 Estructura 9.1.2.2 Instrucciones y recomendaciones particulares 9.1.2.3 Aspectos teóricos 9.1.2.4 Temática 9.1.2.5 Contenidos. Ejercicios como rutinas para alcanzar un fin específico. Ejercicios como habilidades. 9.1.2.6 Secuencia 9.2 Obras musicales didácticas y sus diversas aplicaciones <ul style="list-style-type: none"> 9.2.1 Objetivos técnicos, dominio de patrones: escalas, arpeggios, etc. 9.2.2 Objetivos musicales: modos, compases, ritmos, enlaces armónicos y procedimientos contrapuntísticos. Otros como reconocimiento de timbres de instrumentos y timbres orquestales. 	2	1
10	<ul style="list-style-type: none"> 10. Propósitos y metas de la enseñanza de la teoría y práctica musicales: diferencia de enfoques: <ul style="list-style-type: none"> 10.1 Integración vs. Separación 10.2 Enfoque histórico vs. Enfoques estilísticos; 10.3 Conceptos vs. habilidades. 10.4 Transmisión, aplicación y generación de conocimientos. 	2	1
11	<ul style="list-style-type: none"> 11. Otros aspectos como fundamentos que justifican un proceder didáctico <ul style="list-style-type: none"> 11.1 Teoría musical. 11.2 Práctica de la interpretación 11.3 Conocimientos científicos: Psicología de la música, neurociencias de la música, psicología y ciencias de la ejecución, sociología de la música. 11.4 Concepciones filosóficas 	2	1

12	<p>12. Diferentes enfoques al enseñar a escuchar y a pensar musicalmente</p> <p>12.1 Fundamentos teóricos (armaduras, estructura de escalas, acordes, etc.) ¡Distinción entre notación musical y teoría de la música!</p> <p>12.2 Entonación (canto y lectura)</p> <p>12.3 Entrenamiento auditivo. Reconocimiento auditivo de patrones musicales. Focalización de la atención. Extracción.</p> <p>12.4 Formas de acción (ejercicios)</p> <p>12.5 Armonía y contrapunto. Teoría</p> <p>12.6 Formas musicales y análisis</p>	2	1
13	<p>13. Enfoque integral de los distintos aspectos vs. Enfoque diferenciado de éstos</p>	1	1
14	<p>14. Otras diferencias entre los enfoques que obedecen al perfil del egresado</p> <p>14.1 Pragmatismo</p> <p>14.2 Humanismo</p> <p>14.3 El artista como ente social</p> <p>14.4 El artista como individuo</p> <p>14.5 Enculturación y Aculturación</p>	1	1
15	<p>15. Consideración de planteamientos y métodos existentes sobre la enseñanza de algún instrumento determinado (piano, flauta, etcétera).</p>	1	0
16	<p>16. Contexto histórico de la propuesta y validez actual</p> <p>16.1 Objetivos</p> <p>16.2 Características del alumno a quien está dirigida la propuesta</p> <p>16.3 Valor estético</p>	1	1
17	<p>17. Estrategias de enseñanza – aprendizaje, ya sea individual o grupal</p> <p>17.1 Diferentes relaciones profesor – alumno</p> <p>17.2 Asimilación por repetición</p> <p>17.3 Estudio mental</p>	2	1
18	<p>18. Planeación y evaluación del proceso de aprendizaje</p> <p>18.1 Perspectivas de evaluación: externa e independiente</p>	2	1
19	<p>19. Análisis comparativo de la didáctica de una disciplina musical determinada, en un periodo de tiempo y en diversos autores con una misma temática</p> <p>19.1 Establecimiento del objeto de estudio</p> <p>19.2 Periodo y autores</p> <p>19.3 Parámetros de comparación</p>	4	2
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Bibliografía básica: (según el tema elegido por el alumno y su especialidad)

Aguilar, Ma. del Carmen. *Método para leer y escribir música a partir de la percepción.*

Presentación, Ritmo, Intervalos, Armonía. Editado por la autora, Buenos Aires, Argentina, 1994.

Bach, Carl Phillippe Emmanuel. *Essay on the true art of playing keyboard instruments (1753-1762)*, trad. de W.J, Mitchell, Nueva York, 1949.

Bach, Johann Sebastian. *Pequeño libro de Anna Magdalena Bach*.

Bach, Johann Sebastian. *Invenções a 2 y 3 voces*. Nueva York, Dover Publications, 1970.

Bach, Johann Sebastian. *Das wohltemperierte Klavier I und II. Urtext*, Munich: G- Henle Verlag, 1974.

Bartók, Bela. *Bartók for children*, vol. 1-2, Nueva York, Schirmer, 1954.

Bartók, Bela. *Mikrokosmos*, vol. 1-6, Nueva York, Boosey & Hawkes.

Badura-Skoda, Paul. *Bach-Interpretation: die Klavierwerke Johann Sebastian Bachs*. Laaber, Laaber Verlag, 1990.

Badura-Skoda, Paul y Eva. *L'art de jouer Mozart au Piano*. Paris, Ed. Bouchet-Chastel, 1974.

Badura-Skoda, Paul y Eva. *Interpreting Mozart on the keyboard*. Traducción de Leo Black y prefacio de Eva Badura-Skoda. Nueva York, Da Capo Press, 1986.

Badura-Skoda, Eva y Peter Branscombe (editores). *Schubert studies: problems of style and chronology*. Cambridge-Nueva York. Cambridgeshire-Cambridge University Press, 1982.

Bauguess, David. *The Jenson Sight Singing Course*. Nueva York, Jenson Publications, 1984.

Berlowitz, Sol; Gabriel Fontrier y Leo Kraft. *A new approach to sight singing*. Nueva York, W.W. Norton & Co. 1960.

Blom, Eric. *Beethoven's piano sonatas discussed*. Nueva York. Da Capo Press, 1968.

Boyle, J. David y Rudolf E. Radocy. *Measurement and evaluation of musical experiences*. Londres, Collier Macmillan Publishers, 1987.

Boyle, J. David y Rudolf E. Radocy. *Psychological foundations of musical behavior*. Charles C. Thomas Publisher, Ltd, 1997.

Brings, Allen, Charles Burkhart, Roger Kamien, Leo Kraft y Drora Pershing. *A new approach to keyboard harmony*. Nueva York. W. W. Norton, 1979.

Burkhart, Charles. *Anthology for musical analysis*. 4ª Edición, Nueva York, CBS College Publishing, 1986.

Caccini, Giulio. *Le Nuove Musiche*. Florencia 1602. Madison, H. Willey Hitchcock Ed., 1970.

Camp, Max W. *Developing Piano Performance. A Teaching Philosophy*, Carolina del Sur, Hinshaw Music Inc., 1981.

Couperin, François. *L'Art de toucher le clavecin* (The Art of Playing the Clavecin, Paris, 1717). Traducción y Edición de Margery Halford. Oaks, California. Alfred Pub. Co. 1974.

Czerny, Car. *Vollständige theoretische-praktische Pianoforte Schule, Op. 500, 4 Teile*. Anton Diabelli (Compilador). Viena 1840.

Edlund, Lars. *Modus novus. Studies in reading atonal melodies*. Estocolmo, Nordiska Musikforlaget, 1974.

Edlund, Lars. *Modus vetus. Sight Singing and Ear-Training in Major/Minor Tonality* (versión en inglés). Estocolmo. Nordiska Musikforlaget, 1964.

Estrada, Luis Alfonso. *Didaktik und Curriculumentwicklung in der Gehörbildung. Eine vergleichende Untersuchung*

an deutschsprachigen Lehrbüchern zur Gehörbildung aus der Zeit 1889 bis 1985, Institut für Musikpädagogische Forschung, Hochschule für Musik und Theater: Hannover, 2008.

Estrada, Luis Alfonso. *Educación musical básica, vol. I: "Entrenamiento Auditivo"; Vol. II*

"Nociones de teoría y notación musicales, armonía y contrapunto". México, Editorial Patria, 1989.

Fisher-Dieskau, Dietrich. *Robert Schumann's Words and Music*. Portland, Oregon. Amadeus Press, 1988.

Fisher-Dieskau, Dietrich. *Schubert Songs. A Biographical Study*. Nueva York. Ed. Limelight, 1991.

Foldes, Andor. *Claves del teclado. Un libro para pianistas*. Buenos Aires, Ricordi, 1958 (1932).

Forte, Allen. *The Structure of Atonal Music*. New Haven-Londres. Yale University Press, 1973.

Frega, Ana Lucía. *Audioperceptiva*. Buenos Aires. Ricordi Americana, 1975.

Frega, Ana Lucía. *Metodología comparada de la educación musical*. Tesis de doctorado en música, mención educación. Buenos Aires, CIEM (Centro de Investigación Educativa Musical) del Collegium Musicum de Buenos Aires, 1997.

Frega, Ana Lucía. *Música para maestros*. Barcelona. Ed. Grao, 1996.

Fux, Johann Joseph. *Gradus ad Parnassum. The Study of Counterpoint* (trad. y ed. de Alfred Mann), Nueva York, W. W. Norton, 1965.

Garmendia, Emma. *Educación audioperceptiva: bases intuitivas en el proceso de formación musical*. Libro del maestro y material de estudio: fascículos 1-8. Argentina, Ricordi, 1981.

Geminiani, Francesco. *A treatise of good taste in the art of musick*. Londres, 1749.

Geminiani, Francesco. *The art of playing the violin, op. 9*. Londres, Johnson, 1740.

Girdlestone, Cuthbert. *Mozart and his piano concertos*. Nueva York, Dover, 1964.

Glasford, Irene. *Rhythm, Reason and Response; for The Musician Pianist and Teacher*. Nueva York. Exposition Press Inc., 1970.

Gordon, Edwin E. *Primary Measures of Music Audiation*. Chicago, GIA Publications, 1979.

Gordon, Edwin E. *Intermediate Measures of Music Audiation*. Chicago, GIA Publications, 1982.

Green, Elizabeth A. H. *The Modern Conductor* (5ª Ed.), Nueva Jersey, Prentice Hall, 1992 (1961).

Haefliger, Ernst. *Die Singstimme 2*. 8862, Auflage, Mainz, Schott Ed., 1993.

Henry, Earl. *Sight Singing*. Nueva Jersey. Prentice Hall, 1997.

Hindemith, Paul. *Armonía tradicional*. Buenos Aires, Ricordi, 1966.

Herrando, José. *Arte y puntual explicación del modo de tocar el violín*. Paris, 1756.

Hogarth, R. M. "Question Framing and Response Consistency", en D. W. Fiske (ed.), *New Directions for Methodology of Social and Behavioral Science, Vol. II*. San Francisco, Josey-Bzss Inc., 1982.

Hotteterre, Jacques Martin. *Principles of the Flute, Recorder, and Oboe* (trad. Y notas de Paul Marschall Douglas). Nueva York, Dover, 1968.

Jeppesen, Knud. *Counterpoint*. Nueva Jersey, Prentice Hall, 1939.

Kaiser, Hermann J. y Nolte, Eckard. *Musikdidaktik*, Mainz: Schott. 2003.

Karpinski, G. S., *Aural Skills Acquisition. The Development of Listening, Reading, and Per-Forming Skills in College-Level Musicians*. Nueva York, Oxford University Press, 2000.

Kerst, Friedrich (ed.). *Beethoven: The Man and the Artist, as Revealed in his own Words*. Nueva

York, Dover, 1964.

Kennan, Kent. *Counterpoint* (3ª ed.). Londres, Prentice Hall, 1987.

Kenneth, K. *The Sonatas of Beethoven as he Played and Taught Them*. Bloomington, Indiana University Press, 1981.

Kirkpatrick, Ralph. *Interpreting Bach's Wohltemperierte Klavier. A Performer's Discourse of Method*, New Haven-Londres, Yale University Press, 1984.

Kleczynski, Jean. *Cómo interpretaba Chopin su propia música*. México, Ed. Botas, 1949.

Kühn, Clemens. *Gehörbildung im Selbststudium* (La formación musical del oído). Bärenreiter-Verlag Kassel, 1983; ed. lengua castellana y traducción de Editorial Labor, Barcelona, 1988.

Labuta, Joseph A. *Basic Conducting Techniques* (4ª ed.), Nueva Jersey, Prentice Hall, 2000.

Lehman, Paul R. *Test and Measurement in Music*. Nueva Jersey, Prentice-Hall Inc. 1968.

Leimar, Karl-Walter Giesecking. *Rítmica, dinámica, pedal y otros problemas de la ejecución pianística*. Buenos Aires, Ricordi, 1938.

Lhévinne, Joseph. *Basic Principles in Pianoforte Playing* (prefacio de Rosinna Lhévinne). Nueva York, Dover, 1972.

Lynn, Theodore A. *Introductory Musicianship*. Nueva York. Harcourt Brace Javanovich Inc., 1979.

Mach, Elyse. *Contemporary Class Piano* (3ª ed.), Florida, Harcourt Brace Javanovich Inc., 1988.

Mackamul, Roland. *Lehrbuch der Gehörbildung. Band I: "Elementare Gehörbildung", Band II: "Hochschul-Gehörbildung"*. Kassel, Bärenreiter, 1996 (1969, 1984).

Mackamul, Roland. *Sensibilización al fenómeno sonoro*. Cátedra extraordinaria "Manuel M. Ponce", México, Escuela Nacional de Música, UNAM, 1982.

McEiheran, Brock. *Conducting Technique for Beginners and Professional* (edición revisada). Nueva York, Oxford University Press, 1989 (1964).

Mozart, Leopold. *A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing* (trad. De Editha Knocher, Early Music Series VI, 2ª ed.), Nueva York, Oxford University Press, 1985.

Neuhaus, Heinrich. *The Art of Piano Playing*. Nueva York, Praeger Pub., 1973.

Newman, William S. *The Pianist's Problems. A Modern Approach to Efficient Practice and Musicianly Performance*. Nueva York, Da Capo Press, 1984.

Nitko, A. K. *Educational test and Measurement. An Introduction*. Nueva York, Hartcourt Brace Jovanovich Inc., 1983.

Ottman, Robert. *Music for Sight Singing*. Nueva Jersey, Prentice Hall, 1967.

Ottman, Robert. *More Music for Sight Singing*. Nueva Jersey, Prentice Hall, 1981.

Persichetti, Vicent. *Twentieth-Century Harmony*. Nueva York, Faber & Faber, 1961.

Priston, Walter. *Harmony*. Nueva York. Norton & Co., 1978.

Priston, Walter. *Counterpoint*. Nueva York. W. W. Norton & Co., 1947.

Quantz, Johann Joachim. *On Playing the Flute. The Classic of Baroque Music Instruction*. (2ª ed.; trad. e introducción por Edward R. Reilly). Nueva York, MacMillan Inc., 1985.

Rainbow, Edward L. e Hildegard C. Froehlich. "The Development of Measurement Tools", cap.9, *Research in Music Education. An Introduction to Systematic Inquiry*. Nueva York. Schirmer Books, 1987.

Rameau, Jean Philippe. *Treatise on Harmony*. (Trad. de Philippe Gossett). Nueva York, Dover Publications, 1967.

Reicha, Anton (Antonin). *Traité de Mélodie*. Paris, 1814.

Rimsky-Korsakov, Nicolás. *Traatado Práctico de Armonía*. Buenos Aires, Ricordi, 1966.

Rogers, Michael R. *Teaching Approaches in Music Theory. An Overview of Pedagogical Philosophies*. Chicago, Southern Illinois University Press, 1984.

Rudolph, Max. *The Grammar of Conducting. A Comprehensive Guide to Batom Technique and Interpretation* (3ª ed.). Nueva York, Schirmer, 1995.

Salzer, Felix. *Structural Hearing*. Nueva York, Dover, 1962.

Sánchez, Beatriz. "Métodos de audioperceptiva de autores argentinos. Estudio descriptivocomparativo de la selección y secuenciación de contenidos conceptuales y procedimentales". *Boletín de investigación Educativo Musical*. Año 6, No. 18, diciembre de 1999. Buenos Aires, pp. 50-60.

Schachter, Carl. *Counterpoint*. Londres, MacGraw-Hill, 1989.

Scherchen, Hermann. *El arte de dirigir la orquesta*. (Trad. de Roberto Gerhard), Barcelona, Ed. Labor, 1988.

Schönberg, Arnold. *Armonía*. (Trad. Ramón Barce). Madrid, Real Musical, 1974.

Schönberg, Arnold. *Structural Functions of Harmony*. Nueva York, Norton & Co. 1969.

Schönberg, Arnold. *Preliminary Exercises in Counterpoint*. Londres, Faber & Faber, 1963.

Schumann, Robert. *Album für die Jugend, op. 68*. Leipzig, Peters.

Schumann, Robert. *On Music and musicians*. New York, W. W. Norton, 1946.

Shostakovich, Dimitri. *Seis piezas para niños*. Nueva York, Leeds Music-Ricordi Americana, 1947.

Tchaikovsky, P. I. *Album for the Young, 24 Easy Pieces for Children, op. 39*. Nueva York, Dover Publications Inc., 1989 (1887).

Westergaard, P. *An Introduction to Tonal Theory*. Nueva York, W. W. Norton & Co., 1975.

Whiteside, Abby. *Indispensables of Piano Playing* (2ª ed.). Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1961.

Whiteside, Abby. *Masterind the Chopin Études and Other Essays*. (ed. de Joseph Prostackoff y Sophia Rosoff), Nueva York, Charles Schribner's Sons, 1969.

Whiteside, Abby. "The Physical Sansation Comes First". *Musical america No. 71* (diciembre, 1951), pp. 25-26.

Zamacois, Joaquin. *Teoría de la música*. Barcelona. Ed. Labor, 1958.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	()
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras:	()
Prácticas de campo	()		

Otras: _____ ()	
Línea de investigación: Didáctica de la música	
Perfil profesiográfico: El profesor encargado deberá poseer un alto nivel académico en la pedagogía de la música así como una amplia experiencia docente y publicaciones sobre temas de didáctica de la música.	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario básico		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El seminario se encuentra ubicado en el segundo semestre del plan de estudios de la maestría. Se trata de un seminario obligatorio que corresponde al bloque teórico, mismo que se imparte con una carga horaria de 3 horas a la semana durante un semestre; razón por la cual tiene un valor de 6 créditos. El seminario, presenta un carácter formativo, pues tiene el propósito de introducir a los estudiantes del área de educación musical en uno de los campos medulares del fenómeno educativo, para ello, se revisará alguna bibliografía referente a los principales sistemas de evaluación desarrollador con rigor metodológico.
Objetivo general: El objetivo de este seminario es familiarizar al alumno con los métodos y técnicas de evaluación de los procesos cognoscitivos y de la práctica musical derivados de las principales teorías educativas, así como proporcionarle las herramientas para el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje de la música.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Identificar la problemática en los aspectos de la evaluación en la enseñanza • Analizar las principales técnicas sobre evaluación en la educación • Realizar un análisis comparativo a partir de la revisión de algunas técnicas de evaluación y sus respectivos fundamentos teóricos • Explorar las principales tendencias sobre la evaluación en la educación musical en la práctica educativa en México • Explorar algunas herramientas estadísticas como apoyo para la evaluación musical
Consideraciones metodológicas: El profesor y los participantes expondrán los diferentes temas, después de haber consultado la bibliografía respectiva, y se realizarán discusiones en torno a los mismos. El alumno irá formando su propio criterio para luego aplicarlo a las diferentes situaciones de enseñanza aprendizaje que se le plantean en su vida profesional.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos de medición, evaluación y acreditación del aprendizaje musical	8	
2	Criterios para construir un instrumento de evaluación	8	
3	Exámenes estandarizados para evaluar procesos cognoscitivos musicales	8	
4	Diseño de instrumentos para evaluar procesos cognoscitivos musicales	8	
5	Métodos para establecer una evaluación cualitativa	8	
6	La estadística como auxiliar en el diseño y la medición de los resultados de la evaluación y la auto evaluación.	8	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	1.1. Aspectos teóricos y epistemológicos en la evaluación musical
2	2.1. Validez, confiabilidad y discriminación. 2.2. Objetividad y pertinencia.
3	3.1. Evaluación de las aptitudes musicales. 3.2. Evaluación del rendimiento en el aprendizaje. 3.3. Evaluación de la ejecución, la apreciación y la preferencia.
4	4.1. Estructura general. 4.2. Elaboración de reactivos: consistencia, dificultad y grado de discriminación.
5	5.1. Desarrollo de escalas de medición. 5.2 Evaluación basada en el criterio de jurados.
6	6.1. Métodos psicométricos para la medición. 6.2. Procedimientos de examen y reexaminación (pre-test y post-test). 6.3. Autoevaluación

Bibliografía básica:

- Abeles, H., Ch. R. Hoffer y R. H. Klotman, Foundations in Music Education, Nueva York, Schirmer, 1984.
- Anastasi, A., Psychological testing (4^a ed.), Nueva York, Macmillan; Londres, Collier Macmillan, 1976 (5a ed., 1982).
- Bloom, M. S. (ed.), Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: "Cognitive Domain", Nueva York-Toronto, Longmans-Green, 1956.
- Bentley, A, Measures of Musical Ability. Nueva York, October House, Inc., 1966.
- Boyle, J. D. Y R. E. Radocy, Measurement and Evaluate/ion of Musical Experiences, Nueva York, Macmillan, 1987.
- Buros, O. K. (ed.), The Fifth Men/al Measurement Yearbook, Highland Park, Nueva Jersey, The Gryphon Press, 1953. (ed.), Tests in Print, Highland Park, Nueva Jersey, The Gryphon Press, 1961.
- Colwell, R., The Evaluation of Music Teaching and Learning, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1970.
- Eberl, R. L., Essentials Jar Education Measurements (3a ed.), Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1979.
- Filstead, W. J., "Qualitative Methods", en Th. Cook y Ch. S. Reichardt (eds.), Qualitative Methods in Evaluation Research, Beverly Hills, Sage Pub.,) 979, pp. 33-48.
- Ghiselli, E. E., J. P. Campbell y S. Zedeck, Measurement Theory Job the Behavioral Sciences, San Francisco, Freeman, 1981
- Jordon, E., Experimental Research in the Psychology on Music, 10\\'a City, University of 10wa Press, 1982.
- Jordon, E., Intermediate Measures of Music Audition, Chicago, GIA Publications, 1984.
- Jordon, E., Learning Sequence in Music: Skill/, Content, Patterns. Chicago, GIA, 1986.
- Jordon, E.,Musical Aptitude Profile, Boston, Houghton Mifflin Company, 1965.
- Jordon, E., Primary Measures of Music Audi/ion, Chicago, GIA Publications, 1979.
- Jordon, E., The psychology of music teaching, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice Hall, Inc., 1971.
- Gronlund, N. E., Measurement and evaluation in Teaching (3" e<i>i), Nueva York, McMullen, 1996.
- Lehmao, P. R., Test and measurement in Music, Nueva Jersey, Prentice-Hall Inc., 1968.
- Likert, R., "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of Psychology o. 140, New York, Columbia University, 1932.
- Nitko, A. J., Educational Test and Measurement: An Introduction, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich, 1983.
- Nunnally, J. c., Educational Measurement and Evaluation (2 ed.), Nueva York, McGraw-Hill, 1972. Payne, D. A., "Measurement in Education", en H. E. Mitzel (ed.), Encyclopedia of Educational Research (5a. ed.), vol. 3, Nueva York, Free Press, 1982.

Rainbow, E. L. y H. C. Froehlich, "The Development of Measurement Tools", cap. 9, Research in music education. An introduction on systematic inquiry, Nueva York, MacMillan Inc., 1987.

Sax, G., Principles of Education and Psychological Measure OJ/ and Evaluation (2a ed.), Belmont, California, Wadsworth, 1980.

Seashore, C. E., Psychology 01 Music, Nueva York, McGraw-Hill, 1938. Seashore Measures 01 Music Talents, Nueva York, Psychological Corporation, 196- (1919,1939,1956,1960).

Shuter-Dyson, R., The Psychology of Musical Ability (2a ed.), Londres, Methuen, 1981.

Stufflebeam, D. y Webster, "An Analysis of Alternative Approaches to Evaluation", en H. Freem y M. Solomon, Evaluation Studies Review Annual No. 6, 1981.

Bibliografía complementaria:

Artículos y textos recientes aparecidos en revistas especializadas en Educación musical sobre de la evaluación y el diseño de herramientas de medición del aprendizaje musical.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Las que corresponden al campo de Educación Musical del Programa de Maestría en Música y específicamente las inherentes a los trabajos de investigación de los alumnos que participarán en el seminario

Perfil profesiográfico:

Licenciatura en cualquier rama musical, maestría en ciencias de la educación o área afín y experiencia en la enseñanza musical.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: TEORÍA CURRICULAR APLICADA AL ANÁLISIS Y EL DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario básico		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Actividad académica subsecuente: Ninguna

Actividad académica antecedente: Ninguna

Descripción de la actividad académica:

Este seminario comprende una reflexión sistemática de la naturaleza e importancia del currículum en torno a los procesos de formación dentro de la educación musical. Durante el curso se expondrán y analizarán las diferentes propuestas alrededor de la teoría curricular que han impactado de una manera tangible a la educación en México; al mismo tiempo, será necesario repensar en la o las funciones del currículum tanto de la formación musical especializada como la que se presenta en la educación básica. De manera que será necesario reconocer los elementos que integran un plan de estudios y la relación de este con la institución y el desarrollo de los conocimientos del alumno, para finalizar reflexionando alrededor de las propuestas programáticas dentro del área educativo – musical

Objetivo general:

Concientizar la problemática inherente al campo de la teoría curricular analizando su relación en el ámbito de la educación musical

Objetivos específicos:

- Conocer las corrientes teóricas del currículo y su influencia en México.
- Analizar la concepción, los componentes y las relaciones de los planes y programas de estudio.
- Evaluar los lineamientos teóricos, metodológicos y técnicos del diseño de planes y programas de estudio.
- Conocer la repercusión de la teoría curricular en el ámbito de la educación musical

Consideraciones metodológicas:

El seminario consistirá en sesiones semanales en las cuales el profesor desarrollará las unidades temáticas con base en exposiciones realizadas tanto por el docente como por los alumnos, promoviendo la discusión crítica entre los participantes en torno a las temáticas abordadas y su relación (si aplica) con la investigación que el alumno esté trabajando. Con la intención de que el alumno formaría su propio criterio para aplicarlo en situaciones de enseñanza-aprendizaje de su práctica profesional. Para organizar el trabajo, el profesor dará a conocer al inicio del seminario las reseñas de lectura, la programación de exposiciones, así como los ejercicios que se realizarán fuera de clase. Se establecerán las normas del trabajo final el cual se recomienda que tenga una incidencia con la investigación del alumno.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La problemática sobre la teoría curricular	6	
2	Panorama general del campo del currículo en México (1970 a la actualidad)	6	
3	La planeación de la enseñanza	9	
4	El diseño de planes de estudio	9	
5	El desarrollo de programas didácticos	9	
6	El diseño de planes y programas de estudio en relación con el ámbito musical	9	
Total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	<ul style="list-style-type: none"> - El concepto de currículo - Corrientes teóricas acerca del currículo
2	<ul style="list-style-type: none"> - Influencia hegemónica del pensamiento estadounidense - Génesis del discurso crítico; fase contestataria - Incorporación de la teoría crítica y otros aportes
3	<ul style="list-style-type: none"> - Planes y programas de estudio, conceptos y relaciones - Funciones institucionales de planes y programas de estudio - Variables que participan en su composición - Cualidades teóricas, metodológicas y operativas de los planes y programas de estudio
4	<ul style="list-style-type: none"> - El proceso de diseño de planes de estudio - Secuencias y tareas del diseño integral - Problemas que se enfrentan en el proceso de diseño
5	<ul style="list-style-type: none"> - La programación didáctica. Definiciones y requerimientos - Secuencias y tareas de la programación didáctica - La integración de las decisiones sobre variables de enseñanza y aprendizaje - La evaluación del programa didáctico - Problemas de la programación didáctica
6	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las propuestas curriculares inherentes a la educación musical de los siguientes autores: Jacques Dalcroze, Carl Orff, Edgar Willems, Zoltan Kodaly, S. Suzuki entre otros (se pueden considerar autores tanto del ámbito internacional como nacional) - Análisis de la propuesta de T. A. Regelski - Nuevas orientaciones del currículo musical: la influencia del pensamiento de Stenhouse sobre la propuesta musical curricular de K. Swanwick - Propuestas recientes de diseño curricular en el campo de la educación musical en México.

Bibliografía básica:

Abeles, Harold F., Charles R. Hoffer y Robert H. Klotman, *Foundations of Music Education*, Nueva York, Schirmer Books, 1995.

Apple, Michael W., *Ideología y currículo*, Madrid, Akal Universitaria, 1986.

Araujo, Joao B. y Clifton B. Chadwick, *Tecnología Educacional. Teorías de instrucción*, Barcelona, Paidós Ibérica, 1988.

Barrow, Robin, *Common sense and the curriculum*, Londres, George Allen & Unwin, 1976.

Bloom, Benjamin S., *Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas educativas*, Buenos Aires El Ateneo, 1971.

Coll, César, *Psicología y currículo*, México, Paidós Mexicana, 1997.

Contreras, José, *Enseñanza currículo y profesorado*, Madrid, Akal, 1994.

De Alba, Alicia, *El currículum universitario de cara al nuevo milenio*, México, UNAM, CESU, 1997.

De Alba, Alicia y Lourdes Chehaibar, "Panorámica general sobre el desarrollo del campo del currículum en México", *Cuadernos del CESU* No. 33, México, CESU –UNAM, 1998.

Doll, Ronald, *El mejoramiento del currículum. Toma de decisiones y proceso*, Buenos Aires, Ateneo, 1984.

Eggleston, John, *Sociología del currículo escolar*, Buenos Aires, Troquel, 1977.

Eisner, Elliot, *Como preparar la reforma del currículo*, Buenos Aires, Ateneo, 1971.

Eisner, Elliot, *Procesos cognitivos y currículo. Una base para decidir lo que hay que enseñar*, Barcelona, Martínez Roca, 1987.

- Eisner, Elliot, *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós Educador, 1995.
- Gimeno, José, *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo*, Salamanca, Anaya, 1981.
- Gimeno, José, *El currículum, una reflexión sobre la práctica*, Madrid, Morata, 1991.
- Gimeno, José, *La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia*, Madrid, Morata, 1997.
- Gimeno, José y Angel I. Pérez, *Comprender y transformar la enseñanza*, Madrid, Morata, 1998.
- Glazman, Raquel y María de Ibarrola (comps.), *Diseño de planes de estudio (2ª ed.)*, México, CISE-UNAM 1978.
- Golby, M. et al., *Curriculum Design*, Londres, The Open University Press, 1975.
- Hamilton, D. *Curriculum Evaluation*, Londres Open Books, 1976.
- Hernandez, Pedro, *Diseñar y Enseñar. Teorías y técnicas de la programación y del proyecto docente*, Madrid, Morata, 1989.
- Jackson, Philip W., *La vida en las aulas*, Madrid, Morata, 1996.
- Johnson, Harold, *Curriculum y educación*, Buenos Aires, Paidós, 1974.
- Kemmis, S., *El currículum, más allá de la teoría de la reproducción*, Madrid, Morata, 1993.
- Kirk, Gordon, *El currículum básico*, Barcelona, Paidós Ibérica, 1989.
- Lawton, D, *Social Change, Educational Theory and Curriculum Practice*, Londres, Hodder and Stoughton, 1979.
- Lawton, D, *Theory and practice of curriculum studies*, Londres, Routledge & Kegan, 1978.
- Lewy, A. (ed.), *Manual de evaluación formativa del currículum*, UNESCO, 1976.
- Madsen Clifford K y Terry Lee Kuhn, *Contemporary Music Education (2ª ed.)*, Raleigh, Contemporary Publishing Company of Raleigh Inc., 1994.
- Madsen Clifford K. y Cornelia Yarbrough, *Competency – based Music Education*, Contemporary Publishing Company of Raleigh Inc., 1985.
- Mark, Michael L. *Contemporary Music Education (3ª ed.)*, Nueva York, Schirmer Books, 1996.
- Moreno, Enrique, *Plan de estudios y "currículum"*, México, Colegio de Pedagogos de México, 1990.
- Popham, W. James, *Los objetivos de la enseñanza*, Buenos Aires, 1972.
- Regelski, Thomas A., *Principios y problemas de la educación musical*, México, Diana, 1980.
- Rodríguez, José Luis, *Los objetivos educativos*, Valencia Universidad de Valencia, Instituto de Ciencias de la Educación, 1979.
- Rogers, Michael R., *Teaching Approaches in Music Theory. An Overview of Pedagogical Philosophies*, Carbondale and Edwardsville. Southern Illinois University Press. 1984.
- Sarramona, J. (ed), *Curriculum y educación*, Barcelona, CEAC, 1987.
- Socket, H. *Designing the curriculum*, Londres, Open Books, 1973.
- Stenhouse, L., *Investigación y desarrollo del currículum*, Madrid, Morata, 1991.
- Swanwick, K., *Música, pensamiento y educación*, Madrid, Morata, 1991.
- Swanwick, K., *Teaching Music Musically*, Londres, Routledge, 1999.
- Taba, Hilda, *Elaboración del currículo, Teoría y práctica*, Buenos Aires, Troquel, 1976
- Tyler, Ralph, *Principios básicos del currículo*, Buenos Aires Troquel, 1973.
- Walker, Darwin E., *Teaching Music. Managing the Successful Music Program (2ª ed.)*, Nueva York, Schirmer Books, 1998.
- Wheeler, D. K., *El desarrollo del currículum escolar*, Madrid, Santillana, 1976.
- Wilson, Craig, *El currículo abierto. Técnicas para el diseño de un currículum moderno*, Buenos Aires, Ateneo, 1979.
- Zabalza, Miguel, *Diseño y desarrollo curricular*, Madrid, Narcea, 1987.

Bibliografía complementaria:

- Barney, G. O. *Estudios del siglo XXI*, México, Limusa, 1988.
- Bloom, Benjamín, *Evaluación del Aprendizaje*, Buenos Aires, Troquel 1975.
- Bowen, J. y P. Hobson, *Teorías de la Educación, Innovaciones importantes en el pensamiento occidental*, México, Limusa, 1997.
- Callaway, Frank, *Challenges in Music Education, Proceedings of the XI International Conference of the International Society for Music Education held in Perth Australia*, Perth, ISME/University of Western Australia, 1976,
- Didriksson, Axel, *Prospectiva de la educación superior*, México, UNAM –CISE, 1992.
- Frega, Ana Lucía, *Metodología comparada de la Educación Musical*, Buenos Aires, CIEM, 1997.
- Galán, Isabel, y D., Elena, *Investigación para evaluar el currículo universitario*, México, UNAM – Porrúa, 1988.
- Grundy, Shirley, *Producto o praxis del currículum*, Madrid, Morata, 1994.
- Hemsey, de Gainza, Violeta, *Nuevas perspectivas de la educación musical*, Buenos Aires, Guadalupe, 1990.
- Hernández, Gerardo, *Paradigmas en Psicología de la Educación*, México, Paidós mexicana, 1998.
- Kemp, Anthony, *Aproximaciones a la investigación en la educación musical*, Buenos Aires, Collegium Musicum ISME no. 5, 1993.
- Lees Heath, *Musical Connections: Tradition and Change. Proceedings of the 21° World Conference of the International Society for Music Education held in Tampa, Florida, Auckland, Nueva Zelanda*, ISME, University of Auckland, 1994.
- Martínez, Manuel, Rosa Ma., Seco, Karin, Wriedt, *Futuro de la Universidad*, México, UNAM – Porrúa 1997.
- Palacios, Jesús, *La cuestión escolar*, México, Fontamara, 1997.
- Poder Ejecutivo Federal, *Programa de Desarrollo Educativo 1995 – 2000*, México, 1996.
- Small, Christopher, *Música, Sociedad Educación*, México, Patria, 1991.
- UNAM, *Legislación Universitaria vigente, Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales*, México, UNAM, 1996.
- Valenzuela, Remolina, Arturo, "Análisis y reflexiones en torno a las asignaturas de Solfeo y Adiestramiento Auditivo (plan 1984) en la Escuela Nacional de Música de la UNAM" Cuadernos Interamericanos de Investigación en Educación Musical, Vol. no. 1, México, ENM –UNAM, 2002.
- Vigueras, Julio, *Evaluación del currículum en la ENM*, México, m.s. 2000.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	(X)
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	(X)
Otras:	(X)

Línea de investigación:

Las que corresponden al campo Educativo – Musical del programa de Maestría en Música

Perfil profesiográfico:

Licenciatura en cualquier rama musical y maestría en pedagogía o enseñanza superior

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Educación Musical			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso	Duración del programa: Semestral		

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico. Se trata de seminarios, talleres o cursos que no están contemplados en las listas de actividades académicas obligatorias u optativas que ofrece el Plan de Estudios.
Objetivo general: Enriquecer la oferta académica y fomentar el desarrollo y actualización permanente del campo o campos del conocimiento asociados con la actividad académica específica.
Objetivos específicos: Los que se deriven de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático			
Unidad	Los temas y subtemas serán desarrollados casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la actividad académica específica. Así mismo se determinará la distribución entre trabajo teórico y práctico, cuando corresponde.	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total de horas:			
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: A la que corresponda la actividad académica en cuestión</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: APOYO TECNOLÓGICO PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	3
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: La presente actividad académica está contemplada para cursarse en cualquier semestre de la maestría en música. Se trata de un seminario optativo que corresponde al bloque teórico-práctico, mismo que se imparte con una carga horaria de 3 horas a la semana durante un semestre; razón por la cual tiene un valor de 6 créditos. El seminario tiene como propósito ofrecer herramientas teóricas y metodológicas en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación que sirvan como apoyo para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de la música, el seminario, está dirigido a estudiantes que vayan a desarrollar un proyecto de investigación en la línea de la tecnología educativa o bien para aquellos maestrantes de cualquier área que deseen ampliar sus conocimientos en este campo y llevarlos a sus respectivas prácticas educativas.
Objetivo general: El objetivo de este seminario es tener un panorama básico de algunos medios tecno-educativos que permitan al estudiante revisar programas de computadora interactivos, tutorales y de práctica o reforzamiento, para evaluar su funcionalidad desde el punto de vista pedagógico así como explorar otras áreas tecnológicas de la información y la comunicación que ofrece la Web 2.0 a fin de lograr el diseño de secuencias didácticas adaptables a sus propias necesidades. Se revisarán programas que puedan utilizarse como auxiliares en la formación musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Identificar los aspectos teóricos que engloban la problemática sobre la tecnología • Explorar las principales tendencias de las teorías educativas aplicadas en la educación con apoyo tecnológico • Analizar las aplicaciones de la tecnología educativa como apoyo en procesos de enseñanza y aprendizaje de la música • Realizar una evaluación crítica de páginas de Internet y Software para la enseñanza de la música • Elaborar una secuencia didáctica con el apoyo de las plataformas que ofrece la Web 2.0 que pueda ser aplicada con un grupo de escolares y en la cual se desarrolle algún planteamiento determinado para resolver un problema de tipo musical.
Consideraciones metodológicas: El estudiante revisará la bibliografía y los programas de computadora de acuerdo al tema su tema de interés para normar criterios y discutir su aplicación a la resolución de algún problema en particular bajo una didáctica constructivista. Como trabajo final, el alumnado elaborará algunos reportes de lectura, así como una secuencia didáctica con el apoyo de las plataformas que ofrece la Web 2.0 misma que pueda ser aplicada con un grupo de escolares y en la cual se desarrolle algún planteamiento determinado para resolver un problema musical.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Aspectos teóricos de la tecnología	12	
2	Inventario de herramientas tecnológicas	10	
3	Evaluación de herramientas tecnológicas desarrolladas en el campo de la	10	

	educación musical		
4	Diseño y elaboración de una secuencia didáctica con apoyo tecnológico		16
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	1.1. Historia del desarrollo del campo de la instrucción asistida por computadora (CAI o CBMI) desde sus inicios, en los años setenta, hasta nuestros días.
2	2.2. Revisión y evaluación desde el punto de vista pedagógico y tecnológico de programas interactivos existentes en los diferentes ámbitos de la instrucción musical. 2.3. Programas de práctica o reforzamiento de fundamentos de teoría musical. 2.4. Programas de entrenamiento auditivo en el aspecto rítmico, melódico, armónico de intervalos, dictado rítmico-melódico, detección de errores y lectura musical. 2.5. Programas de literatura y análisis musical. 2.6. Programas de práctica musical empleados como auxiliares en el acompañamiento obras de música de cámara y orquestales. 2.7. Programas de transcripción musical.
3	3.1. Nociones básicas de programación y manejo de sistemas de fácil acceso para que el maestro en algún momento de su trabajo profesional esté capacitado para desarrollar su propio programa de instrucción asistida por computadora. 3.2. Sistema MIDI. Programas Encore, Sibelius, Finale, etcétera. 3.3. Sistema Audio Digital. Programa Digital Performer, Cakewalk, Cubase, etcétera. 3.4. Internet y Multimedia. Acceso a sitios donde pueden consultarse y adquirirse programas recientes sobre los aspectos mencionados: ej.: http://hitsquad.com/smm/cat/EARTRAINING/ , http://download.com , etcétera.
4	4.1. Diseño y elaboración de una herramienta tecno-pedagógica.

Bibliografía básica:

Amorós, L. *Diseño de Weblogs en la Enseñanza*. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Recuperado el 16 de febrero de 2011 desde: <http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec24/pdf/Edutec24-LAmoros-Diseño de Blogs en la enseñanza.pdf>, 2007.

Ars Nova Software. *Music Education and Composition Software*. Recuperado el 15 de febrero de 2011 desde <http://www.ars-nova.com/products.html>, 1987.

Balangué, F. *Uso de los blogs en distintos contextos educativos*. Recuperado el 15 de marzo de 2008 desde <http://www.aulablog.com/uso-de-los-blogs-en-distintos-contextoseducativos>, 2007.

Beilke, J. *A Teacher's Use of Digital Video with Urban Middle School Students: Expanding Definitions of Representational Literacy*. The Teacher Educator, vol. 39, no. 3, Winter 2004.

Brunner, J. *Educación e Internet: ¿la Próxima Revolución?* Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Ferreiro, J. *Blogs, una Reflexión Compartida sobre Buenas Experiencias de Enseñanza*. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 24. Extraído el 6 de marzo de 2011 desde: <http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec24/pdf/Edutec24-JFerreiro-Blogs.pdf>, 2007.

Hardy J., Bates S., Antonioletti, M., Seed T. *Integrating e-Learning and On-Campus Teaching II: Evaluation of Student Use*. Research Proceedings of the 12th Association of Learning Technology Conference, 140-153. Manchester, U.K. Recuperado el 12 de febrero de 2011 <http://www.ph.ed.ac.uk/elearning/publications/hardyaltc2005-v2.doc>, 2005.

Mark, D. *La Revolución Digital como un Desafío para la Educación Musical en: La Transformación de la Educación Musical a las Puertas del Siglo XXI*. Buenos Aires: Editorial Guadalupe. p.p. 63-73, 1997.

Navarro, J. *Método Postmoderno de la Guitarra en: Curso de guitarra Clásica en Línea*. Recuperado el 15 de Agosto de 2007 desde: <http://cursodeguitarraclasicaenlinea.blogspot.com>, 2007.

Organista, J. *Desarrollo de evaluación de las lecciones en línea para la enseñanza de estadística basadas en el constructivismo y objetos de aprendizaje*. Tesis doctoral no publicada. Ensenada: Universidad Autónoma de Baja

California, 2007.

Sierra, F. *Las Computadoras en la Escuela*. Ciderhábitat Ciudad de la Informática. Recuperado el 30 de Mayo de 2007 desde: <http://ciderhabitat.gob.mx/escuela/maestro>, 2002.

Webster, P. *Historical Perspectives on technology and Music*. Music Educators Journal 89 no. 1. p.p. 38 – 43, 2002.

Yúdice, G. *Nuevas tecnologías, música y experiencia*. Barcelona: Gedisa, 2007.

Bibliografía complementaria:

Hernández, A. *Lecciones para Guitarra en Línea*. Recuperado el 17 de enero de 2011 desde http://members.fortunecity.com/alan_hernandez/, 2007.

Lara, T. *Blogs para educar: Usos de los blogs en una pedagogía constructivista*. Revista Telos octubre – diciembre. Recuperado el 20 de marzo de 2008 desde <http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=65>, 2005.

Lavigne, G., Aguirre-Muñoz, L. C. y Organista, J. S. *Evaluación de la modalidad híbrida, presencial/en línea, por estudiantes de posgrado en educación*. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 2006.

Lavigne, G., Organista, J. y Backhoff. *La hibridación digital del proceso educativo. Nuevas tecnologías para el aprendizaje*. J. Vales (coordinador) México: Pearson, McGraw-Hill, 2008.

Regil, L. *Museos Virtuales: Nuevos balcones digitales*. Reencuentro no. 46. Xochimilco: Universidad Autónoma Metropolitana. p.p. 26 – 30, 2006.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula ()
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios (x)	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario (x)
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: _____ ()	

Línea de investigación:
 Las que corresponden al campo de Educación Musical del Programa de Maestría en Música y específicamente las inherentes a los trabajos de investigación de los alumnos que participarán en el seminario

Perfil profesiográfico:
 Licenciatura en cualquier rama musical y maestría en ciencias de la educación o área afín y experiencia en desarrollo de procesos educativos con apoyo tecnológico en el campo de la música

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ESTADÍSTICA COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico – práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Clase teórico – práctica, presencial, de tres horas semanales, donde el alumno se familiarizará con herramientas específicas en el campo de la educación musical.
Objetivo general: El propósito de este seminario es que los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias que les permitan analizar, comprender, discutir y evaluar estudios de investigación, tesis de maestría y doctorado en educación musical, así como diseñar y conducir sus propios estudios de investigación.
Objetivos específicos: En este seminario el alumno identificará, comprenderá, analizará y aplicará los métodos y las técnicas cuantitativas como herramienta indispensable para realizar los procedimientos estadísticos que son utilizados en el quehacer cotidiano del investigador profesional en el campo de la educación musical.
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales por medio de exposiciones por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes - bibliográficas, musicales y/o documentales- relacionadas con el temario de seminario. Cada semana se solicitará al alumno que realice ejercicios en donde aplique procedimientos estadísticos. Al inicio del curso el profesor encargado propondrá a los alumnos temas de investigación, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Productos relevantes de investigación en educación musical	4	2
2	La estadística como herramienta de investigación	4	2
3	Recolección, clasificación y resumen de datos sobre el comportamiento de la(s) variables e estudio.	4	2
4	Estimación probabilística del comportamiento de las variable o variables en estudios.	4	2
5	Inferencia del comportamiento de la variable o variables en estudio.	4	2
6	Pruebas no paramétricas.	4	2
7	Definición del comportamiento hipotético de la variable o variables en estudio: pruebas de hipótesis.	4	2
8	Medidas de la relación entre dos variables: correlación.	4	2
Total de horas:		4	2
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

1	Análisis, crítica, discusión y conclusión de los trabajos revisados. Identificación de Elementos Teóricos que las sustentan. Identificación de Elementos Metodológicos que las sustentan.
2	Definición y propósitos. Definición de Variables: clasificación y caracterización. Poblaciones y muestras: parámetros y estadísticos.
3	Observaciones y mediciones. Distribución de frecuencias. Medidas de tendencia central (media, mediana y moda). 3.4. Medidas de dispersión (desviación estándar, varianza). Representación gráfica de datos (histogramas de frecuencia, polígonos de frecuencia).
4	Probabilidad subjetiva y frecuencial. Espacio muestral y eventos. Probabilidad conjunta y condicional.
5	Distribuciones probabilísticas. Distribución normal. Prueba t de Student. Inferencias de dos o más promedios. Pruebas post-hoc. Análisis de varianza: diseño factorial.
6	Prueba de: Wilcoxon-Mann Whitney. Prueba de Wilcoxon de Rangos con Signos. Prueba de Signos. Prueba de Corridas. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. Prueba de Kruskal-Wallis. Pruebas evaluadas con valores nominales. 6.9. Pruebas con valores ordinales. Uso de las tablas estadísticas.
7	Formulación de hipótesis. Hipótesis Dulas y alternativas. Hipótesis direccionales y no direccionales. Errores Tipo I y Tipo II.
8	Coefficientes de correlación. Valores de r. Coeficiente r de Pearson. Fórmulas de los scores z. Factores que afectan la magnitud de la r. Correlación no implica causalidad.

Bibliografía básica:

Collwell, R., *Handbook Of Research in Music Teaching and Learning*. New York: Oxford, 2002.

Horowitz, Leonard M., *Elements of Statistics for Psychology and Education*, New York: McGraw-Hill, 1974.

Bibliografía complementaria:

Fischer, Hardi., *Estadística psicoeducativa*, México, Ed. Trillas. 1986.

Hurlburt, Russell T., *Comprehending Behavioral Statistics (2a ed.)*, Wadsworth Publishing; 3 edition, 2002.

Radice, M. A., *Irvin's Writing About Music (3a. ed.)*, Portland, Oregon; University of Washington Press, 1997.

Bumey, D. H., *Research Methods*, Brooks/Cole publishers, 1968.

E. S. Pearson and H. O. Hartley., Biometrika Tables for statisticians, Cambridge, Cambridge University Press, 1966.

Siegel, Sidney, Aragón Borja, Laura Edna; Fierros Dávila, Luis Enrique; Silva Rodríguez, Arturo., Estadística no paramétrica, México, Ed. Trillas, 1986.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	()	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	()
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Estadística aplicada a la educación musical

Perfil profesiográfico:
El profesor encargado de impartir este seminario deberá tener el grado de maestro en música con conocimientos de estadística.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA Y SU REPERCUSIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico – Práctico		Teoría:	Práctica:
		2	1
		3	48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario contribuye a la formación de un criterio del alumno en cuanto a la aplicación de las distintas metodologías de enseñanza, comprendiendo las diversas metodologías educativas que han sido empleadas en los sistemas de enseñanza, observando las ideas centrales y las propuestas formativas que las representan, así mismo se analizará su implicación en el campo de la educación musical, y de ésta reflexión se derivarán propuestas que el alumno realizará sustentando diferentes estrategias de trabajo musical en base a las metodologías abordadas.
Objetivo general: Analizar los componentes que integran a las distintas metodologías de la enseñanza y su relación con el fenómeno enseñanza – aprendizaje musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Comprender el marco referencial de las distintas metodologías de la enseñanza • Reflexionar sobre las repercusiones de las metodologías de la enseñanza en el campo educativo musical. • Reconocer los distintos modelos de enseñanza que pueden ser empleados dentro del trabajo educativo, con la intención de caracterizar la enseñanza musical • Proponer diversas alternativas didácticas que impulsen el desarrollo de las competencias y habilidades en el área musical
Consideraciones metodológicas: El profesor propondrá lecturas a los alumnos para que en conjunto puedan realizarse exposiciones y discusiones en torno a ellas, analizando las metodologías de la enseñanza, derivando de esto la generación de una propuesta de actividades de enseñanza musical que se basen en el empleo de alguna o algunas de las metodologías de enseñanza abordadas.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El enfoque conductista	6	3
2	La visión del cognoscitivismo	6	3
3	El enfoque humanista	6	3
4	El constructivismo, como un modelo social en la enseñanza	6	3
5	El trabajo educativo musical y las distintas metodologías de enseñanza	9	3
Total de horas:		33	15
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	<ul style="list-style-type: none"> • Características generales del enfoque conductista • El proceso de enseñanza aprendizaje

	<ul style="list-style-type: none"> • Reforzadores
2	<ul style="list-style-type: none"> • El modelo Piagetano • El modelo de Bruner • El cognoscitismo y el proceso de enseñanza – aprendizaje
3	<ul style="list-style-type: none"> • Características generales del enfoque humanista • Carl Rogers y el proceso de enseñanza aprendizaje • El humanismo vs. Conductismo, vs. Cognoscitismo
4	<ul style="list-style-type: none"> • Principales características del enfoque constructivista • Proceso de enseñanza – aprendizaje en el constructivismo • Zonas de desarrollo próximo de Vygotski • Diferencias Piaget y Vygotski
5	<ul style="list-style-type: none"> • Definición del trabajo educativo – musical • Análisis de los procesos educativos en el ámbito musical • Semejanzas, diferencias y relaciones de las distintas metodologías en la enseñanza musical • El debate del proceso de enseñanza – aprendizaje en la música • Discusión en torno a las distintas propuestas didácticas musicales • El desarrollo de competencias y habilidades en la educación musical

Bibliografía básica:

- Brunner, Jerome, *Desarrollo cognitivo y educación*, Madrid, Morata, 2001.
- Coll, César, *Psicología y curriculum*, México, Paidós Mexicana, 1997.
- Díaz, Barriga, Ángel, *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación constructivista*, México, McGraw Hill Interamericana, 2002.
- Dewey, John, *Experiencias y Educación*, Buenos Aires, Losada, 1939.
- Eisner, Elliot, *Cognición y Curriculum*, Buenos Aires, Ateneo 1994.
- Eisner, Elliot, *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós Educador, 1995.
- Good. T. L. y Brophy, J. E. *Psicología Educativa, Teorías cognoscitivas*, México, MacGraw Hill, 1983.
- Hardgreaves, David, *Infancia y Educación Artística*, Madrid, Morata, 1991.
- Hardgreaves, David, *Música y desarrollo psicológico*, España, Grao, 1998.
- Hemsey, de Gainza, Violeta, *Nuevas perspectivas de la educación musical*, Buenos Aires, Guadalupe 1990.
- Hemsey, de Gainza, Violeta, *La transformación de la educación musical a las puertas del siglo XXI*, Buenos Aires, Guadalupe, 1997.
- Hemsey, de Gainza, Violeta, *Pedagogía musical*, Buenos Aires, Lumen, 2002.
- Hernández, Gerardo, *Paradigmas en Psicología de la Educación*, México, Paidós mexicana, 1998.
- Lacárcel, Moreno, Josefa, *Psicología de la educación*, España, Aprendizaje, 1995.
- Regelski, Thomas A., *Principios y problemas de la educación musical*, México, Diana, 1980.
- Vygotski, Lev, *La imaginación y el arte en la infancia*, Mexico, Coyoacán, 2001.
- Willems, Edgar, *Las bases psicológicas de la educación musical*, Buenos Aires, Ricordi, 1969.
- Willems, Edgar, *El oído Musical*, México, Paidós Educador, 2002.

Bibliografía complementaria:

- Bloom, Benjamín, *Evaluación del Aprendizaje*, Buenos Aires, Troquel 1975.
- Bowen, J. y P. Hobson, *Teorías de la Educación, Innovaciones importantes en el pensamiento occidental*, México, Limusa, 1997.

Frega, Ana Lucía, *Metodología comparada de la Educación Musical*, Buenos Aires, CIEM, 1997.

Hemsey, de Gainza, Violeta, *Nuevas perspectivas de la educación musical*, Buenos Aires, Guadalupe, 1990.

Kemp, Anthony, *Aproximaciones a la investigación en la educación musical*, Buenos Aires, Collegium Musicum ISME no. 5, 1993.

Small, Christopher, *Música, Sociedad Educación*, México, Patria, 1991.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Las que corresponden al campo Educativo – Musical del programa de Maestría en Música

Perfil profesiográfico:
Licenciatura en cualquier rama musical y maestría en pedagogía o enseñanza superior

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: La psicología de la música se ha vuelto indispensable en la mayoría de los ámbitos de la música, la interpretación, la enseñanza-aprendizaje, el desarrollo musical o como presencia en la vida cotidiana. Los temas que se abordarán en este seminario habrán de servir primero, para obtener una visión general de los mismos y posteriormente, para lograr su apropiación por parte de los alumnos dependiendo de sus intereses y proyectos de investigación.
Objetivo general: Obtener una visión de las aportaciones psicológicas a favor del desarrollo, la enseñanza, y el aprendizaje de la música; así como, derivar o complementar las propias investigaciones.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Conocer las aportaciones de las teorías psicológicas a la música. • Comprender la actividad musical a través de las investigaciones psicológicas. • Enriquecer los conocimientos sobre la psicología en relación con la música. • Derivar investigaciones que comprometan tanto a la música como a la psicología.
Consideraciones metodológicas: Se recomienda al profesor encargado de este seminario la consecución participativa de los alumnos y el uso de nuevas tecnologías. Se darán prioridad a las indagaciones de los alumnos, sobre todo a aquellas que aporten perspectivas diferentes o complementarias, y siempre y cuando se trate de investigaciones científicas relevantes.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Teorías psicológicas del desarrollo musical	9	
2	Teorías psicológicas del aprendizaje musical	9	
3	Modelos de la percepción musical	6	
4	Habilidad musical y aprendizaje	9	
5	La música y las emociones	6	
6	Psicología social de la música	9	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Teorías psicológicas del desarrollo musical
2	Teorías psicológicas del aprendizaje musical
3	Modelos de la percepción musical 3.1 Redes neuronales

	3.2 Gestalt 3.3 Psicoacústica
4	Habilidad musical y aprendizaje 4.1 Factores innatos 4.2 Factores ambientales 4.3 Creatividad
5	La música y las emociones
6	Psicología social de la música 6.1 Funciones sociales de la música 6.2 Formación del gusto musical 6.3 Funciones terapéuticas de la música

Bibliografía básica:

- De la Motte-Haber, H. y Rötter, G., *Musikpsychologie. Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft. Band 3*, Laaber: Laaber-Verlag, 2005.
- Despins, J., *La música y el cerebro*, Barcelona: Gedisa, 1989.
- Deutsch, D. (ed.), *The Psychology of Music*, San Diego: Academic Press, 1999.
- Dowling, W. J. y Harwood, D.L., *Music Cognition*, San Diego: Academic Press, 1986.
- Hallam, S., *Music psychology in education*, London: Institute of Education, 2006.
- Hallam, S., Cross, I., y Thaut, M., *The Oxford handbook of music psychology*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Hargreaves, D. J., *The Developmental Psychology of Music*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Traducción, *Música y desarrollo psicológico*, Barcelona: Graó, 1998.
- Lehman, A., Sloboda, J. A., y Woody, R., *Psychology for musicians: Understanding and acquiring the skills*, New York: Oxford University Press, 2007.
- McPherson, G. E. (ed.), *The child as musician: A handbook of musical development*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- North, A., y Hargreaves, D., *The social and applied psychology of music*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Radocy, R., y Boyle, J. B., *Psychological foundations of musical behavior*, Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1997.
- Parncutt, R., *Harmony: A Psychoacoustical Approach*. Berlin: Springer, 1989.
- Parncutt, R., y McPherson, G. E. (eds.), *The science and psychology of music performance: Creative strategies for music teaching and learning*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Peretz, I., y Zatorre, R. J. (eds.), *The cognitive neuroscience of music*, Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Roederer, J. G., *The Physics and Psychophysics of Music*, New York: Springer-Verlag., 1995.
- Serafine, M.L., *Music as cognition: the development of thought in sound*, New York: Columbia University Press, 1988.
- Sloboda, J. A., *The musical mind: The cognitive psychology of music*, Oxford: Oxford University Press, 1985.
- Stumpf, C. *Tonpsychologie.*, Leipzig: Hirzel, 1883.
- Thompson, W. F., *Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music*, New York: Oxford University Press, 2009.

Bibliografía complementaria:

- Gaynor, Mitchel L., *Sonidos que curan*, Barcelona: Urano, 2001.
- Jourdain, R., *Music, the Brain, and Ecstasy: How Music Captures Our Imagination*, New York: William Morrow and Company, 1997.
- Palmer, C. y Jungers, M. K., *Music Cognition*. In: Lynn Nadel: *Encyclopedia of Cognitive Science*, Vol. 3, London:

Nature Publishing Group, 2003.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	(x)
Otras: _____	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	(x)

Línea de investigación:

Las que corresponden a los campos de conocimiento del Programa de Maestría en Música: Cognición, Creación musical, Educación, Interpretación, Etnomusicología.

Perfil profesiográfico:

El profesor encargado de impartir este seminario deberá tener el grado de maestro en música o psicología con conocimientos en ambos campos.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN MÉXICO			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Educación musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría: 3	Práctica: 0
			Horas al semestre 48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este seminario se estudiará la historia de la educación musical en México, desde el virreinato, hasta la actualidad. Para llevar a cabo dicho estudio, se analizarán y discutirán distintos tipos de fuentes históricas y bibliográficas.
Objetivo general: El seminario tendrá por objetivo proporcionar al alumno el conocimiento de la historia, particularidades y procesos evolutivos que han tenido lugar en la educación musical en el virreinato y el primer siglo de la Independencia, la comprensión de problemas de su desarrollo en el país en el siglo XX, así como visualización de las perspectivas a futuro.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Proveer al alumno de la capacidad de realizar una búsqueda de fuentes documentales relacionadas con la educación musical en México • Ofrecerle pautas para una acertada interpretación de testimonios históricos • Dotarlo de habilidad para identificar y resolver la problemática de la educación musical en el país en el pasado y el presente
Consideraciones metodológicas: Se expondrán fuentes documentales provenientes de los archivos catedralicios, conventuales y diocesanos, de los archivos históricos estatales y de diferentes dependencias gubernamentales, se analizarán y se discutirán con los alumnos planes y programas de estudio de diferentes instituciones de enseñanza musical de los siglos XIX y XX. Asimismo se creará un espacio de reflexión y discusión sobre la experiencia docente y el trabajo de investigación en el campo de la educación musical de los participantes del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción	3	0
2	La enseñanza musical en la evangelización de la Nueva España.	6	0
3	La enseñanza musical en el siglo XVIII	15	0
4	Formas y métodos de la educación musical en el primer siglo de la Independencia	15	0
5	Problemática de la educación musical en el México del siglo XX y perspectivas de su desarrollo	9	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

1	Introducción 1.1 Objetivos del curso. 1.2 Antecedentes del estudio de la historia de la educación musical en México.
2	La enseñanza musical en la evangelización de la Nueva España. 2.1 La enseñanza musical en las primeras empresas educativas instituidas en el virreinato. 2.2 Actividades musicales en las labores misionales. 2.3 Aportaciones de los colonos españoles a la difusión de la música europea.
3	La enseñanza musical en el siglo XVIII 3.1 Colegios de Infantes como proveedores de la formación musical profesional. 3.2 Objetivos y formas de la enseñanza musical conventual. 3.3 La enseñanza y el ejercicio de la música en los colegios femeninos. 3.4 Músicos catedralicios en la enseñanza institucional y particular. 3.5 La enseñanza musical como parte de la formación humanística de la nobleza novohispana.
4	Formas y métodos de la educación musical en el primer siglo de la Independencia 4.1 Colegios catedralicios. 4.2 Academias e institutos particulares. 4.3 Instituciones de enseñanza auspiciadas por el gobierno. 4.4 El ejercicio de la música y su enseñanza en los objetivos de las sociedades filarmónicas. 4.5 El Conservatorio Nacional de Música y Declamación: 4.5.1 Antecedentes. 4.5.2 Estructura. 4.5.3 Programas. 4.5.4 Teoría y metodología de enseñanza. 4.5.5 Evaluación y estímulos.
5	Problemática de la educación musical en el México del siglo XX y perspectivas de su desarrollo 5.1 Organización del proceso de enseñanza. 5.2 Base metodológica. 5.3 Soporte teórico.

Bibliografía básica:

- Bernal Jiménez, Miguel, "El primer conservatorio de América", *Nuestra Música*, año VI, núm. 23, México, 1951
- Carreño, Gloria, *El Colegio de Santa Rosa María de Valladolid, 1743-1810*, Morelia: Universidad Michacana de San Nicolás de Hidalgo, 1979
- Escorza, Juan José, "La enseñanza musical en la Nueva España: un acercamiento informal", *Heterofonía*, vol. XIX (I), núm. 96, México, enero-marzo de 1987
- Estrada, Julio (ed.), *La música en México, I. Historia, 3. Periodo de la Independencia a la Revolución (1810 a 1910)*, México: UNAM, 1984
- Galindo, Miguel, *Nociones de historia de la música mexicana*, Colima: Tipografía El Dragón, 1933
- Jiménez Rueda, Julio, *Historia de la cultura en México, El Virreinato*, México: Cultura, 1960
- Romero, Jesús C., "Agustín Caballero", *Carnet Musical*, vol. XV, núms. 177, 178, 179, 180 y 181, México noviembre de 1959 a marzo de 1960
- Romero, Jesús C., *José María Elizaga*, México: Ediciones del Palacio de Bellas Artes, 1934
- Roubina, Evguenia, "Teoría y metodología de la enseñanza de los instrumentos de arco en México del primer siglo de la Independencia", *Resonancias*, núm. 18, mayo de 2006, Santiago de Chile
- Roubina, Evguenia, "Los instrumentos de arco en la enseñanza musical catedralicia en el México del primer siglo de la Independencia", *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, año. XX, núm. 20, Buenos Aires, junio de 2006
- Roubina, Evguenia, "Los instrumentos de arco en el México del primer siglo de la Independencia: obras teóricas y repertorio didáctico de autores mexicanos", *Perspectiva Interdisciplinaria de Música*, vol. 1, núm. 1, septiembre de 2006, México
- Saldívar, Gabriel, *Bibliografía mexicana de musicología y musicografía*, 2 vols., México: CNCA, INBA, Cenidim, 1991
- Saldívar, Gabriel, *Historia de la música en México*, México: Cultura, 1934

Turrent, Lourdes, *La conquista musical de México*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996

Bibliografía complementaria:

Clavijero, Francisco Javier, *Historia de la antigua Baja California*, México: Imprenta de Juan R. Navarro, 1852

Cuevas, Mariano, *Documentos inéditos del siglo XVI para la historia de México*, México: Talleres del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, 1914

Chávez, Ezequiel Adeodato, *La educación en México en la época precortesiana ; La evangelización ; Fray Pedro de Gante ; Páginas sobre la Virgen de Guadalupe*, [México: Jus, \[ca. 1994\]](#)

Decormé, Gerard, *La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial (1572-1767): compendio histórico*, 2 vols., México: Antigua Librería Robredo de José Porrúa, 1941

Hernández, Julio S., *La sociología mexicana y la educación nacional*, [México: Librería de la vda. de Ch. Bouret, 1916](#)

López, Gerardo (comp.), *Aportaciones indias a la educación*, [México: SEP-El Caballito, 1985](#)

Ricard, Robert, *La conquista espiritual de México: ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros de las órdenes mendicantes en la Nueva España de 1523-24 a 1572*, México: Jus, 1947

Ríos Zúñiga, Rosalina, [La educación de la colonia a la república :el Colegio de San Luis Gonzaga y el Instituto Literario de Zacatecas](#), [México : UNAM, Centro de Estudios Sobre la Universidad, Ayuntamiento de Zacatecas, 2002](#)

Tanck Estrada, Dorothy, *La ilustración y la educación en la Nueva España*, [Mexico: SEP, 1985](#)

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	(x)		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Educación musical.

Perfil profesiográfico:
Maestro o doctor especialista en la historia de la educación musical con experiencia docente y de investigación.

ETNOMUSICOLOGÍA

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ETNOMUSICOLOGÍA I			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: Etnomusicología II
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este seminario se revisarán y discutirán los principales enfoques teórico-metodológicos de la etnomusicología desde las perspectivas histórica, social y epistemológica. Se abordarán las obras más representativas de los principales exponentes de cada enfoque teórico, enmarcando sus trabajos dentro de su contexto económico, social y cultural específico. Se pondrá énfasis en el análisis y discusión de los esquemas de inteligibilidad que caracterizan cada enfoque, así como en sus aportes, alcances, limitaciones e impacto social.
Objetivo general: Brindar al alumno un panorama de los diferentes enfoques teórico-metodológicos de la etnomusicología que le permita proponer un marco teórico adecuado a su proyecto de investigación.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Conocer los diferentes enfoques de la etnomusicología a partir de la construcción de los diferentes objetos de investigación. • Discutir los diferentes enfoques metodológicos de los distintos programas de investigación presentes en la etnomusicología. • Conocer la ubicación del trabajo de campo en cada enfoque etnomusicológico.
Consideraciones metodológicas: Exposición por parte del profesor y discusión con los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Participación de docentes invitados.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Antecedentes de la etnomusicología	6	
2	Musicología Comparativa	6	
3	El Folklore musical comparado	6	
4	El surgimiento de la etnomusicología	9	
5	Antropología de la música	9	
6	Estudios de música popular	6	
7	Hacia el estudio de los universos sónicos	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Antecedentes de la etnomusicología <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes históricos y sociales • Antecedentes filosóficos

	<ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes disciplinares
2	Musicología Comparativa <ul style="list-style-type: none"> • Teorías evolucionistas en la musicología • Los universales en música • Principales representantes
3	El Folklore musical comparado <ul style="list-style-type: none"> • La música folklórica como objeto de estudio
4	El surgimiento de la etnomusicología <ul style="list-style-type: none"> • La emergencia de la etnomusicología • Paradigmas de la etnomusicología
5	Antropología de la música <ul style="list-style-type: none"> • De la música y la cultura a la música como cultura • La modelización y modelos en la música de tradición oral
6	Estudios de música popular <ul style="list-style-type: none"> • La irrupción de los estudios culturales en la música • Los estudios de la música popular en Iberoamérica
7	Hacia el estudio de los universos sónicos <ul style="list-style-type: none"> • La etnografía del sonido • Acustemología

Bibliografía básica:

Actas del III Congreso Latinoamericano IASPM, *La historia de las músicas populares en América Latina y el Caribe*, Bogotá, Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, Rama Latinoamericana, 2001.

Arom, Simha, *African polyphony and polyrhythm: musical structure and methodology*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Bartók, Béla, *Escritos sobre música popular*, México: Siglo XXI, 1979.

Bartók, Béla (autor) y Suchof, Benjamín (ed), *Béla Bartók. Studies in Ethnomusicology*. Nebraska: University of Nebraska Press, 1997.

Boilés, Charles y Nattiez, Jean Jacques, "Petite histoire critique de l' ethnomusicologie", *Musique en Jeu*, Núm. 28, París: Seuil, 1977.

Bauman, Richard, "Verbal arts as performance", *American Anthropologist*, Vol.77, Núm. 2, 1975.

Blacking, John, *¿Hay música en el hombre?*, Madrid: Alianza, 2006.

Blacking, John, *Music, Culture & Experience*, Chicago: University of Chicago Press, 1995.

Brailoiu, Constantin, *Problems of ethnomusicology*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Colimberti, Antonello, *Ecologia della música. Saggi sul paesaggio sonoro*, Roma: Donzelli Editore, 2004.

Cruces, Francisco, et al. (eds.), *Las Culturas Musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Trotta, 2001.

Feld, Steven, *Sound and Sentiment. Birds Weeping, Poetics, and Songs in Kaluli Expression*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982.

Fubini, Enrico, *Los enciclopedistas y la música*, Valencia: Universidad de Valencia, 2002.

González, Juan Pablo y Rolle, Claudio, *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890 -1950*, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005.

Herdon, Marcia y McLeod, Norma, *Music as Culture*, Washington: Norwoods Editions, 1980.

Hood, Mantle, *The Ethnomusicologist*, New York: McGraw-Hill, 1971.

Horkheimer, Max, *Teoría crítica*, Buenos Aires: Amorrortu, 2003.

Jakobson, Roman, *Ensayos de poética*, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Kaufman, Kay, *Ethnomusicology: History, Definitions, and Scope: A Core Collection of Scholarly Articles*, New York: Garland Publishing, 1992.

Keil, Charles, Feld, Steven, *Music Ggrooves: Essays and Dialogues*, Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Lotard-Jacob, Bernard y Olsen, Miriam, "Musique, Anthropologie: La conjonction nécessaire", *L' Homme*, <http://lhomme.revues.org/index1266.html#article-1266> (última fecha de consulta 2/04/2011).

Lomax, Alan, *Folk Song Style and Culture*. New Jersey: Rutgers, 2009.

Mclean, Mervyn, *Pioneers of Ethnomusicology*, Florida: Llumina Press, 2006.

Merriam, Alan, *The Anthropology of Music*, Evanston: Northwestern University Press, 1980.

Ministerio de Educación y Ciencia, *La dimensión Humanística de la Música: Reflexiones y Modelos Didácticos*, Madrid: Secretaría General Técnica, 2005.

Moore, Allan (ed.) *Analyzing Popular Music*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Myers, Helen (comp.), *Ethnomusicology: An Introduction*, Londres: Macmillan, 1992.

Myers, Helen (comp.), *Ethnomusicology: Historical and Regional Studies*, New York: WW Norton, 1993.

Nettl, Bruno, *The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts*, Chicago: University of Illinois Press, 1983.

Nettl, Bruno y Bohlman, Philip, *Comparative Musicology and Anthropology of Music. Essays on the History of Ethnomusicology*, Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Post, Jennifer, *Ethnomusicology. A Contemporary Readers*, New York: Routledge, 2006.

Shuker, Roy, *Popular Music. The Key Concepts*, New York: Routledge, 2005.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	(x)		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Ninguna

Perfil profesiográfico:
Maestro o doctor en Etnomusicología

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: CULTURAS MUSICALES EN MÉXICO			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El presente seminario se abocará al estudio de la diversidad musical en México desde una perspectiva diacrónica y sincrónica. Se revisarán las influencias culturales que conformaron las expresiones musicales con el fin de comprender los procesos de transformación musical. Se estudiarán las manifestaciones actuales que conforman el mosaico musical de nuestro país tomando en cuenta los géneros, dotaciones instrumentales, contextos y funciones sociales.
Objetivo general: Conocer el proceso de configuración temporal y espacial de las distintas culturas musicales en México.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Señalar los contextos histórico-sociales que influyeron en la conformación de la diversidad musical de México. • Brindar una visión panorámica de las Culturas Musicales en México. • Identificar las problemáticas relevantes propias de las Culturas Musicales en México.
Consideraciones metodológicas: Exposición por parte del profesor y discusión con los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Se incentivará la participación de los alumnos en las discusiones en torno a los enfoques teóricos de los textos a revisar, las fuentes bibliográficas, musicales y/o documentales relacionadas con el temario del seminario. Al inicio del curso, los alumnos propondrán sus temas de investigación de acuerdo a los intereses particulares de su campo de conocimiento, cuyos avances y resultados se presentarán y discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Culturas musicales en el México Prehispánico	6	
2	Culturas musicales en el México Novohispano	9	
3	Culturas Musicales en el México Independiente	9	
4	Culturas Musicales en el México Actual	24	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Culturas musicales en el México Prehispánico <ul style="list-style-type: none"> • Mesoamérica • Oasis y Aridamérica

2	<p>Culturas musicales en el México Novohispano</p> <ul style="list-style-type: none"> • El encuentro de las culturas musicales en el Nuevo Mundo y el diálogo de las culturas en contacto • La música en los ámbitos civiles y religiosos
3	<p>Culturas Musicales en el México Independiente</p> <ul style="list-style-type: none"> • La música en el movimiento de Independencia • La reconfiguración de las estructuras sociales en el México Independiente: El fandango, los bailes de salón, los conciertos, el conservatorio, etc.
4	<p>Culturas Musicales en el México Actual</p> <ul style="list-style-type: none"> • La música en el movimiento de la Revolución Mexicana • Culturas Musicales en la región Norte • Culturas Musicales en la región de Occidente • Culturas Musicales en la región de Oriente • Culturas Musicales en la región del Sur • Culturas Musicales en la región Central

Bibliografía básica:

Aguirre, Gonzalo, *La población negra de México: estudio etnohistórico*, México: Universidad Veracruzana, 1990.

Both, Adje, *Aerófonos mexicas de las ofrendas del recinto sagrado de Tenochtitlán*, Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Históricas y Culturales, Universidad Libre de Berlín, Berlín, 2005.

Bonfiglioli, Carlo, "Fariseos y matachines: el conflicto y la armonía cósmicos", en Jáuregui, Jesús y Bonfiglioli, Carlo, *Las danzas de conquista, I México Contemporáneo*, México: CONACULTA-FCE, 1996.

Camacho, Gonzalo, "La etnomusicología como traducción de culturas", *TRADUIC*, Núm. 16, Año 9, México: Universidad Intercontinental, 2001.

Camacho, Gonzalo, "Allá donde el tordo canta... Expresiones musicales de la Huasteca", en Ochoa, Lorenzo (coord.), *Cinco miradas en torno a la Huasteca*, Veracruz: Consejo Veracruzano de Arte Popular, 2007.

Galeano, Eduardo, *Las venas abiertas de América Latina*, Madrid: Siglo XXI, 2008.

García de León, Antonio, *El mar de los deseos*, México: FCE, 2002.

Giménez, Catalina, *Así cantaban la Revolución*, México: Grijalbo-CONACULTA, 1990.

Gruzinsky, Serge, *La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII*, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Delgado, Alfredo *Historia, cultura e identidad en el Sotavento*, México: CONACULTA-Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, 2004.

James, Lockart, *Los nahuas después de la conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central siglos XVI – XVIII*, México: FCE, 1999.

Jáuregui, Jesús, "El mariachi como elemento de un sistema folklórico", *Palabras devueltas, homenaje a Claude Levi-Strauss*, México: INAH-CEMCA-IFAL, 1987.

Koegel, John, "La vida musical en el México del siglo XIX. Vista por los extranjeros", en *Discanto, Ensayos de investigación musical*, Tomo I, México: Universidad Veracruzana, 2005.

León Portilla, Miguel, *El destino y la palabra. De la oralidad y los códices mesoamericanos a la escritura alfabética*, México: FCE, 1996.

Madrid, Alejandro, *Nor-Tec Rifa. Electronic Dance Music from Tijuana to the World*, New York: Oxford University, 2008.

Martínez, Enrique, *La música precolombina. Un debate cultural después de 1492*, España: Paidós, 2004.

Matos, Eduardo, "Mesoamérica", en Manzanilla, Linda y López, Leonardo, *Historia Antigua de México, Vol I. El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte preclásico*, México: CONACULTA-UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 2000.

Nárez, Jesús, "Aridoamérica y Oasisamérica", en Manzanilla, Linda y López, Leonardo, *Historia Antigua de México, Vol I. El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte preclásico*, México: CONACULTA-UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 2000.

Nava, Fernando, *El campo semántico del sonido musical p'urhépecha*, México: IIA-UNAM, 1999.

Nava, Fernando, "Música y aspectos afines en los horizontes chichimecos y mesoamericanos", en Braniff, Beatriz y Hers, Marie-Areti, *Nómadas y sedentarios en el norte de México: homenaje a Beatriz Braniff*, México: UNAM, 2002.

Pérez, Ricardo, *Estampas de nacionalismo popular mexicano. Diez ensayos sobre cultura popular y nacionalismo*, México: CIESAS-CIDHEM, 2000.

Ricard, Robert, *La conquista espiritual de México*, México: FCE, 2000.

Roubina, Evgenia, *El responsorio "Omnes Moriemini..." de Ignacio Jerusalem. La primera obra novohispana con el obligado de violonchelo y su entorno histórico*, México: ENM-UNAM, 2004.

Simonet, Helena, *En Sinaloa Nació. Historia de la música de Banda*, Mazatlán: Asociación de Gestores del Patrimonio Histórico y Cultural de Mazatlán, 2004

Small, Christopher, *Música, sociedad, educación*, Madrid: Alianza Editorial, 1989

Tello, Aurelio, *La música en México. Panorama del siglo XX*, México: CONACULTA-FCE, 2010.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Ninguna

Perfil profesiográfico:
Maestro o doctor en Etnomusicología, con experiencia en las culturas musicales en México.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: ANÁLISIS MUSICAL EN LA CULTURA			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario explora algunas de las estrategias de análisis de la música como cultura empleadas por la etnomusicología, evidenciando que las diferentes conceptualizaciones de cultura y de música producen categorías y técnicas analíticas distintas. De este modo, se pretende que el estudiante ubique epistemológicamente las distintas propuestas de análisis músico-cultural, y sea capaz de evaluar sus alcances y limitaciones.
Objetivo general: Conocer algunas de las principales propuestas para abordar el “objeto musical” en y como cultura, generadas a partir de los diversos paradigmas teóricos que han caracterizado el desarrollo de la disciplina.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar y discutir diferentes propuestas teórico-metodológicas tomando como eje de reflexión la relación entre estructuras musicales, estructuras sociales y cultura. • Revisar y discutir las principales características del análisis musical empleados en las principales paradigmas teóricos de la etnomusicología. • Revisar conjuntamente la aplicación del análisis músico-cultural en los proyectos de investigación de los participantes en este seminario
Consideraciones metodológicas: La revisión de las diferentes propuestas de análisis músico-cultural se realizará a partir de las corrientes teórico-metodológicas de la etnomusicología propuestas en las unidades temáticas abajo señaladas. El responsable del seminario enfatizará la relación entre las diferentes posturas epistemológicas de cada paradigma teórico y los métodos de análisis musical empleados. Los integrantes del seminario leerán previamente los textos correspondientes a cada sesión con la finalidad de discutir los contenidos principales de cada una de las lecturas. El responsable del seminario realizará una introducción previa al tema, posteriormente guiará la discusión, despejará las dudas surgidas en cada una de las sesiones y favorecerá la elaboración de conclusiones. Se sugiere la utilización de material didáctico suficiente para facilitar la comprensión de cada uno de los textos.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Musicología y Folklore comparados	9	
2	Estructura social y estructura musical	9	
3	Modelos derivados de la lingüística y la semiótica	12	
4	Etnomusicología cognitiva	6	
5	Música y performance	6	
6	El objeto musical revisitado	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

--	--

Bibliografía básica:

Agawu, Kofi, "Analyzing Music under the New Musicological Regime", *The Journal of Musicology*, Vol. 15, Núm. 3, 1997.

Agawu, Kofi, "Structural Analysis or Cultural Analysis? Competing Perspectives on the 'Standard Pattern' of West African Rhythm", *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 59, Núm. 1, 2006.

Arom, Simha "Modelización y modelos en las músicas de tradición oral", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.

Bartók, Bela, *Escritos sobre música popular*, México: Siglo XXI, 1979.

Béhague, Gerard, "A Performance and Listener-Centered Approach to Musical Analysis: Some Theoretical and Methodological Factors", *Latin American Music Review*, Vol. 27, Núm. 1, 2006.

Blacking, John, "Deep and Surface Structures in Venda Music", *Yearbook of the International Folk Music Council*, Vol. 3, 1971.

Blacking, John, "El análisis cultural de la música", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.

Boilés, Charles L., "Tepehua Thought-Song: A Case of Semantic Signaling", *Ethnomusicology*, Vol. 11, Núm. 3, 1967.

Brailoiu, Constantin, "Aksak rhythm", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Brailoiu, Constantin, "Reflections on collective musical creation", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Brailoiu, Constantin, "Outline of a method of musical folklore", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Butterfield, Matthew, "The Musical Object Revisited", *Music Analysis*, Vol. 21, Núm. 3, 2002.

Cumming, Naomi, "The Subjectivities of 'Erbarne Dich'", *Music Analysis*, Vol. 16, Núm. 1, 1997.

Feld, Steven, "Linguistic Models in Ethnomusicology", *Ethnomusicology*, Vol. 18, Núm. 2, 1974.

Feld, Steven, "Sound Structure as Social Structure", *Ethnomusicology*, Vol. 28, Núm. 3, 1984.

Feld, Steven, "Aesthetics as Iconicity of Style, or 'Lift-up-over Sounding': Getting into the Kaluli Groove", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 20, 1988.

Gourlay, Kenneth A., "Blanks on the Cognitive Map: Unpredictable Aspects of Musical Performance", *British Journal of Ethnomusicology*, Vol.2, 1993.

Guck, Marion A., "Analytical Fictions", *Music Theory Spectrum*, Vol. 16, Núm. 2, 1994.

Guck, Marion A., "Analysis as Interpretation: Interaction, Intentionality, Invention", *Music Theory Spectrum*, Vol. 28, Núm. 2, 2006.

Herzog, George, "The Yuman Musical Style", *The Journal of American Folklore*, Vol. 41, Núm. 160, 1928.

Herzog, George, "A Comparison of Pueblo and Pima Musical Styles", *The Journal of American Folklore*, Vol. 49, Núm. 194, 1936.

Hornbostel, Erich M., "Fuegian Songs", *American Anthropologist*, Vol. 38, Núm. 3, 1936.

Hornbostel, Erich M., "Los problemas de la musicología comparada", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.

Kartomi, Margaret, "Some Implications of Local Concepts of Space in the Dance, Music and Visual Arts of Aceh", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 36, 2004.

Kartomi, Margaret, "On Metaphor and Analogy in the Concepts and Classification of Musical Instruments in Aceh", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 37, 2005.

Kerman, Joseph, "How We Got into Analysis, and How to Get Out," *Critical Inquiry*, Vol. 7, Núm. 2, 1980.

- Kodály, Zoltán y Erdely, Stephen, "Pentatonicism in Hungarian Folk Music", *Ethnomusicology*, Vol. 14, Núm. 2, 1970.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The Determinants of Tonal Construction in Tribal Music", *The Musical Quarterly*, Vol. 43, Núm. 1, 1957.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The Structure of Melodic Movement. A New Method of Analysis", *Studies in Ethnomusicology*, Núm. 2, 1965.
- Kramer, Lawrence, "Criticizing Criticism, Analyzing Analysis", *19th-Century Music*, Vol. 16, Núm. 1, 1992.
- Kubik, Gerhard, "Pattern Perception and Recognition in African Music", en Blacking, John y Kealiinohomoku, Joann (comps.), *The performing arts: Music and Dance, World Anthropology*, La Haya: Mouton, 1979.
- Lomax, Alan, "The Stylistic Method", *Folk Song Style and Culture*, Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1968.
- Lomax, Alan, "Estructura de la canción y estructura social", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta: 2001.
- McLeod, Norma, "Ethnomusicological Research and Anthropology", *Annual Review of Anthropology*, Vol. 3, 1974.
- McLeod, Norma y Herndon Marcia, *The Ethnography of Musical Performance*, Norwood, PA: Norwood Editions, 1980.
- Molino, Jean, "El hecho musical y la semiología de la música", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Nattiez, Jean-Jacques, "De la semiología general a la semiología musical. El modelo tripartito ejemplificado en *La Cathédrale engloutie* de Debussy", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Nketia, J. H. Kwabena, "Contextual Strategies of Inquiry and Systematization", *Ethnomusicology*, Vol. 34, Núm. 1, 1990.
- Robertson, Carol E., "Pulling the Ancestors': Performance Practice and Praxis in Mapuche Ordering", *Ethnomusicology*, Vol. 23, Núm. 3, 1979.
- Ruwet, Nicolas, "Métodos de análisis en musicología", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Seeger, Anthony, "¿What Can We Learn When They Sing? Vocal Genres of the Suyá Indians of Central Brazil", *Ethnomusicology*, Vol. 23, Núm. 3, 1979.
- Stone, Ruth, "Toward a Kpelle Conceptualization of Music Performance", *The Journal of American Folklore*, Vol.94, Núm. 372, 1981.
- Tarasti, Eero, "The Emancipation of the Sign: On the Corporeal and Gestural Meanings in Music", *Applied Semiotics*, Vol. 2, Núm. 4, 1997.
- Turino, Thomas, "Structure, Context and Strategy in Musical Ethnography", *Ethnomusicology*, Vol. 34, Núm. 3, 1990.
- Turino, Thomas, "Signs of Imagination, Identity, and Experience: A Peircian Semiotic Theory for Music", *Ethnomusicology*, Vol. 43, Núm. 2, 1999.
- Viljoen, Martina, "Questions of Musical Meaning: An Ideology-Critical Approach" *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 35, Núm. 1, 2004.
- Viljoen, Martina, "Ideology and Interpretation: A Figurative Semiotics of Musical Discourse", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 36, Núm. 1, 2005.
- Zemp, Hugo, "Are 'are Classification of Musical Types and Instruments", *Ethnomusicology*, Vol.22 Núm. 1, 1978.
- Zemp, Hugo, "Aspects of 'Are'are Musical Theory", *Ethnomusicology*, Vol. 23, Núm. 1, 1979.

Bibliografía complementaria:

- Baroni, Mario, "The Concept of Musical Grammar", *Music Analysis*, Vol. 2, Núm. 2, 1983.
- Bauman, Richard, "Verbal Art as Performance", *American Anthropologist*, Vol. 77, Núm. 2, 1975.
- Blacking, John, "Movement and Meaning: Dance in Social Anthropological Perspective", *The Journal of the Society for Dance Research*, Vol. 1, Núm. 1, 1983.

- Boilès, Charles, "Semiótica de la etnomusicología", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México, Escuela Nacional de Música UNAM, 2011: 288-299.
- Brailoiu, "Musical Folklore", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Brailoiu, Constantin, "The syllabic giusto", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
- Byron, Almén, "Narrative Archetypes: A Critique, Theory, and Method of Narrative Analysis", *Journal of Music Theory*, Vol. 47, Núm. 1, 2003.
- Clifton, Thomas, "Music and the a Priori", *Journal of Music Theory*, Vol. 17, Núm. 1, 1973.
- Cone, Edward T., "Analysis Today", *The Musical Quarterly*, Vol. 46, Núm. 2, 1960.
- Cook, Nicholas, *A guide to Musical Analysis*, Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Feld, Steven, "'Flow like a Waterfall': The Metaphors of Kaluli Musical Theory", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 13, 1981.
- Feld, Steven, *Sound and Sentiment*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982.
- Feld, Steven y Fox, Aaron A., "Music and Language", *Annual Review of Anthropology*, Vol. 23, 1994.
- Herndon, Marcia y Brunyate, Roger (eds.), *Proceedings of a Symposium on Form in Performance, Har-Core Ethnography*, Austin, Texas: University of Texas, Austin, 1975.
- Herzog, George, "Speech-Melody and Primitive Music", *The Musical Quarterly*, Vol. 20, Núm. 4, 1934.
- Jakobson, Roman, "El folklore como forma específica de creación", en Jakobson, Roman, *Ensayos de poética*, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- Kerman, Joseph, *Contemplating Music*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The Evaluation of Tempo", *Ethnomusicology*, Vol. 3, Núm. 2, 1959.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The General Direction of Melodic Movement", *Ethnomusicology*, Vol. 9, Núm. 3, 1965.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The Structure of Music: Diversification versus Constraint", *Ethnomusicology*, Vol. 22, Núm. 2, 1978.
- Kramer, Lawrence, "The Musicology of the Future," *Repercussions*, Vol. 1, Núm. 1, 1992.
- Kramer, Lawrence, "The Narrative Moment", *Lenox Avenue: A Journal of Interarts Inquiry*, Vol. 5, 1999.
- Kramer, Lawrence, "Musicology and Meaning", *The Musical Times*, Vol. 144, Núm. 1883, 2003.
- Lévi-Strauss, *Antropología estructural*, Barcelona: Editorial Paidós, 1995.
- McClary, Susan, "Paradigm Dissonances: Music Theory, Cultural Studies, Feminist Criticism", *Perspectives of New Music*, Vol. 32, Núm. 1, 1994.
- McClary, Susan, "Narrative Agendas in 'Absolute' Music: Identity and Difference in Brahms's Third Symphony", en Solie, Ruth (ed.), *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship*, Berkeley, California: University of California Press, 1995.
- Monelle, Raymond, "Music and the Peircean Trichotomies", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 22, Núm. 1, 1991.
- Nketia, J. H. Kwabena, "The Juncture of the Social and the Musical: The Methodology of Cultural Analysis", *The World of Music*, Vol. 2, Núm. 22, 1981.
- Powers, Harold S., "Language Models and Musical Analysis", *Ethnomusicology*, Vol. 24, Núm. 1, 1980.
- Saussure, Ferdinand de, *Curso de Lingüística general*, México: Fontamara, 1988.
- Stone, Ruth M., *Let the Inside Be Sweet: The Interpretation of Music Event among the Kpelle of Liberia*, Bloomington: Indiana University Press, 1982.
- Turner, Víctor, "La antropología del *performance*", en Geist, Ingrid (comp.), *Antropología del ritual*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2008.
- Zile, Judy Van, "Examining Movement in the Context of the Music Event: A Working Model" *Yearbook of Traditional*

Music, Núm. 20, 1988.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Ninguna

Perfil profesiográfico:

Maestro en Etnomusicología con experiencia en análisis músico-cultural.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ETNOMUSICOLOGÍA II			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Etnomusicología I
Descripción de la actividad académica: En este seminario se revisarán y discutirán los principales enfoques teórico-metodológicos de la etnomusicología desde las perspectivas histórica, social y epistemológica. Se abordarán las obras más representativas de los principales exponentes de cada enfoque teórico, enmarcando sus trabajos dentro de su contexto económico, social y cultural específico. Se pondrá énfasis en el análisis y discusión de los esquemas de inteligibilidad que caracterizan cada enfoque, así como en sus aportes, alcances, limitaciones e impacto social.
Objetivo general: Brindar al alumno un panorama de los diferentes enfoques teórico-metodológicos de la etnomusicología que le permita cimentar un marco teórico adecuado a su proyecto de investigación.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Conocer las nuevas problemáticas y campos de estudio de la etnomusicología • Analizar las aproximaciones teórico-metodológicas de los estudios actuales de la etnomusicología a partir de sus esquemas de inteligibilidad. • Discutir los fundamentos y parámetros pertinentes de una etnomusicología dialógica y colaborativa.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Enfoques lingüísticos y semiológicos en la etnomusicología	6	
2	Enfoques cognitivos en la etnomusicología	6	
3	Música, género e identidad	6	
4	Etnomusicología, posmodernidad y globalización	6	
5	Enfoques poscoloniales en la etnomusicología	9	
6	Etnomusicología y subalternidad	9	
7	Etnomusicología dialógica	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:
Albarces, Pablo, "Posludio: Música popular, identidad, resistencia y tanto ruido (para tan poca furia)", <i>Revista Transcultural de Música</i> , Núm.12, 2008, http://www.sibetrans.com/trans/trans12/art07.htm (última consulta 2 de abril de 2011)
Arom, Simha y Denis-Constant, Martin, "Combiner les sons pour réinventer le monde. La <i>World Music</i> : sociologie et

- analyse musicale", *L'Homme*, Núm. 177-178, 2006.
- Aubert Laurent, *La musique de l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie*, Genève: Georg / Ateliers d'ethnomusicologie, 2001.
- Boilés, Charles, *Cognitive Process in Otomi Cult Music*, Tesis de doctorado, Nueva Orleans: Tulane University, 1969.
- Buttler, Judith, *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del <<sexo>>*, Buenos Aires: Paidós, 2002.
- Camacho, Gonzalo, "El vuelo de la golondrina. Música y migración en la Huasteca", en Híjar, Fernando, *Música sin fronteras. Ensayos sobre migración, música e identidad*. México: CONACULTA – Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, 2006
- Camacho, Gonzalo, "La cumbia de los ancestros", en Raffi-Bérout, Catherine (ed.), *De la música tradicional al reggaetón*, México en movimiento 12, Actas del XII día de mexicanistas de Holanda, Groningen: University of Groningen-Centro de Estudios Mexicanos, 2007.
- Eco, Umberto, *Kant y el ornitorrinco*, Barcelona: Lumen, 1999.
- Finnegan, Ruth, *The Hidden Musicians. Music-making in an English Town*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- González, Susana y Camacho, Gonzalo (coord.), *Reflexiones sobre Semiología Musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Kartomi, Margaret, *On Concepts and Classifications of Musical Instruments*, Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Keil, Charles y Feld, Steven, *Music Ggrooves: Essays and Dialogues*, Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Kubik, Gerhard, "Pattern perception and recognition in African music", Blacking John y Kealiinohomoku, Joann, *The Performing Arts: Music and Dance, World Anthropology*, La Haya: Mouton, 1979.
- Lander, Eduardo (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspecivas latinoamericanas*, Buenos Aires: CLACSO, 1993.
- Letort, Bruno, *Musiques Plurielles. Essai*. París: Éditions Balland, 1998.
- Maturana, Humberto y Varela, Francisco, *De máquinas y seres vivos. Autopoiesis: la organización de lo vivo*, México: Editorial Lumen, 2003.
- Mezzadra, Sandro, et.al., *Estudios poscoloniales. Ensayos fundamentales*, Madrid: Traficantes de Sueños, 2008.
- Mignolo, Walter, *Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*, Madrid: Akal, 2003.
- Moisala, Pikko y Diamond, Beverl (eds.), *Music and Gender*, Chicago: University of Illinois Press, 2000.
- Nattiez, Jean-Jaques, *Music and Discourse: Toward a Semiology of Music*, Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Negus, Keith, *Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales*, Barcelona: Paidós, 2005.
- Nettl, Bruno, *The Study of Ethnomusicology*, Chicago: University of Illinois Press, 1983.
- Ochoa, Ana María, *Músicas locales en tiempos de globalización*, Bogotá: Norma, 2007.
- Post, Jennifer, *Ethnomusicology. A Contemporary Readers*, New York: Routledge, 2006.
- Qureshi, Regula (edit.), *Music and Marx. Ideas, Practice, Politics*, New York: Routledge, 2002.
- Ricoeur, Paul, *Sí mismo como otro*, México: Siglo XXI, 2003.
- Sloboda, John y Justin, Patrik, *Music and Emotion. Theory and Research*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Spivak G.Ch., "Puede Hablar el Subalterno?", *Revista Colombiana de Antropología*, Vol. 39, Colombia, 2003
- Stuart, Hall y Gay, Paul du (comps.), *Cuestiones de identidad cultural*, Buenos Aires: Amarrortu 1996.
- Turino, Thomas, *Music as Social Life. The politics of Participation*, Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
- Varela, Francisco, *Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas. Cartografía de las ideas actuales*, Barcelona: Gedisa, 1988.

<p>Yúdice, George. <i>Nuevas tecnologías, música y experiencia</i>. Barcelona: Gedisa, 2007.</p> <p>Zemp Hugo, <i>Musique Dan: La musique dans la pensée et la vie sociale d'une société africaine</i>, París: Mouton, 1971.</p> <p>Zevallos, Juan, "Baile, comida y música en la construcción de una identidad cultural subalterna andina en el exilio norteamericano" en Rodríguez, Ileana, <i>Convergencia de tiempos. Estudios subalternos/contextos latinoamericanos estado, cultura, subalternidad</i>, Amsterdam: Atlanta GA, 2001.</p>	
Bibliografía complementaria:	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase ()</p> <p>Ejercicios fuera del aula ()</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (x)</p> <p>Trabajo de investigación (x)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo (x)</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ()</p> <p>Examen final escrito (x)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos (x)</p> <p>Participación en clase (x)</p> <p>Asistencia (x)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: ()</p>
Línea de investigación:	
Ninguna.	
Perfil profesiográfico:	
Maestro o doctor en Etnomusicología.	

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Etnomusicología			
Clave:	Semestre: 1, 2, 3 o 4	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas por semana
	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico		3	48
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico.
Objetivo general: Promover el desarrollo y la impartición de conocimiento de punta, en particular aquél que surge de modo interdisciplinario entre los campos de conocimiento que conforman el Programa.
Objetivos específicos: Los que se deriven de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático El que se derive de la actividad académica propuesta		
Unidad	Horas	
	Teóricas	Prácticas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total de horas:		
Suma total de horas:		48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica propuesta.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica propuesta</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica propuesta</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: La que corresponda a los contenidos de la actividad académica propuesta</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: ANTROPOLOGÍA SIMBÓLICA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Se ha dicho con frecuencia que el tratamiento antropológico de los hechos simbólicos se debate entre dos paradigmas teóricos principales: el primero asume que el pensamiento simbólico proviene de un orden social previo y, dentro de este marco, el simbolismo es considerado como un hecho instrumental relacionado con distintos modos de organización social o de procesos de dominación; el segundo plantea que el simbolismo es una condición <i>a priori</i> de lo social y que la realidad existe, en tanto que es significada por operaciones de naturaleza intelectual. El propósito de este seminario es examinar las principales aportaciones de ambos paradigmas abordando las posturas teóricas de algunos de sus exponentes más importantes y explorando los campos temáticos de mayor relevancia.
Objetivo general: Examinar las principales aportaciones de los principales paradigmas teóricos del pensamiento simbólico y su aplicación a las prácticas musicales.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar y discutir los diferentes conceptos de lo simbólico. • Conocer la teoría semiótica de la cultura. • Discutir la perspectiva de la música como símbolo.
Consideraciones metodológicas: Exposición por parte del profesor y discusión con los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Participación de docentes invitados.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Aproximación a una teoría semiótica de la cultura	6	
2	El hecho social total	6	
3	Función y significado	6	
4	Pensamiento simbólico y estructuralismo	6	
5	Cosmología proceso ritual y simbolismo	6	
6	La interpretación de los símbolos	6	
7	El dispositivo cognitivo	6	
8	Símbolo función e historia	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Aproximación a una teoría semiótica de la cultura

	<ul style="list-style-type: none"> • La cultura como acto de comunicación • El problema de la cultura en las ciencias sociales
2	El hecho social total <ul style="list-style-type: none"> • Los fenómenos sociales como hechos sociales totales • La teoría del don
3	Función y significado <ul style="list-style-type: none"> • Estructura y función • La teoría de la magia • Símbolos naturales
4	Pensamiento simbólico y estructuralismo <ul style="list-style-type: none"> • La eficacia simbólica • Edmund Leach y la cultura como comunicación
5	Cosmología proceso ritual y simbolismo <ul style="list-style-type: none"> • El simbolismo de Víctor Turner • El simbolismo de Mary Douglas
6	La interpretación de los símbolos <ul style="list-style-type: none"> • La interpretación de los símbolos • La religión como sistema cultural • Ethos, cosmovisión y análisis de los símbolos sagrados
7	El dispositivo cognitivo <ul style="list-style-type: none"> • El simbolismo de Sperber
8	Símbolo función e historia

Bibliografía básica:

- Augé, Marc, *Símbolo, función e historia. Interrogantes de la antropología*, México: Grijalbo, 1987.
- Cailloise, Roger, *El hombre y lo sagrado*, México: Fondo de Cultura Económica, 1984.
- Douglas, Mary, *Los símbolos naturales. Exploraciones en Cosmología*, Madrid: Alianza Universidad, 1978 .
- Durkheim, Emile, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid: Akal, 1982.
- Eco, Umberto, *Tratado de semiótica general*, Barcelona y México: Lumen-Nueva Imagen, 1978.
- Evans-Prichard, Edward E., *Brujería, magia y oráculos entre los Azande*, Barcelona: Anagrama, 1976.
- Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Barcelona: Gedisa, 1978.
- Giménez Gilberto, *La teoría y análisis de la cultura*, Guadalajara: SEP-Universidad de Guadalajara-COMECSO, 1987.
- Godelier, Maurice, *Lo ideal y lo material*, Madrid: Taurus, 1990.
- Leach, Edmund, *Cultura y comunicación. La lógica de la conexión de los símbolos. Una introducción al uso del análisis estructuralista en antropología social*, Madrid: Siglo XXI, 1978.
- Lévi-Strauss, Claude, "Introducción a la obra de Marcel Mauss", en Mauss, Marcel, *Sociología y antropología*, Madrid: Editorial Tecnos, 1981.
- Lévi-Strauss, Claude, *Antropología estructural*, Barcelona: Editorial Paidós, 1992.
- Lévi-Strauss, Claude, *Antropología estructural*, México: Siglo XXI, 1974.
- Lévi-Strauss, Claude y Charbonier, George, *Arte, lenguaje y etnología*, México: Siglo XXI, 1968.
- López Austin, Alfredo, *Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas*, México: UNAM, 1980.
- López Austin, Alfredo, *Tamoanchan y tlalocan*, México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Lotman Iuri, *Semiótica de la cultura*, Madrid: Ediciones Cátedra, 1979.
- Mauss, Marcel, *Sociología y antropología*, Madrid: Tecnos, 1981.
- Radcliffe-Brown, Reginald, *The andaman islanders*, Glencoe Illinois: Free Press, 1992.
- Sahlins, Marshall, *Cultura y razón práctica*, Barcelona: Gedisa, 2006.
- Sperber, Dan, *El simbolismo en general*, Madrid: Anthropos, 1976.

Turner, Víctor, *La selva de los símbolos*, Madrid: Siglo XXI Editores, 1980.

Turner, Víctor, *El proceso ritual*. Madrid: Taurus, 1988.

Turner, Víctor, "Mito y símbolo", *Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales*, Vol. 7, Madrid: Aguilar Ediciones, 1975.

Turner, Víctor, *Dramas, Fields and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*, Ithaca: Cornell University Press, 1974.

Todorov, Tzvetan, *La conquista de América. La cuestión del otro*, México: Siglo XXI, 1987.

Van Gennepe, Arnold, *Los ritos de paso*, Madrid: Taurus, 1986.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	()	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Música y ritual.

Perfil profesiográfico:
Maestro en Antropología con experiencia en análisis simbólico.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: ETNOMUSICOLOGÍA DIALÓGICA-CRÍTICA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico		Teoría:	Horas al semestre
		Práctica:	
3		3	48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El presente seminario pretende ser un espacio de reflexión y discusión enfocado a la articulación del saber-hacer del etnomusicólogo con su praxis social. Se parte del principio epistemológico de que el conocimiento, a la vez que se construye en el diálogo entre los diferentes actores sociales que participan de un proceso de investigación, es una acción transformadora de la realidad social. En este sentido, la pesquisa etnomusicológica se concibe como un diálogo simétrico entre saberes musicales, lo cual implica un trabajo y una praxis social colaborativa.
Objetivo general: Conocer y discutir las propuestas de la etnomusicología dialógica y su pertinencia en la realidad Iberoamericana.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar los fundamentos filosóficos y epistemológicos del pensamiento dialógico • Discutir los planteamientos de la antropología dialógica • Discutir las propuestas de los programas de investigación científica del marxismo • Discutir los alcances de la etnomusicología dialógica
Consideraciones metodológicas: Exposición por parte del profesor y discusión con los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Al inicio del curso, los alumnos propondrán sus temas de investigación de acuerdo a los intereses particulares de su campo de conocimiento, cuyos avances y resultados se discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El ser como relación	6	
2	El diálogo como fundamento del conocimiento de la realidad	6	
3	La quiebra de la autoridad etnográfica	6	
4	Los estudios poscoloniales	9	
5	Los programas de investigación científica marxistas	9	
6	Reconfigurando la praxis social del etnomusicólogo	12	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

- García, José, *Identidad y alteridad en Antropología dialógica*, México: UNAM, 2006.
- Arroyo, Luis Miguel, "La antropología dialógica en la historia de la filosofía", *Thémata. Revista de Filosofía*, Núm. 39, 2007.
- Bajtín, Mijail, *Dialogic Imagination*, Austin: University of Texas Press, 1981.
- Buber, Martín, *¿Qué es el hombre?*, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1979.
- Buber, Martín, *Yo y Tú*, Buenos Aires: Nueva Visión, 1977.
- Cusicanqui, Silvia, "Epistemología", *Primeras Jornadas Internacionales de Ética 'No matarás'*, Facultad de Filosofía, Historia y Letras-Universidad del Salvador, Buenos Aires, 17, 18 y 19 de mayo del 2000.
- Cusicanqui, Silvia y Barragán, Rossana (comps.), *Debates Post Coloniales: Una introducción a los Estudios de la Subalternidad*, La Paz: Historias, 1997.
- De Sousa Santos, Bonaventura, *Una epistemología del Sur*, México: CLACSO-Siglo XXI, 2009.
- Dilthey, Wilhelm, *Introducción a las ciencias del espíritu*, México: Fondo de Cultura Económica, 1949.
- Dilthey, Wilhelm, *Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los Esbozos para una crítica de la razón histórica*, Madrid: Ediciones Istmo, 2000.
- Dussel, Enrique, "El programa científico de investigación de Karl Marx (ciencia funcional y crítica)", en López, Francisco (ed.), *Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos*, Caracas: UNESCO, 1998.
- Hernández, Rafael, "Del colonialismo al colaboracionismo dialógico-crítico: una aproximación a la dimensión política y reflexiva de la antropología en México", *AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana*, Núm. 2, 2007.
- Keil, Charles y Feld, Steven, *Music Grooves: Essays and Dialogues*, Chicago: University of Chicago Press, 2004.
- Lander, Eduardo (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*, Buenos Aires: CLACSO, 1993.
- Levinas, Emmanuel, *Totalidad e infinito*, Salamanca: Ed. Sígueme, 1977.
- Levinas, Emmanuel, *El Tiempo y el Otro*, Barcelona: Paidós, 1993.
- Levinas, Emmanuel, *Humanismo del otro hombre*, México: Siglo XXI, 2005.
- Mignolo, Walter, *Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*, Madrid: Akal, 2003.
- Sandoval, Pablo (comp.), *Repensando la subalternidad, Miradas críticas desde/sobre América Latina*, Lima: Instituto de estudios peruanos, 2010.
- Spivak, Gayatri, "¿Puede hablar el sujeto subalterno?", en Nelson, C. y Grossberg, L. (comps.), *Marxismo y la interpretación de la cultura*, Basingstoke: Macmillan Educación, 1988.
- Spivak, Gayatri, "Estudios de la Subalternidad: Deconstruyendo la Historiografía", en Cusicanqui, Silvia y Barragán, Rossana (comp.), *Debates Post Coloniales: Una introducción a los Estudios de la Subalternidad*, La Paz: Historias, 1997.
- Tedlock, Dennis, "The analogical tradition and the emergence of dialógica anthropology", *Journal of Anthropological Research*, Núm. 35, 1979.
- Tedlock, Dennis, *The spooked Word and the work of intepretation*, Filadelfia: University of Pensylvania Press.
- Tedlock, Dennis, "El surgimiento de la antropología dialógica en las Américas", en León-Portilla, Miguel, *Motivos de la Antropología americanista: indagaciones en la diferencia*, México: FCE, 2001.
- Tedlock, Dennis, "Preguntas concernientes a la antropología dialógica", en Geertz, Clifford, Clifford, James, et al., *El surgimiento de la antropología posmoderna*, Barcelona: Gedisa, 2003.
- Tyler, Stephen, "Acercas de la 'descripción/desescritura' como un 'un hablar por'", en Geertz, Clifford, Clifford, James, et al., *El surgimiento de la antropología posmoderna*, Barcelona: Gedisa, 2003.

Bibliografía complementaria:

Geertz, Clifford, Clifford, James, et al., *El surgimiento de la antropología posmoderna*, Barcelona: Gedisa, 2003.
 Bateson, Gregory, *La unidad sagrada, Pasos ulteriores hacia una ecología de la mente*, Barcelona: Gedisa 2006.
 Pelinsky, Ramón, *Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango*, Madrid: Akal, 2000.
 Todorov, Tzvetan, *Mikhail Bakhtine: Le principe dialogique*, Paris: Editions du Seuil, 1981.
 Webster, S., "Dialogue and Fiction in ethnography", en *Dialectical Anthropology*, Núm. 7, 1986.
 Williams, Raymond, *Literatura y marxismo*, Barcelona: Península, 1988.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	(x)		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:

Etnomusicología dialógica.

Perfil profesiográfico:

Maestro o doctor en Etnomusicología con experiencia en etnomusicología y/o antropología dialógica.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: DANZAS DE CONQUISTA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico		Teoría: 3	Práctica: 3
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna

Descripción de la actividad académica:
 El seminario pretende mostrar las similitudes musicales presentes en las Danzas de Conquista y motivar la discusión relativa a la estructuración de la sonoridad en las danzas, a la organización de los repertorios, a la tipología melódica y a la función de las formas musicales en el contexto de este género de danzas. Se someterá a discusión un aparato analítico que ha venido aplicándose a estos casos. La presentación del tema se hará con auxilio de materiales auditivos e impresos.

Objetivo general:
 Presentar la música de las danzas-drama con tema de conquista, los cuales son una manifestación de la cultura popular de muchos sectores mestizos y sociedades indígenas en México.

Objetivos específicos:

- Revisar la bibliografía existente sobre las Danzas de Conquista.
- Analizar los casos concretos de Danzas de Conquista propuestos por los integrantes del seminario.
- Practicar la reflexión académica en dos grandes modalidades: a) sobre el resultado de una investigación; y b) en el planteamiento (y estudio) de un problema de investigación.

Consideraciones metodológicas:
 El seminario sesionará una vez por semana. En su mayor parte, éste se desarrollará mediante diferentes tipos de participación de los alumnos en el aula, complementadas con exposiciones magisteriales. Los principales tipos de participación serán:
 a) lecturas dirigidas de comprensión, para generar ejercicios de reflexión sobre las estructuras musicales;
 b) exposiciones orales sobre los textos leídos;
 c) análisis y descripción sobre extractos de piezas musicales, y sobre temas propuestos por el profesor.
 Los alumnos ensayarán la construcción y/o el tratamiento de fenómenos musicales como objetos de estudio. La aproximación a los temas será indirecta -mediante impresos- y semidirecta -mediante el encuentro *cara a cara* con grabaciones sonoras. La aproximación directa -trabajo de campo- será sólo una referencia para eventuales proyectos de investigación a futuro. Los alumnos participarán de manera individual como organizados en grupos.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Las sonoridades de la danza	9	
2	La sonoridad en las Danzas de Conquista	9	
3	Unidades musicales en las Danzas de Conquista	9	
4	Las ocurrencias musicales en las Danzas de Conquista	9	
5	Las reverencias	6	
6	Las batallas	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

Albert-Llorca, Marlène y González, José Antonio (eds.), *Moros y Cristianos*, Granada: Centro de Investigaciones Etnológicas – Presses Universitaires du Mirail, 2003.

Bonfiglioli, Carlo, *La epopeya de Cuauhtémoc en Tlacoachistlahuaca. Un estudio -'contexto, texto y sistema en la antropología de la danza*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2004.

Domínguez, Francisco, "Informe sobre las investigaciones folklórico-musicales realizadas en Chalma, Estado de México, en febrero y mayo de 1931", *Investigación folklórica en México*, México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1962.

Domínguez, Francisco, "Informe sobre las investigaciones folklórico-musicales realizadas en Tlachichilco, estado de Hidalgo, en julio de 1934", *Investigación folklórica en México*, México: Instituto Nacional de Bellas Artes, Materiales 1, 1962b.

Fernández, Justino, Vicente T. Mendoza y Antonio R. Luna, *Danzas de los concheros en San Miguel de Allende*, México: El Colegio de México, 1941.

Jáuregui, Jesús y Cario Bonfiglioli (coords.), *Las danzas de conquista; 1. México contemporáneo*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, 1996.

López Austin, Alfredo, *Juegos rituales aztecas*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1967.

Mauss, Marcel, *Sociología y Antropología*, Madrid: Tecnos, 1979.

Nava, Fernando, "Danzas con reverencias para una conquista gentil", *Anales de Antropología*, vol. 29, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

Nava, Fernando, "Los sonidos de la conquista", en Jáuregui, Jesús y Cario Bonfiglioli (coords.), *Las danzas de conquista; 1. México contemporáneo*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, 1996.

Vértiz, Jorge y Alfaro, Alfonso, *Moros y Cristianos: una batalla cósmica*, México: Artes de México, 2001.

Warman, Arturo, *La danza de moros y cristianos*, México: Secretaría de Educación Pública, Col. SepSetentas, 1972.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito (x)
Ejercicios dentro de clase ()	Trabajos y tareas fuera del aula (x)
Ejercicios fuera del aula ()	Exposición de seminarios por los alumnos (x)
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias ()	Asistencia (x)
Trabajo de investigación ()	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio ()	Otras: ()
Prácticas de campo ()	
Otras: _____ ()	

Línea de investigación:

Danzas de Conquista.

Perfil profesiográfico:

Maestro en Antropología o Etnomusicología con experiencia en el estudio de música y danza.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: MÚSICA, MITOLOGÍA Y RITUAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario está destinado a dar a conocer las diversas relaciones de la música con la mitología y los rituales. El seminario aborda algunos de los distintos enfoques sobre la religión, los mitos, los rituales, la fiesta, entre otros tópicos, para relacionarlos con las prácticas musicales.
Objetivo general: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la relación de la música con la religión, los mitos y los rituales. • Mostrar el empleo de la música en el ritual como un demarcador de espacios y tiempos sagrados y profanos.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Conocer algunas teorías básicas sobre la religión, los mitos y los rituales. • Discutir el papel que tiene la música en la religión, los mitos y los rituales. • Señalar los mecanismos que articulan a la música con el ámbito sagrado. • Conocer el enfoque de la música y el trance.
Consideraciones metodológicas: Exposición por parte del profesor y discusión con los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Al inicio del curso los alumnos propondrán sus temas de investigación de acuerdo a los intereses particulares de su campo de conocimiento, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La teoría sociológica de lo sagrado	6	
2	La teoría fenomenológica y hermenéutica de los sagrado	6	
3	Rito y fiesta	3	
4	La religión como visión del mundo	3	
5	La religión como sistema social y cultural	6	
6	Música y mito	6	
7	Música, ritual y performance	6	
8	Música y chamanismo	6	
9	Música y perspectivismo	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

- Báez, Manuel, "Los ciclos ceremoniales y la percepción del tiempo festivo en el Valle del Colca (Arequipa)", en Romero, Raúl, *Música, danzas y máscaras en los Andes*, Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto Riva-Agüero, 1998.
- Berger, Peter, *El dosel sagrado. Para una teoría sociológica de la religión*, Barcelona: Kairós, 1999.
- Besmer, Fremont E., *Horses, Musicians and Gods: The Hausa Cult of Possession-Trance*, Massachusetts: Bergin and Garvey, 1983.
- Caillois, Roger, *El hombre y lo sagrado*, México: Fondo de Cultura Económica, 1984.
- Camacho, Gonzalo, "Mito, música y danza: el Chicomechóchitl", *Perspectiva Interdisciplinaria de Música*, Núm. 3, México, 2008.
- Douglas, Mary, *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Buenos Aires: Nueva Visión, 2007.
- Citro, Silvia, "El análisis de las performances: Las transformaciones en los cantos-danza de los toba orientales", en Wilde y Schambeer (comps.), *Simbolismo, ritual y performance*, Buenos Aires: Paradigma Indicial SB, 2005.
- Descola, Philippe y Pálsson, Gísli, *Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas*, México: Siglo XXI, 1996.
- Durkheim, Emile, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid: Akal, 1982.
- Eliade, Mircea, *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona: Paidós Orientalia, 1999.
- Eliade, Mircea, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
- Ezra Gardner, Rust, *The Music and Dance of the World's Religions: A Comprehensive Annotated Bibliography of Materials in the English Language*, Westport: Greenwood Press, 1996.
- Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*, Barcelona: Gedisa, 1978.
- Lévi-Strauss, Claude, *Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido*, México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Lévi-Strauss, Claude, *Antropología estructural*, México: Editorial Paidós, 1992.
- Luhmann, Niklas, *La religión de la sociedad*, Madrid: Trotta, 2007.
- Otto, Rudolf, *Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios*, Madrid: Alianza, 2007.
- Racy, Ali, "Improvisación, éxtasis y dinámicas de interpretación en la música árabe", en Nettl, B. y Russell, M. (eds.), *En el transcurso del tiempo. Estudios sobre el mundo de la improvisación musical*, Madrid: Akal, 2004.
- Rappaport, Roy, *Ritual y religión en la transformación de la humanidad*, Madrid: Cambridge University Press, 2001.
- Rouget, Gilbert, *La musique et la trance*, Paris: Gallimard, 1990.
- Titon, Jeff Todd, *Worlds of music. An Introduction to the music of the World's peoples*, Belmont CA: Schirmer-Cengage Learning, 2009.
- Urbina, Fernando, "La metamorfosis de Yiida Buinaima", *Boletín del museo del oro*, Núm. 46, Bogotá, 2000.
- Viveiros de Castro, Eduardo, "Perspectivismo y multinaturalismo en la América Indígena", en Chaparro, Adolfo y Schumacher, Christian (eds.), *Racionalidad y discurso mítico*, Bogotá: Universidad del Rosario, 2003.
- Weber, Max, *Sociología de la religión*, México: Ediciones Coyoacán, 2004.

Bibliografía complementaria:

- Becker, Judith, "Time and Tune in Java", en Yengoyan, A. A. y Becker, A. L. (eds.), *The Imagination of Reality*, Nueva Jersey: Norwood, 1979.
- Brandon, S.G.F. (ed.), *A Dictionary of Comparative Religion*, Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1970.
- Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, *Dictionnaire des Symboles. Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres*, París: Robert Lafont-Jupiter, 2000.
- Gerson-Kiwi, Edith, "Religious Chant: A Pan-Asiatic Conception of Music", *Journal of the International Folk Music*

Council, Núm. 13, 1961.

Hastings, James (ed.), *Encyclopedia or Religion and Ethics*, Vol. 9, Edimburgo, 1917.

Merriam, Alan, "African Musical Rhythm and Concepts of Time-Reckoning", en Noblitt, Thomas (ed.), *Music East and West*, New York: Pendragon Press, 1981.

Tarasti, Eero, *Myth and Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music, Especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky*, La Haya-París-Nueva York: Mouton, 1979.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Música y ritual.

Perfil profesiográfico:
Etnomusicólogo o antropólogo con experiencia en el campo de la música y la religión.

INTERPRETACIÓN MUSICAL

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: INTERPRETACIÓN MUSICAL I			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento:	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico - práctico		Teoría:	Práctica:
			2
			32
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Interpretación musical II
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: En este seminario se realiza, a lo largo de cuatro semestres, el estudio profundo, detallado y fundamentado tanto en lo teórico como en lo práctico del repertorio del instrumento. El repertorio puede cubrir varios periodos históricos con diversidad de estilos (incluyendo la música mexicana y latinoamericana) o centrarse en un autor, periodo o estilo. El conocimiento teórico para sustentar dicho repertorio se respaldará en las diversas fuentes de referencia propuestas por el profesor (artículos, libros, grabaciones, videos, así como referencias en la RED).
Objetivo general: El alumno perfeccionará las competencias teóricas y prácticas para la ejecución sólida, detallada e informada del repertorio que conformará el programa de su recital de graduación.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar en el alumno la sensibilidad para la interpretación del repertorio seleccionado • Conocer el contexto histórico y estético del repertorio seleccionado • Conocer y aplicar las normas estilísticas del repertorio seleccionado con base en referencias bibliográficas pertinentes • Analizar desde diversas perspectivas el repertorio seleccionado
Consideraciones metodológicas: El seminario se impartirá de manera individual por el docente. Por su misma naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente. Se dedicará al estudio teórico y práctico de las obras seleccionadas para el recital de graduación, que pueden estar relacionadas o no con el tema de la investigación del alumno.

Índice temático o descripción de contenidos			
Si bien se desglosan aquí por separado, los siguientes aspectos de la interpretación se abordan de manera integral y no como unidades autónomas.			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Habilidades técnico-mecánicas	1	5
2	Habilidades relacionadas con el control del tiempo	1	5
3	Habilidades relacionadas con la expresión musical	1	5
4	Habilidades relacionadas con el estilo	1	5
5	Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación	8	5
Total de horas:		12	20
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

	1. Habilidades técnico mecánicas 1.1 Desarrollo de la destreza mecánica 1.2 Ergonomía 1.3 Afinación y entonación
	2. Habilidades relacionadas con el control del tiempo 2.1 Rítmica 2.2 Agógica
	3. Habilidades relacionadas con la expresión musical 3.1 Calidad sonora 3.2 Fraseo 3.3 Dinámica 3.4 Articulación
	4. Habilidades relacionadas con el estilo 4.1 Conocimiento de las prácticas interpretativas históricas 4.2 Ornamentación e improvisación
	5. Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación 5.1 Historia de la estética de la interpretación 5.2 Aspectos organológicos del instrumento 5.3 Análisis aplicado a la interpretación 5.4 Técnicas instrumentales extendidas 5.5 Elementos de improvisación o interpretación creativa

Bibliografía básica:

General:

Murray Campbell Donald, Clive Alan Greated y Arnold Myers, *Musical Instruments. History, Technology, and Performance of Instruments of Western Music*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Alientos madera

Biget, Arlette, *Une pratique de la pédagogie de groupe dans l'enseignement instrumental*, Paris : Ed. Cité de la musique (département pédagogie et documentation musicales), 2001.

Joubert, Claude-Henry, *Enseigner la musique – l'état, l'élan, l'écho, l'éternité*, Paris : Van de Velde, 1996.

Miller, Richard, *The Structure of Singing: System and Art of Vocal Technique*, New York: Schirmer, 1986.

Quantz, Johann Joachim, *On playing the flute*, New York: Schirmer books, 1966.

Rice, Albert R., *The Clarinet in the Classical Period*: Oxford: Oxford University Press, 2003.

Ricquier, Michel, *Traité méthodique de Pédagogie instrumentale*, Paris, Ed. Billaudot, 1982.

Schuring, Martin, *Oboe, Art and Method*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Solum, John, *The Early Flute*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Cuerda

Adeney, M., *Tomorrow's cellist: Exploring the basis of artistry*, Oakville, F. Harris Music, 1984.

Bazelaire, Paul, *Scientific instruction in the violoncello*, Paris, Durand, 1960

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*. Berkeley: University of California press, 1980.

Gagnepain, Xavier, *Du musicien en général...au violoncelliste en particulier*, Paris : Cité de La Musique, 2001

Galamian, Ivan, *Principles of Violin Playing & Teaching*, Ann Arbor, Shar Products Co., 1999

Hahn, Frederick, *Practical violin study*, Theodore Presser, 1929.

Hoppenot, Dominique, *El violín interior*, Madrid, Real musical, 1991.

Leland, Valborg, *Dounis principles of violin playing: Their Meaning and Practical Application*, Joseph Patelson, 1982

Pleeth, William, *The Cello*, London, Kahn & Averill Publishers, 2001.

Roubina, Evguenia, *Los instrumentos de arco en la nueva España*, México: FONCA, 1999.

Stimpson, Michael (ed.), *The Guitar. A Guide for Students and Teachers*, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Stowell, Robin, *The Early Violin and Viola: A Practical Guide*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Walden, Valerie, *One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740-1840*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Teclado

Bach, C.P.E., *Essay on the true art of playing keyboard instruments*, New York: Norton, 1949

Badura-Skoda, Paul y Eva Badura-Skoda, *Interpreting Mozart on the Keyboard*, Da Capo Press, 1986.

Cooke, James Francis, *Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski and 24 Other Legendary Performers (Great Pianists: In Their Own Words)*, New York: Dover, 1999.

Dubal, David, *The Art of the Piano: Its Performers, Literature, and Recordings*, Cambridge: Amadeus Press, 2004.

Fink, Seymour, *Mastering Piano Technique: A Guide for Students, Teachers and Performers*, Portland: Amadeus Press, 2003.

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, New York: Dover, 1988.

Rosen, Charles, *Piano Notes: The World of the Pianist*, New York: Free Press, 2004.

Rosenblum, Sandra P., *Performance Practices in Classic Piano Music: Their Principles and Applications*, Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Sandor, Gyorgy, *On Piano Playing: Motion, Sound, and Expression*, Wadsworth: Wadsworth Publishing, 1982

Canto

Eloise Ristad, *A Soprano on Her Head: Right-Side-Up Reflections on Life and Other Performances*, Utah: Real People Press, 1982.

Fischer-Dieskau, Dietrich, *Die Welt des Gesangs*, Stuttgart, Metzler Barenreiter, 1999.

Fleming, Renée, *The inner voice. The making of a singer*. New York, Viking, 2004.

Herebert-Caesari, E., *The science and sensations of vocal tone*, UK, Travis and Emery, (1936) 2007

Herebert-Caesari, E., *The voice of the mind*, London, Alma Caesari-Granatke, (1951) 2002.

Lilli Lehmann, *Meine Gesangskunst*, Alemania, Boosey and Hawkes, 1922.

Stark, James. *Bel canto. A history of vocal pedagogy*. Toronto, University of Toronto Press. 2003.

Stein, Deborah y Robert Spillman, *Poetry Into Song: Performance and Analysis of Lieder*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Bibliografía complementaria:

Epistemología de la interpretación

Benson, Bruce Ellis, *The improvisation of musical dialogue: a phenomenology of music*. Cambridge: Cambridge University press, 2003.

Harnoncourt, Nikolaus, *Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis*, Kassel: Bärenreiter, 1985

Keller, H., *Fraseo y articulación. Contribución a una lingüística musical*, Buenos Aires: Eudeba, 1964.

- Thom, Paul, *A Philosophy of the Performing Arts*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.
- Godlovitch, Stanley, *Musical performance: a philosophical study*, London: Routledge, 1998
- Goehr, Lydia, "The Pastness of the Work", en *Elective Affinities. Musical Essays on the History or Aesthetic Theory*, New York: Columbia University Press, 2008
- Ferrara, Lawrence, *Philosophy and the Analysis of Music*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.
- Passeron, René, *Pour une philosophie de la création*. Paris: Klincksieck, 1989.
- Thieme, Ulrich, *Die Affektenlehre im Philosophischen und musikalischen Denken des Barock. Vorgeschichte, Ästhetik, Physiologie*, Celle: Moeck, 1984

Prácticas históricas de la interpretación

- Bang, Betty y David Lasocki, *Free Ornamentation in Woodwind Music, 1700-1775*, New York: McGinnis & Marx Music Publishers, 1987
- Bang, Betty *The Art of Preluding*, NY: McGinnis & Marx Music Publishers, 1984
- Brown, Clive, *Classical & Romantic performing Practice, 1750-1900*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Brown, Howard M., *Embellishing 16th-century Music*. New York: Oxford University Press, 1976
- Butt, John, *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Carter, Stewart, ed., *A Performer's Guide to Seventeenth-Century Music*. NY: Schirmer Books, 1997
- Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, Buenos Aires: Leru, 1967
- Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, London: Faber and Faber, 1963
- Donington, Robert, *Baroque Music: Style and Performance: A Handbook*, Nueva York: Norton, 1982.
- Donington, Robert, *A performer's guide to baroque music*, New York: Charles Scribners, 1973
- Harnoncourt, Nikolaus, *Der Musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart*, Salzburgo y Viena: Residenz Verlag, 1984.
- Harnoncourt, Nikolaus, *Baroque Music Today: Music as a Speech; Ways to a New Understanding of Music*. Moens-Haenen, Greta, Oregon: Amadeus Press, 1995
- López Cano, Rubén, *Música y Retórica en el Barroco*. México: UNAM/IIF, 2000
- Lawson, Colin, Stowell, R., *La interpretación Histórica de la Música*, Madrid: Alianza Editorial, 2005
- Little, Meredith y Natalie Jenne, *Dance and the Music of J.S. Bach*, Bloomington: Indiana University press, 1991.
- Haynes, Bruce, *The End of Early Music*, NY: Oxford University Press, 2007
- Videla, Mario, *Ejemplos de Ornamentación del Renacimiento*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976
- Quantz, Johan Joachim, *On Playing the Flute*, New York: Schirmer, 1966
- Moens-Haenen, Greta, *Das Vibrato in der Musik des Barock*, Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1988.
- Bartel, Dietrich, *Musica ficta. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*, Lincoln y Londres: Univeristy of Nebraska Press, 1997
- Tarling, Judy. *The Weapons of Rhetoric; a Guide for Musicians and Audiences*. Hertfordshire: Corda Music Publications, 2004
- Taruskin, Richard, *Text and Act. Essays on Music and Performance*, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1995
- Walls, Peter, *History, Imagination and the Performance of Music*, Rochester: Boydell Press, 2003.

Teorías gestuales en torno a la interpretación

- Pierce, Alexandra, *Deepening Musical Performance through Movement, The Theory and Practice of Embodied*

Interpretation, Bloomington: Indiana University Press, 2007

Godoy, Rolf Inge y Marc Leman (eds.), *Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning*, Nueva York y Londres: Routledge, 2010

Gritten, Anthony y Elaine King (eds.), *Music and Gesture*, Hampshire: Ashgate, 2006

Análisis e interpretación

Avery, Craig y Mark Everist (Ed.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth- and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

Jonas, Oswald. *Introduction to the Theory of Heinrich Schenker: The Nature of the Musical Work of Art*, Nueva York: Longman, 1982.

Snarrenberg, Robert, *Schenkerian Analysis. Schenker's interpretive practice*, Nueva York: Cambridge University Press, 1997.

Dorian, Frederick, *History of Music in Performance; the Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day*. New York, N.Y., W.W. Norton & Company, Inc., 1942.

Berry, Wallace, *Musical Structure and Performance*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Seashore, Carl E., *Objective Analysis of Musical Performance*, Iowa City: The University Press, 1936

Sundin, Nils-Göran, *1951-Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music after 1750* Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 1994.

Craig Ayrey and Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

La perspectiva del intérprete

Bernac, Pierre, *The Interpretation of French Song*, New York: Norton, 1978

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*, Berkeley: University of California press, 1980

Blum, David, *Quintet. Five Journeys toward Musical Fulfillment*, Ithaca, Cornell University Press, 1998

Busoni, Ferruccio, *Epistolario*, México: UNAM, 1980

Busoni, Ferruccio, *Pensamiento musical* (Jorge Velazco, ed.), México: UNAM, 1982

Dietrich Fischer-Dieskau, *Los Lieder de Schubert*, Madrid: Alianza Editorial, 1996

Dubal, David, *Evenings with Horowitz: A Personal Portrait*, Milwaukee: Amadeus Press, 2004

Eisler, Edith, *21st Century String Quartets*, San Anselmo: String Letter Publishing, 2000

Kimball, Carol, *Song. A Guide to Art Song Style and Literature*, Milwaukee: Hal Leonard, 2005

Liszt, Franz, *Life of Chopin*, Ithaca: Cornell University, 2009

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, Mineola: Dover, 1991

Moore, Gerald, *Am I too loud? Memoirs of an Accompanist*, London, Penguin Books, 1974

Van Clay, Mary (ed.), *21st Century Violinists*, San Anselmo: String Letter Publishing, 1999

Relación compositor-intérprete

Foss, Lukas, "The Changing Composer-Performer Relationship: A Monologue and a Dialogue", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Prim., 1963), pp. 45-53

Greene, Gordon, "For Whom and Why Does the Composer Prepare a Score?", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 32, No. 4 (Summer, 1974), pp. 503-507

Hill, Peter, "Xenakis and the Performer", en *Tempo, New Series*, No. 112 (Mar., 1975), pp. 17-22

Lacché, Mara (dir.), *L'imaginaire musical entre création et interprétation*. Paris : L'Harmattan, 2006.

Perlove, Nina y Sophie Cherrier, "Transmission, Interpretation, Collaboration-A Performer's Perspective on the Language of Contemporary Music: An Interview with Sophie Cherrier", en *Perspectives of New Music*, Vol. 36, No. 1 (Winter, 1998), pp. 43-58.

O'Grady, Terence J., "Interpretive Freedom and the Composer-Performer Relationship", en *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 14, No. 2 (Abr., 1980), pp. 55-67

Smalley, Roger, "Some Aspects of the Changing Relationship between Composer and Performer in Contemporary Music", en *Proceedings of the Royal Musical Association*, Vol. 96 (1969 - 1970), pp. 73-84

Stein, Leonard, "The Performer's Point of View", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Primavera, 1963), pp. 62-71

Nuevas técnicas instrumentales

Nuevas técnicas instrumentales (varios autores), México: Pauta, 1984

Bartolozzi, Bruno, *Neue Klänge für Holzblasinstrumente*, Mainz: Schott, 1967

Improvisación

Cook, Nicholas, "Making Music Together, or Improvisation and its Others", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Derek Bailey, *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*, Da Capo Press Inc, 1993.

Nettl, Bruno y Melinda Russel, *In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1998.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	()
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)
Recital al final del semestre.	

Línea de investigación:

Teoría y práctica de la interpretación instrumental o vocal

Perfil profesiográfico:

De este seminario se encargará un especialista con amplia experiencia en el campo de la interpretación, tanto como solista, músico de cámara o músico de orquesta. Dicho perfil quedará demostrado mediante interpretaciones públicas, grabaciones y publicaciones de alto perfil.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: INTERPRETACIÓN EN CONJUNTO			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Interpretación Musical	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	1	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN I
Actividad académica antecedente: NINGUNA
Descripción de la actividad académica: En este seminario se ofrecen los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la interpretación sólida e informada del repertorio de música de cámara. El repertorio corresponde a obras originales para combinaciones instrumentales que van, de manera general, de dos a ocho instrumentos y que pueden incluir la voz humana.
Objetivo general: El alumno perfeccionará las aptitudes artísticas y técnicas como intérprete de un conjunto de cámara de alto nivel.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar en el alumno la sensibilidad para la interpretación en conjunto • Conocer el contexto histórico y estético del repertorio estudiado en el semestre • Conocer y aplicar las normas estilísticas del repertorio estudiado con base en las referencias bibliográficas pertinentes • Analizar del repertorio desde la perspectiva de la interpretación • Desarrollar técnicas y dinámicas colectivas para el montaje de las obras a interpretar • Desarrollar la creatividad y expresividad musical en el trabajo conjunto
Consideraciones metodológicas: Al inicio del curso docente y alumnos explorarán y seleccionarán el repertorio que será objeto de estudio e interpretación. Se procurará que, de ser posible, el repertorio se vincule al tema de la investigación del alumno, pero también que responda a retos diversos en cuanto a sus características estilísticas y técnicas. Si bien el seminario es eminentemente práctico, contempla también un componente teórico, que puede consistir en exposiciones de alumno o tutor, relativas a historia, estética y construcción de las obras abordadas. Este seminario se podrá cursar en grupo (cuando se cuente con alumnos de la maestría que puedan conformar los conjuntos) o de manera individual (en cuyo caso los conjuntos se conformarán con la participación de músicos invitados). Se llevarán a cabo sesiones semanales. Las obras montadas conformarán, en su conjunto, el contenido de uno o varios conciertos de fin de curso, mediante los cuales se dará a conocer el trabajo a la comunidad del Posgrado y se gradará el rendimiento de los alumnos.

Índice temático o descripción de contenidos			
Por su misma naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente. La temática es casuística y se derivará del repertorio seleccionado			
Unidad	Temas	Horas	
		Teóricas	Prácticas
Total de horas:		8	24
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

La que se derive del repertorio seleccionado para interpretación

Bibliografía complementaria:

Adler, Kurt, *The Art Of Accompanying And Coaching*, Cambridge: Da Capo Press, 1976.

Avery, Craig y Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth- and Twentieth-Century Music*. Cambridge-Nueva York: Cambridge University Press, 1996.

Baron, John H., *Chamber Music: A Research and Information Guide*, New York: Routledge, 2002.

_____ *Intimate Music: A History of the Idea of Chamber Music*, New York: Pendragon Press, 1998.

Blum, David, *The Art of Quartet Playing: The Guarneri Quartet in Conversation with David Blum*, Ithaca: Cornell University Press, 1987.

Cobbett, Walter Wilson y Colin Mason, *Cobbett's Cyclopedic Survey of Chamber Music (Three-Volume Set)*, New York: Oxford University Press, 1987.

Dolmetsch, Arnold, *The Interpretation of the Music of the XVII and XVIII Centuries Revealed by Contemporary Evidence*, Londres: Novello, 1946.

Donington, Robert, *Baroque Music Style and Performance: A Handbook*, Nueva York, W.W. Norton, 1982.

Fuller-Maitland, John Alexander, *The Consort of Music; A Study of Interpretation and Ensemble*, Oxford: The Clarendon Press, 1915.

Herter Norton, Mary Downs. *The art of string quartet playing: Practice, Technique, and Interpretation*, Nueva York: Simon and Schuster, 1962.

Katz, Martin, *The Complete Collaborator: The Pianist as Partner*, New York: Oxford University Press, 2009.

Loft, Abram, *How to Succeed in an Ensemble: Reflections on a Life in Chamber Music*, Portland: Amadeus Press, 2003.

McCalla, James, *Twentieth-Century Chamber Music (Studies in Musical Genres and Repertoires)*, New York: Routledge, 2003.

Moss, Orlando, *Complete Handbook for Teaching Small Vocal Ensembles*, Nueva York: Parker, 1978.

Page, Athol, *Playing String Quartet*, Boston: B. Humphries, 1965.

Tomes, Susan, *Beyond the Notes: Journeys with Chamber Music*, London: Boydell Press, 2007.

Tovey, Donald Francis, *Chamber Music: Essays in Musical Analysis*, New York: Oxford University Press, 1989.

Young, Vivienne M. y Andrew M. Colman, "Some Psychological Processes in String Quartets" en *Psychology of Music*, April 1979 vol. 7 no. 1 pp. 12-18.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Línea de investigación:

Teórica y práctica de la interpretación en conjunto

Perfil profesiográfico:

De este seminario se encargará un músico con amplia experiencia en el campo de la interpretación musical en conjunto, demostrada mediante interpretaciones públicas, grabaciones y publicaciones de alto perfil

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: INTERPRETACIÓN MUSICAL II			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento:	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico - práctico	Teoría:	Práctica:	2
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	
Horas al semestre 32			

Seriación: No () Si (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: INTERPRETACIÓN MUSICAL III
Actividad académica antecedente: INTERPRETACIÓN MUSICAL I
Descripción de la actividad académica: En este seminario se realiza, a lo largo de cuatro semestres, el estudio profundo, detallado y fundamentado tanto en lo teórico como en lo práctico del repertorio del instrumento. El repertorio puede cubrir varios periodos históricos con diversidad de estilos (incluyendo la música mexicana y latinoamericana) o centrarse en un autor, periodo o estilo. El conocimiento teórico para sustentar dicho repertorio se respaldará en las diversas fuentes de referencia propuestas por el profesor (artículos, libros, grabaciones, videos, así como referencias en la RED).
Objetivo general: El alumno perfeccionará las competencias teóricas y prácticas para la ejecución sólida, detallada e informada del repertorio que conformará el programa de su recital de graduación.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar en el alumno la sensibilidad para la interpretación del repertorio seleccionado • Conocer el contexto histórico y estético del repertorio seleccionado • Conocer y aplicar las normas estilísticas del repertorio seleccionado con base en referencias bibliográficas pertinentes • Analizar desde diversas perspectivas el repertorio seleccionado
Consideraciones metodológicas: El seminario se impartirá de manera individual por el docente. Por su misma naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente. Se dedicará al estudio teórico y práctico de las obras seleccionadas para el recital de graduación, que pueden estar relacionadas o no con el tema de la investigación del alumno.

Índice temático o descripción de contenidos			
Si bien se desglosan aquí por separado, los siguientes aspectos de la interpretación se abordan de manera integral y no como unidades autónomas.			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Habilidades técnico-mecánicas	1	5
2	Habilidades relacionadas con el control del tiempo	1	5
3	Habilidades relacionadas con la expresión musical	1	5
4	Habilidades relacionadas con el estilo	1	5
5	Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación	8	5
Total de horas:		12	20
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
	6. Habilidades técnico mecánicas 1.4 Desarrollo de la destreza mecánica 1.5 Ergonomía 1.6 Afinación y entonación
	7. Habilidades relacionadas con el control del tiempo 2.1 Rítmica 2.2 Agógica
	8. Habilidades relacionadas con la expresión musical 3.1 Calidad sonora 3.2 Fraseo 3.3 Dinámica 3.4 Articulación
	9. Habilidades relacionadas con el estilo 4.1 Conocimiento de las prácticas interpretativas históricas 4.2 Ornamentación e improvisación
	10. Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación 5.1 Historia de la estética de la interpretación 5.2 Aspectos organológicos del instrumento 5.3 Análisis aplicado a la interpretación 5.4 Técnicas instrumentales extendidas 5.5 Elementos de improvisación o interpretación creativa

Bibliografía básica:

General:

Murray Campbell Donald, Clive Alan Greated y Arnold Myers, *Musical Instruments. History, Technology, and Performance of Instruments of Western Music*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Alientos madera

Biget, Arlette, *Une pratique de la pédagogie de groupe dans l'enseignement instrumental*, Paris : Ed. Cité de la musique (département pédagogie et documentation musicales), 2001.

Joubert, Claude-Henry, *Enseigner la musique – l'état, l'élan, l'écho, l'éternité*, Paris : Van de Velde, 1996.

Miller, Richard, *The Structure of Singing: System and Art of Vocal Technique*, New York: Schirmer, 1986.

Quantz, Johann Joachim, *On playing the flute*, New York: Schirmer books, 1966.

Rice, Albert R., *The Clarinet in the Classical Period*: Oxford: Oxford University Press, 2003.

Ricquier, Michel, *Traité méthodique de Pédagogie instrumentale*, Paris, Ed. Billaudot, 1982.

Schuring, Martin, *Oboe, Art and Method*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Solum, John, *The Early Flute*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Cuerda

Adeney, M., *Tomorrow's cellist: Exploring the basis of artistry*, Oakville, F. Harris Music, 1984.

Bazelaire, Paul, *Scientific instruction in the violoncello*, Paris, Durand, 1960

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*. Berkeley: University of California press, 1980.

Gagnepain, Xavier, *Du musicien en général...au violoncelliste en particulier*, Paris : Cité de La Musique, 2001

Galamian, Ivan, *Principles of Violin Playing & Teaching*, Ann Arbor, Shar Products Co., 1999

Hahn, Frederick, *Practical violin study*, Theodore Presser, 1929.

Hoppenot, Dominique, *El violin interior*, Madrid, Real musical, 1991.

Leland, Valborg, *Dounis principles of violin playing: Their Meaning and Practical Application*, Joseph Patelson, 1982

Pleeth, William, *The Cello*, London, Kahn & Averill Publishers, 2001.

Roubina, Evguenia, *Los instrumentos de arco en la nueva España*, México: FONCA, 1999.

Stimpson, Michael (ed.), *The Guitar. A Guide for Students and Teachers*, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Stowell, Robin, *The Early Violin and Viola: A Practical Guide*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Walden, Valerie, *One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740-1840*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Teclado

Bach, C.P.E., *Essay on the true art of playing keyboard instruments*, New York: Norton, 1949

Badura-Skoda, Paul y Eva Badura-Skoda, *Interpreting Mozart on the Keyboard*, Da Capo Press, 1986.

Cooke, James Francis, *Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski and 24 Other Legendary Performers (Great Pianists: In Their Own Words)*, New York: Dover, 1999.

Dubal, David, *The Art of the Piano: Its Performers, Literature, and Recordings*, Cambridge: Amadeus Press, 2004.

Fink, Seymour, *Mastering Piano Technique: A Guide for Students, Teachers and Performers*, Portland: Amadeus Press, 2003.

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, New York: Dover, 1988.

Rosen, Charles, *Piano Notes: The World of the Pianist*, New York: Free Press, 2004.

Rosenblum, Sandra P., *Performance Practices in Classic Piano Music: Their Principles and Applications*, Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Sandor, Gyorgy, *On Piano Playing: Motion, Sound, and Expression*, Wadsworth: Wadsworth Publishing, 1982

Canto

Eloise Ristad, *A Soprano on Her Head: Right-Side-Up Reflections on Life and Other Performances*, Utah: Real People Press, 1982.

Fischer-Dieskau, Dietrich, *Die Welt des Gesangs*, Stuttgart, Metzler Barenreiter, 1999.

Fleming, Renée, *The inner voice. The making of a singer*. New York, Viking, 2004.

Herebert-Caesari, E., *The science and sensations of vocal tone*, UK, Travis and Emery, (1936) 2007

Herebert-Caesari, E., *The voice of the mind*, London, Alma Caesari-Granatke, (1951) 2002.

Lilli Lehmann, *Meine Gesangskunst*, Alemania, Boosey and Hawkes, 1922.

Stark, James. *Bel canto. A history of vocal pedagogy*. Toronto, University of Toronto Press. 2003.

Stein, Deborah y Robert Spillman, *Poetry Into Song: Performance and Analysis of Lieder*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Bibliografía complementaria:

Epistemología de la interpretación

Benson, Bruce Ellis, *The improvisation of musical dialogue: a phenomenology of music*. Cambridge: Cambridge University press, 2003.

Harnoncourt, Nikolaus, *Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis*, Kassel: Bärenreiter, 1985

Keller, H., *Fraseo y articulación. Contribución a una lingüística musical*, Buenos Aires: Eudeba, 1964.

Thom, Paul, *A Philosophy of the Performing Arts*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Godlovitch, Stanley, *Musical performance: a philosophical study*, London: Routledge, 1998

Goehr, Lydia, "The Pastness of the Work", en *Elective Affinities. Musical Essays on the History or Aesthetic Theory*, New York: Columbia University Press, 2008

Ferrara, Lawrence, *Philosophy and the Analysis of Music*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.

Passeron, René, *Pour une philosophie de la création*. Paris : Klincksieck, 1989.

Thieme, Ulrich, *Die Affektenlehre im Philosophischen und musikalischen Denken des Barock. Vorgeschichte, Ästhetik, Physiologie*, Celle: Moeck, 1984

Prácticas históricas de la interpretación

Bang, Betty y David Lasocki, *Free Ornamentation in Woodwind Music, 1700-1775*, New York: McGinnis & Marx Music Publishers, 1987

Bang, Betty y David Lasocki, *The Art of Preluding*, NY: McGinnis & Marx Music Publishers, 1984

Brown, Clive, *Classical & Romantic performing Practice, 1750-1900*, New York: Oxford University Press, 1999.

Brown, Howard M., *Embellishing 16th-century Music*. New York: Oxford University Press, 1976

Butt, John, *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Carter, Stewart, ed., *A Performer's Guide to Seventeenth-Century Music*. NY: Schirmer Books, 1997

Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, Buenos Aires: Leru, 1967

Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, London: Faber and Faber, 1963

Donington, Robert, *Baroque Music: Style and Performance: A Handbook*, Nueva York: Norton, 1982.

Donington, Robert, *A performer's guide to baroque music*, New York: Charles Scribners, 1973

Harnoncourt, Nikolaus, *Der Musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart*, Salzburgo y Viena: Residenz Verlag, 1984.

Harnoncourt, Nikolaus, *Baroque Music Today: Music as a Speech; Ways to a New Understanding of Music*. Moens-Haenen, Greta, Oregon: Amadeus Press, 1995

López Cano, Rubén, *Música y Retórica en el Barroco*. México: UNAM/IIF, 2000

Lawson, Colin, Stowell, R., *La interpretación Histórica de la Música*, Madrid: Alianza Editorial, 2005

Little, Meredith y Natalie Jenne, *Dance and the Music of J.S. Bach*, Bloomington: Indiana University press, 1991.

Haynes, Bruce, *The End of Early Music*, NY: Oxford University Press, 2007

Videla, Mario, *Ejemplos de Ornamentación del Renacimiento*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976

Quantz, Johan Joachim, *On Playing the Flute*, New York: Schirmer, 1966

Moens-Haenen, Greta, *Das Vibrato in der Musik des Barock*, Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1988.

Bartel, Dietrich, *Musica ficta. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*, Lincoln y Londres: Univeristy of Nebraska Press, 1997

Tarling, Judy. *The Weapons of Rhetoric; a Guide for Musicians and Audiences*. Hertfordshire: Corda Music Publications, 2004

Taruskin, Richard, *Text and Act. Essays on Music and Performance*, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1995

Walls, Peter, *History, Imagination and the Performance of Music*, Rochester: Boydell Press, 2003.

Teorías gestuales en torno a la interpretación

Pierce, Alexandra, *Deepening Musical Performance through Movement, The Theory and Practice of Embodied Interpretation*, Bloomington: Indiana University Press, 2007

Godoy, Rolf Inge y Marc Leman (eds.), *Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning*, Nueva York y Londres: Routledge, 2010

Gritten, Anthony y Elaine King (eds.), *Music and Gesture*, Hampshire: Ashgate, 2006

Análisis e interpretación

Avery, Craig y Mark Everist (Ed.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth- and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

Jonas, Oswald. Introduction to the Theory of Heinrich Schenker: The Nature of the Musical Work of Art, Nueva York: Longman, 1982.

Snarrenberg, Robert, *Schenkerian Analysis. Schenker's interpretive practice*, Nueva York: Cambridge University Press, 1997.

Dorian, Frederick, *History of Music in Performance; the Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day*. New York, N.Y., W.W. Norton & Company, Inc., 1942.

Berry, Wallace, *Musical Structure and Performance*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Seashore, Carl E., *Objective Analysis of Musical Performance*, Iowa City: The University Press, 1936

Sundin, Nils-Göran, 1951-Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music after 1750 Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1994.

Craig Ayrey and Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

La perspectiva del intérprete

Bernac, Pierre, *The Interpretation of French Song*, New York: Norton, 1978

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*, Berkeley: University of California press, 1980

Blum, David, *Quintet. Five Journeys toward Musical Fulfillment*, Ithaca, Cornell University Press, 1998

Busoni, Ferruccio, *Epistolario*, México: UNAM, 1980

Busoni, Ferruccio, *Pensamiento musical* (Jorge Velazco, ed.), México: UNAM, 1982

Dietrich Fischer-Dieskau, *Los Lieder de Schubert*, Madrid: Alianza Editorial, 1996

Dubal, David, *Evenings with Horowitz: A Personal Portrait*, Milwaukee: Amadeus Press, 2004

Eisler, Edith, *21st Century String Quartets*, San Anselmo: String Letter Publishing, 2000

Kimball, Carol, *Song. A Guide to Art Song Style and Literature*, Milwaukee: Hal Leonard, 2005

Liszt, Franz, *Life of Chopin*, Ithaca: Cornell University, 2009

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, Mineola: Dover, 1991

Moore, Gerald, *Am I too loud? Memoirs of an Accompanist*, London, Penguin Books, 1974

Van Clay, Mary (ed.), *21st Century Violinists*, San Anselmo: String Letter Publishing, 1999

Relación compositor-intérprete

Foss, Lukas, "The Changing Composer-Performer Relationship: A Monologue and a Dialogue", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Prim., 1963), pp. 45-53

Greene, Gordon, "For Whom and Why Does the Composer Prepare a Score?", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 32, No. 4 (Summer, 1974), pp. 503-507

Hill, Peter, "Xenakis and the Performer", en *Tempo, New Series*, No. 112 (Mar., 1975), pp. 17-22

Lacché, Mara (dir.), *L'imaginaire musical entre création et interprétation*. Paris : L'Harmattan, 2006.

Perlove, Nina y Sophie Cherrier, "Transmission, Interpretation, Collaboration-A Performer's Perspective on the Language of Contemporary Music: An Interview with Sophie Cherrier", en *Perspectives of New Music*, Vol. 36, No. 1 (Winter, 1998), pp. 43-58.

O'Grady, Terence J., "Interpretive Freedom and the Composer-Performer Relationship", en *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 14, No. 2 (Abr., 1980), pp. 55-67

Smalley, Roger, "Some Aspects of the Changing Relationship between Composer and Performer in Contemporary Music", en *Proceedings of the Royal Musical Association*, Vol. 96 (1969 - 1970), pp. 73-84

Stein, Leonard, "The Performer's Point of View", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Primavera, 1963), pp. 62-71

Nuevas técnicas instrumentales

Nuevas técnicas instrumentales (varios autores), México: Pauta, 1984

Bartolozzi, Bruno, *Neue Klänge für Holzblasinstrumente*, Mainz: Schott, 1967

Improvisación

Cook, Nicholas, "Making Music Together, or Improvisation and its Others", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Derek Bailey, *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*, Da Capo Press Inc, 1993.

Nettl, Bruno y Melinda Russel, *In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1998.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	()	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	()	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()	Recital al final del semestre.	
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Teoría y práctica de la interpretación instrumental o vocal

Perfil profesiográfico:
De este seminario se encargará un especialista con amplia experiencia en el campo de la interpretación, tanto como solista, músico de cámara o músico de orquesta. Dicho perfil quedará demostrado mediante interpretaciones públicas, grabaciones y publicaciones de alto perfil.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Interpretación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico		Teoría:	3
		Práctica:	
		48	48
Modalidad: Básico		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El seminario estudiará los aspectos fenomenológico, estético y ético de la interpretación musical; se dedicará a observar la evolución de la relación “compositor-intérprete-público” y presentará al alumno el panorama cambiante de las particularidades del estilo musical.
Objetivo general: Proporcionar al alumno la base teórica y metodológica para su desempeño como intérprete y pedagogo. Se dedicará a identificar, clasificar, describir y analizar las diferentes perspectivas de la interpretación musical, con base en el estudio de los tratados, métodos y “escuelas”; materiales documentales referentes al arte y a la actividad magisterial de los intérpretes destacados.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Proveer al alumno del conocimiento de los elementos constitutivos de la Teoría de la interpretación • ofrecerle la comprensión de los aspectos fenomenológico, estético y ético de la interpretación musical • dotarlo de habilidad para servirse de las obras teóricas con fines del desarrollo de la interpretación musical históricamente informada
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes — bibliográficas, musicales y/o documentales— relacionadas con el temario del seminario. Al inicio del curso el profesor encargado propondrá a los alumnos temas de investigación, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario y/o en el desarrollo de las Jornadas Académicas de la Interpretación Musical Teórica.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	<i>La interpretación musical como proceso creativo y cognitivo.</i>	9	
2	Fenomenología de la interpretación musical	6	
3	Estética de la interpretación musical	27	
4	Ética de la interpretación musical	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	<p>La interpretación musical como proceso creativo y cognitivo. <i>Génesis y principales tendencias de desarrollo de la actividad musical interpretativa</i> <i>La "sonorización" y la "interpretación" musical</i> <i>La "cocreación" como uno de los objetivos de la interpretación musical. Su base social, filosófica y psicológico-pedagógica</i> <i>Elementos constitutivos de la interpretación musical</i> <i>Bases y propósitos de la interpretación musical teórica (T-interpretación)</i></p>
2	<p>Fenomenología de la interpretación musical 2.1 El objeto musical; 2.2 Tipos de análisis; 2.3 El concepto del "paradigma" en la interpretación musical.</p>
3	<p>Estética de la interpretación musical 3.1 Base filosófica de la interpretación musical en la Antigüedad grecorromana 3.2 El dogma cristiano e la interpretación musical en la Edad Media 3.3 Reivindicación social del intérprete y bases estéticas de la interpretación musical en el Ars Nova y el renacimiento 3.4 La interpretación musical y la "poética de lo extraño" en el Barroco 3.5 <i>Problemática de la interpretación musical en el pensamiento filosófico alemán en la segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX</i> 3.6 La unidad de los contrarios: el virtuosismo y el academismo musical del siglo XIX 3.7 El tratado teórico como reflejo de la evolución estética de la interpretación musical 3.8 El eclecticismo contemporáneo y el problema del estilo de interpretación</p>
4	<p><i>Ética de la interpretación musical</i> 4.1 Funciones sociales y el "polifacetismo" del intérprete contemporáneo; 4.2 El intérprete y la comercialización del arte musical.</p>

Bibliografía básica:

- Agricola, Martin, *Musica Instrumentalis Deudsch*, Wittenberg, 1528 y 1545; Leipzig: Breitkopf, 1896.
- [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.
- [Davies, Stephen](#), *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, 1982.

[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.

[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*, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1999.

[Treitler, Leo](#), *Music and the Historical Imagination*, Cambridge: Harvard University Press, 1989.

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).

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)		

Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de campo	(x)	Otras: participación en Jornadas	(x)
Otras: _____	()	Académicas de la Interpretación Musical Teórica	
Línea de investigación:			
Historia, teoría y metodología de la interpretación musical.			
Perfil profesiográfico:			
Especialista en el campo con experiencia docente y de investigación.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN I			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Interpretación	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	1	2	
Modalidad: Seminario modular		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN II
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción del seminario: Seminario modal en el que confluyen los alumnos del área de interpretación para dar cauce práctico a los conocimientos adquiridos en seminarios como Introducción a la Investigación y Teoría y Metodología de la Interpretación Musical.
Objetivo general: Establecer en la práctica los conocimientos teóricos, históricos, y técnicos correspondientes a la interpretación musical individual y de conjunto, y propiciar la existencia de un espacio interdisciplinario en el que pueden confluír los distintos campos de conocimiento del Programa de Maestría en Música.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Introducir al alumno de manera práctica a los hábitos interpretativos correspondientes a distintas épocas y géneros instrumentales • Correlacionar el análisis musical con la interpretación en la práctica • Introducir al alumno a nuevas técnicas instrumentales • Introducir al alumno a la práctica de la improvisación • Fomentar en el alumno la sensibilidad para la interpretación en conjunto • Fomentar la relación intérprete-creador, mediante la interpretación de obra expresamente creada para el taller • Conformar un conjunto instrumental que funja como espacio de experimentación, así como una caja de resonancia de la labor de creación e interpretación que se lleva a cabo en el Programa
Consideraciones metodológicas: Con base en la planta de alumnos inscritos y sus respectivas especialidades instrumentales y líneas de investigación, el coordinador elaborará un plan de trabajo modular, invitando la colaboración de distintos especialistas del programa o de profesores externos a éste. En la medida de lo posible y conveniente, el componente teórico estará siempre enfocado en la práctica. Para el diseño del programa de trabajo, se tomarán en cuenta las sugerencias y necesidades de los alumnos inscritos.

Índice temático			
Unidad	Temas opcionales, a determinar casuísticamente y por módulos por el coordinador del seminario	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Prácticas históricas de la interpretación		2
2	Análisis e interpretación		5
3	Introducción a nuevas técnicas instrumentales		5
4	Introducción a la improvisación		5
5	Proyectos específicos de interpretación en conjunto (repertorio tradicional)		5
6	Proyectos específicos de interpretación en conjunto (proyectos en conjunto con las áreas de creación y tecnología)		5
7	Otros, propuestos por los alumnos y/o profesores participantes		5

Total de horas:		
Suma total de horas:		32

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

Epistemología de la interpretación

Harnoncourt, Nikolaus, *Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis*, Kassel: Bärenreiter, 1985

Thom, Paul, *A Philosophy of the Performing Arts*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Goehr, Lydia, "The Pastness of the Work", en *Elective Affinities. Musical Essays on the History or Aesthetic Theory*, New York: Columbia University Press, 2008

Ferrara, Lawrence, *Philosophy and the Analysis of Music*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.

Prácticas históricas de la interpretación

Butt, John, *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Taruskin, Richard, *Text and Act. Essays on Music and Performance*, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1995

Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, London: Faber and Faber, 1963

Quantz, Johan Joachim, *On Playing the Flute*, New York: Schirmer, 1966

Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, Buenos Aires: Leru, 1967

Videla, Mario, *Ejemplos de Ornamentación del Renacimiento*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976

Harnoncourt, Nikolaus, *Der Musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart*, Salzburgo y Viena: Residenz Verlag, 1984.

Moens-Haenen, Greta, *Das Vibrato in der Musik des Barock*, Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1988.

Bartel, Dietrich, *Musica ficta. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*, Lincoln y Londres: Univeristy of Nebraska Press, 1997

Thieme, Ulrich, *Die Affektenlehre im Philosophischen und musikalischen Denken des Barock. Vorgeschichte, Ästhetik, Physiologie*, Celle: Moeck, 1984

Teoría de la performance

Small, Christopher, *Musicking. The meaning of Performing and Listening*, Middletown: Wesleyan University Press, 1998.

Frith, Simon, *Performing Rites. On the Value of Popular Music*, Cambridge: Harvard University Press, 1996

Berger, Harris M. *Stance. Ideas about Emotion, Style, and Meaning for the Study of Expressive Culture*, Middletown: Wesleyan University Press, 2009.

Madrid, Alejandro, "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier", en *Revista Transcultural de Música*, No. 13, Septiembre 2009.

Teorías contemporáneas en torno a la interpretación

Pierce, Alexandra, *Deepening Musical Performance through Movement, The Theory and Practice of Embodied Interpretation*, Bloomington: Indiana University Press, 2007

Godoy, Rolf Inge y Marc Leman (eds.), *Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning*, Nueva York y Londres: Routledge, 2010

Gritten, Anthony y Elaine King (eds.), *Music and Gesture*, Hampshire: Ashgate, 2006

Análisis e interpretación

Jonas, Oswald. *Introduction to the Theory of Heinrich Schenker: The Nature of the Musical Work of Art*, Nueva York: Longman, 1982.

Snarrenberg, Robert, *Schenkerian Analysis. Schenker's interpretive practice*, Nueva York: Cambridge University Press, 1997.

Dorian, Frederick, *History of Music in Performance; the Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day*. New York, N.Y., W.W. Norton & Company, Inc., 1942.

Berry, Wallace, *Musical Structure and Performance*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Seashore, Carl E., *Objective Analysis of Musical Performance*, Iowa City: The University Press, 1936

Sundin, Nils-Göran, 1951-Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music after 1750 JyvaskyHi : University of Jyvaskyla, 1994.

Craig Ayrey and Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretatio: Essays on Nineteenth and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

Nuevas técnicas instrumentales

Nuevas técnicas instrumentales (varios autores), México: Pauta, 1984

Bartolozzi, Bruno, *Neue Klänge für Holzblasinstrumente*, Mainz: Schott, 1967

Improvisación

NET, Bruno y Melinda Russel, *In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1998.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

La forma básica de evaluación es el concierto (presentación en vivo de los proyectos de interpretación, creación y tecnología)

Línea de investigación:

Teoría y práctica de los procesos de creación e interpretación

Perfil profesiográfico:

Los profesores participantes tendrán competencia teórica y amplia experiencia en el terreno de la práctica de la interpretación en conjunto, demostradas mediante un catálogo significativo de publicaciones, grabaciones y/o interpretaciones públicas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: INTERPRETACIÓN MUSICAL III			
Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento:	No. Créditos: 4
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico - práctico	Teoría:	Práctica:	2
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: INTERPRETACIÓN MUSICAL IV
Actividad académica antecedente: INTERPRETACIÓN MUSICAL II
Descripción de la actividad académica: En este seminario se realiza, a lo largo de cuatro semestres, el estudio profundo, detallado y fundamentado tanto en lo teórico como en lo práctico del repertorio del instrumento. El repertorio puede cubrir varios periodos históricos con diversidad de estilos (incluyendo la música mexicana y latinoamericana) o centrarse en un autor, periodo o estilo. El conocimiento teórico para sustentar dicho repertorio se respaldará en las diversas fuentes de referencia propuestas por el profesor (artículos, libros, grabaciones, videos, así como referencias en la RED).
Objetivo general: El alumno perfeccionará las competencias teóricas y prácticas para la ejecución sólida, detallada e informada del repertorio que conformará el programa de su recital de graduación.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar en el alumno la sensibilidad para la interpretación del repertorio seleccionado • Conocer el contexto histórico y estético del repertorio seleccionado • Conocer y aplicar las normas estilísticas del repertorio seleccionado con base en referencias bibliográficas pertinentes • Analizar desde diversas perspectivas el repertorio seleccionado
Consideraciones metodológicas: El seminario se impartirá de manera individual por el docente. Por su misma naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente. Se dedicará al estudio teórico y práctico de las obras seleccionadas para el recital de graduación, que pueden estar relacionadas o no con el tema de la investigación del alumno.

Índice temático o descripción de contenidos			
Si bien se desglosan aquí por separado, los siguientes aspectos de la interpretación se abordan de manera integral y no como unidades autónomas.			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Habilidades técnico-mecánicas	1	5
2	Habilidades relacionadas con el control del tiempo	1	5
3	Habilidades relacionadas con la expresión musical	1	5
4	Habilidades relacionadas con el estilo	1	5
5	Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación	8	5
Total de horas:		12	20
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
	11. Habilidades técnico mecánicas 1.7 Desarrollo de la destreza mecánica 1.8 Ergonomía 1.9 Afinación y entonación
	12. Habilidades relacionadas con el control del tiempo 2.1 Rítmica 2.2 Agógica
	13. Habilidades relacionadas con la expresión musical 3.1 Calidad sonora 3.2 Fraseo 3.3 Dinámica 3.4 Articulación
	14. Habilidades relacionadas con el estilo 4.1 Conocimiento de las prácticas interpretativas históricas 4.2 Ornamentación e improvisación
	15. Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación 5.1 Historia de la estética de la interpretación 5.2 Aspectos organológicos del instrumento 5.3 Análisis aplicado a la interpretación 5.4 Técnicas instrumentales extendidas 5.5 Elementos de improvisación o interpretación creativa

Bibliografía básica:

General:

Murray Campbell Donald, Clive Alan Greated y Arnold Myers, *Musical Instruments. History, Technology, and Performance of Instruments of Western Music*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Alientos madera

Biget, Arlette, *Une pratique de la pédagogie de groupe dans l'enseignement instrumental*, Paris : Ed. Cité de la musique (département pédagogie et documentation musicales), 2001.

Joubert, Claude-Henry, *Enseigner la musique – l'état, l'élan, l'écho, l'éternité*, Paris : Van de Velde, 1996.

Miller, Richard, *The Structure of Singing: System and Art of Vocal Technique*, New York: Schirmer, 1986.

Quantz, Johann Joachim, *On playing the flute*, New York: Schirmer books, 1966.

Rice, Albert R., *The Clarinet in the Classical Period*: Oxford: Oxford University Press, 2003.

Ricquier, Michel, *Traité méthodique de Pédagogie instrumentale*, Paris, Ed. Billaudot, 1982.

Schuring, Martin, *Oboe, Art and Method*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Solum, John, *The Early Flute*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Cuerda

Adeney, M., *Tomorrow's cellist: Exploring the basis of artistry*, Oakville, F. Harris Music, 1984.

Bazelaire, Paul, *Scientific instruction in the violoncello*, Paris, Durand, 1960

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*. Berkeley: University of California press, 1980.

Gagnepain, Xavier, *Du musicien en général...au violoncelliste en particulier*, Paris : Cité de La Musique, 2001

Galamian, Ivan, *Principles of Violin Playing & Teaching*, Ann Arbor, Shar Products Co., 1999

Hahn, Frederick, *Practical violin study*, Theodore Presser, 1929.

Hoppenot, Dominique, *El violín interior*, Madrid, Real musical, 1991.

Leland, Valborg, *Dounis principles of violin playing: Their Meaning and Practical Application*, Joseph Patelson, 1982

Pleeth, William, *The Cello*, London, Kahn & Averill Publishers, 2001.

Roubina, Evguenia, *Los instrumentos de arco en la nueva España*, México: FONCA, 1999.

Stimpson, Michael (ed.), *The Guitar. A Guide for Students and Teachers*, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Stowell, Robin, *The Early Violin and Viola: A Practical Guide*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Walden, Valerie, *One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740-1840*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Teclado

Bach, C.P.E., *Essay on the true art of playing keyboard instruments*, New York: Norton, 1949

Badura-Skoda, Paul y Eva Badura-Skoda, *Interpreting Mozart on the Keyboard*, Da Capo Press, 1986.

Cooke, James Francis, *Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski and 24 Other Legendary Performers (Great Pianists: In Their Own Words)*, New York: Dover, 1999.

Dubal, David, *The Art of the Piano: Its Performers, Literature, and Recordings*, Cambridge: Amadeus Press, 2004.

Fink, Seymour, *Mastering Piano Technique: A Guide for Students, Teachers and Performers*, Portland: Amadeus Press, 2003.

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, New York: Dover, 1988.

Rosen, Charles, *Piano Notes: The World of the Pianist*, New York: Free Press, 2004.

Rosenblum, Sandra P., *Performance Practices in Classic Piano Music: Their Principles and Applications*, Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Sandor, Gyorgy, *On Piano Playing: Motion, Sound, and Expression*, Wadsworth: Wadsworth Publishing, 1982

Canto

Eloise Ristad, *A Soprano on Her Head: Right-Side-Up Reflections on Life and Other Performances*, Utah: Real People Press, 1982.

Fischer-Dieskau, Dietrich, *Die Welt des Gesangs*, Stuttgart, Metzler Barenreiter, 1999.

Fleming, Renée, *The inner voice. The making of a singer*. New York, Viking, 2004.

Herebert-Caesari, E., *The science and sensations of vocal tone*, UK, Travis and Emery, (1936) 2007

Herebert-Caesari, E., *The voice of the mind*, London, Alma Caesari-Granatke, (1951) 2002.

Lilli Lehmann, *Meine Gesangskunst*, Alemania, Boosey and Hawkes, 1922.

Stark, James. *Bel canto. A history of vocal pedagogy*. Toronto, University of Toronto Press. 2003.

Stein, Deborah y Robert Spillman, *Poetry Into Song: Performance and Analysis of Lieder*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Bibliografía complementaria:

Epistemología de la interpretación

Benson, Bruce Ellis, *The improvisation of musical dialogue: a phenomenology of music*. Cambridge: Cambridge University press, 2003.

Harnoncourt, Nikolaus, *Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis*, Kassel: Bärenreiter, 1985

Keller, H., *Fraseo y articulación. Contribución a una lingüística musical*, Buenos Aires: Eudeba, 1964.

Thom, Paul, *A Philosophy of the Performing Arts*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Godlovitch, Stanley, *Musical performance: a philosophical study*, London: Routledge, 1998

Goer, Lydia, "The Pastness of the Work", en *Elective Affinities. Musical Essays on the History or Aesthetic Theory*, New York: Columbia University Press, 2008

Ferrara, Lawrence, *Philosophy and the Analysis of Music*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.

Passeron, René, *Pour une philosophie de la création*. Paris : Klincksieck, 1989.

Thieme, Ulrich, *Die Affektenlehre im Philosophischen und musikalischen Denken des Barock. Vorgeschichte, Ästhetik, Physiologie*, Celle: Moeck, 1984

Prácticas históricas de la interpretación

Bang, Betty y David Lasocki, *Free Ornamentation in Woodwind Music, 1700-1775*, New York: McGinnis & Marx Music Publishers, 1987

Bang, Betty y David Lasocki, *The Art of Preluding*, NY: McGinnis & Marx Music Publishers, 1984

Brown, Clive, *Classical & Romantic performing Practice, 1750-1900*, New York: Oxford University Press, 1999.

Brown, Howard M., *Embellishing 16th-century Music*. New York: Oxford University Press, 1976

Butt, John, *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Carter, Stewart, ed., *A Performer's Guide to Seventeenth-Century Music*. NY: Schirmer Books, 1997

Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, Buenos Aires: Leru, 1967

Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, London: Faber and Faber, 1963

Donington, Robert, *Baroque Music: Style and Performance: A Handbook*, Nueva York: Norton, 1982.

Donington, Robert, *A performer's guide to baroque music*, New York: Charles Scribners, 1973

Harnoncourt, Nikolaus, *Der Musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart*, Salzburgo y Viena: Residenz Verlag, 1984.

Harnoncourt, Nikolaus, *Baroque Music Today: Music as a Speech; Ways to a New Understanding of Music*. Moens-Haenen, Greta, Oregon: Amadeus Press, 1995

López Cano, Rubén, *Música y Retórica en el Barroco*. México: UNAM/IIF, 2000

Lawson, Colin, Stowell, R., *La interpretación Histórica de la Música*, Madrid: Alianza Editorial, 2005

Little, Meredith y Natalie Jenne, *Dance and the Music of J.S. Bach*, Bloomington: Indiana University press, 1991.

Haynes, Bruce, *The End of Early Music*, NY: Oxford University Press, 2007

Videla, Mario, *Ejemplos de Ornamentación del Renacimiento*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976

Quantz, Johan Joachim, *On Playing the Flute*, New York: Schirmer, 1966

Moens-Haenen, Greta, *Das Vibrato in der Musik des Barock*, Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1988.

Bartel, Dietrich, *Musica ficta. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*, Lincoln y Londres: Univeristy of Nebraska Press, 1997

Tarling, Judy. *The Weapons of Rhetoric; a Guide for Musicians and Audiences*. Hertfordshire: Corda Music Publications, 2004

Taruskin, Richard, *Text and Act. Essays on Music and Performance*, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1995

Walls, Peter, *History, Imagination and the Performance of Music*, Rochester: Boydell Press, 2003.

Teorías gestuales en torno a la interpretación

Pierce, Alexandra, *Deepening Musical Performance through Movement, The Theory and Practice of Embodied Interpretation*, Bloomington: Indiana University Press, 2007

Godoy, Rolf Inge y Marc Leman (eds.), *Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning*, Nueva York y Londres: Routledge, 2010

Gritten, Anthony y Elaine King (eds.), *Music and Gesture*, Hampshire: Ashgate, 2006

Análisis e interpretación

Avery, Craig y Mark Everist (Ed.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth- and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

Jonas, Oswald. Introduction to the Theory of Heinrich Schenker: The Nature of the Musical Work of Art, Nueva York: Longman, 1982.

Snarrenberg, Robert, *Schenkerian Analysis. Schenker's interpretive practice*, Nueva York: Cambridge University Press, 1997.

Dorian, Frederick, *History of Music in Performance; the Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day*. New York, N.Y., W.W. Norton & Company, Inc., 1942.

Berry, Wallace, *Musical Structure and Performance*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Seashore, Carl E., *Objective Analysis of Musical Performance*, Iowa City: The University Press, 1936

Sundin, Nils-Göran, 1951-Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music after 1750 Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1994.

Craig Ayrey and Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

La perspectiva del intérprete

Bernac, Pierre, *The Interpretation of French Song*, New York: Norton, 1978

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*, Berkeley: University of California press, 1980

Blum, David, *Quintet. Five Journeys toward Musical Fulfillment*, Ithaca, Cornell University Press, 1998

Busoni, Ferruccio, *Epistolario*, México: UNAM, 1980

Busoni, Ferruccio, *Pensamiento musical* (Jorge Velazco, ed.), México: UNAM, 1982

Dietrich Fischer-Dieskau, *Los Lieder de Schubert*, Madrid: Alianza Editorial, 1996

Dubal, David, *Evenings with Horowitz: A Personal Portrait*, Milwaukee: Amadeus Press, 2004

Eisler, Edith, *21st Century String Quartets*, San Anselmo: String Letter Publishing, 2000

Kimball, Carol, *Song. A Guide to Art Song Style and Literature*, Milwaukee: Hal Leonard, 2005

Liszt, Franz, *Life of Chopin*, Ithaca: Cornell University, 2009

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, Mineola: Dover, 1991

Moore, Gerald, *Am I too loud? Memoirs of an Accompanist*, London, Penguin Books, 1974

Van Clay, Mary (ed.), *21st Century Violinists*, San Anselmo: String Letter Publishing, 1999

Relación compositor-intérprete

Foss, Lukas, "The Changing Composer-Performer Relationship: A Monologue and a Dialogue", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Prim., 1963), pp. 45-53

Greene, Gordon, "For Whom and Why Does the Composer Prepare a Score?", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 32, No. 4 (Summer, 1974), pp. 503-507

Hill, Peter, "Xenakis and the Performer", en *Tempo, New Series*, No. 112 (Mar., 1975), pp. 17-22

Lacché, Mara (dir.), *L'imaginaire musical entre création et interprétation*. Paris : L'Harmattan, 2006.

Perlove, Nina y Sophie Cherrier, "Transmission, Interpretation, Collaboration-A Performer's Perspective on the Language of Contemporary Music: An Interview with Sophie Cherrier", en *Perspectives of New Music*, Vol. 36, No. 1 (Winter, 1998), pp. 43-58.

O'Grady, Terence J., "Interpretive Freedom and the Composer-Performer Relationship", en *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 14, No. 2 (Abr., 1980), pp. 55-67

Smalley, Roger, "Some Aspects of the Changing Relationship between Composer and Performer in Contemporary Music", en *Proceedings of the Royal Musical Association*, Vol. 96 (1969 - 1970), pp. 73-84

Stein, Leonard, "The Performer's Point of View", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Primavera, 1963), pp. 62-71

Nuevas técnicas instrumentales

Nuevas técnicas instrumentales (varios autores), México: Pauta, 1984

Bartolozzi, Bruno, *Neue Klänge für Holzblasinstrumente*, Mainz: Schott, 1967

Improvisación

Cook, Nicholas, "Making Music Together, or Improvisation and its Others", en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Derek Bailey, *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*, Da Capo Press Inc, 1993.

Nettl, Bruno y Melinda Russel, *In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1998.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	()	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	()	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()	Recital al final del semestre.	
Otras: _____	()		

Línea de investigación:

Teoría y práctica de la interpretación instrumental o vocal

Perfil profesiográfico:

De este seminario se encargará un especialista con amplia experiencia en el campo de la interpretación, tanto como solista, músico de cámara o músico de orquesta. Dicho perfil quedará demostrado mediante interpretaciones públicas, grabaciones y publicaciones de alto perfil.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN II			
Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento: Interpretación	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	1	2	
Modalidad: Seminario modular		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO DE INTERPRETACIÓN II
Descripción del seminario: Seminario modal diseñado para dar cauce concreto a proyectos de creación, desarrollo tecnológico-musical e interpretación, entre otros posibles.
Objetivo general: Propiciar un espacio interdisciplinario de creación e interpretación individual y conjunta, en el que confluyen distintos campos de conocimiento del Programa de Maestría en Música mediante, entre otros, composiciones y desarrollos tecnológico-musicales, montados por los alumnos participantes.
Objetivos específicos: Conformar un conjunto instrumental que funja como espacio de experimentación, así como caja de resonancia para la labor de creación e interpretación que se lleva a cabo en el Programa
Consideraciones metodológicas: En este seminario se fomenta la interacción práctica entre alumnos de distintas áreas, en especial los de interpretación, composición y tecnología musical, con base en proyectos de creación y desarrollo tecnológico, instalaciones, performance, u otros. Dichos proyectos estarán en gestación durante el semestre previo. Se pretende también la participación de alumnos de otras áreas, que busquen una salida sonora a sus proyectos. En el seminario pueden participar varios profesores, encargados de planear, coordinar y supervisar proyectos específicos. Todos estos esfuerzos estarán enfocados a una presentación pública al concluir el semestre.

Índice temático			
Unidad	Temas	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Proyectos específicos de interpretación en conjunto (proyectos en conjunto con las áreas de creación y tecnología, entre otras)		
Total de horas:			
Suma total de horas:			32

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que se derive de los proyectos específicos que se desarrollarán en el curso del Seminario.
Bibliografía complementaria: <i>Epistemología de la interpretación</i> Harnoncourt, Nikolaus, <i>Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis</i> , Kassel: Bärenreiter, 1985

Thom, Paul, *A Philosophy of the Performing Arts*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Goer, Lydia, "The Pastness of the Work", en *Elective Affinities. Musical Essays on the History or Aesthetic Theory*, New York: Columbia University Press, 2008

Ferrara, Lawrence, *Philosophy and the Analysis of Music*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.

Prácticas históricas de la interpretación

Butt, John, *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Taruskin, Richard, *Text and Act. Essays on Music and Performance*, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1995

Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, London: Faber and Faber, 1963

Quantz, Johan Joachim, *On Playing the Flute*, New York: Schirmer, 1966

Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, Buenos Aires: Leru, 1967

Videla, Mario, *Ejemplos de Ornamentación del Renacimiento*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976

Harnoncourt, Nikolaus, *Der Musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart*, Salzburgo y Viena: Residenz Verlag, 1984.

Moens-Haenen, Greta, *Das Vibrato in der Musik des Barock*, Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1988.

Bartel, Dietrich, *Musica ficta. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*, Lincoln y Londres: University of Nebraska Press, 1997

Thieme, Ulrich, *Die Affektenlehre im Philosophischen und musikalischen Denken des Barock. Vorgeschichte, Ästhetik, Physiologie*, Celle: Moeck, 1984

Teoría de la performance

Small, Christopher, *Musicking. The meaning of Performing and Listening*, Middletown: Wesleyan University Press, 1998.

Frith, Simon, *Performing Rites. On the Value of Popular Music*, Cambridge: Harvard University Press, 1996

Berger, Harris M. *Stance. Ideas about Emotion, Style, and Meaning for the Study of Expressive Culture*, Middletown: Wesleyan University Press, 2009.

Madrid, Alejandro, "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier", en *Revista Transcultural de Música*, No. 13, Septiembre 2009.

Teorías contemporáneas en torno a la interpretación

Pierce, Alexandra, *Deepening Musical Performance through Movement, The Theory and Practice of Embodied Interpretation*, Bloomington: Indiana University Press, 2007

Godoy, Rolf Inge y Marc Leman (eds.), *Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning*, Nueva York y Londres: Routledge, 2010

Gritten, Anthony y Elaine King (eds.), *Music and Gesture*, Hampshire: Ashgate, 2006

Análisis e interpretación

Jonas, Oswald. Introduction to the Theory of Heinrich Schenker: The Nature of the Musical Work of Art, Nueva York: Longman, 1982.

Snarrenberg, Robert, *Schenkerian Analysis. Schenker's interpretive practice*, Nueva York: Cambridge University Press, 1997.

Dorian, Frederick, *History of Music in Performance; the Art of Musical Interpretation from the*

Renaissance to our Day. New York, N.Y., W.W. Norton & Company, Inc., 1942.

Berry, Wallace, *Musical Structure and Performance*, New Haven : Yale University Press, 1989.

Seashore, Carl E., *Objective Analysis of Musical Performance*, Iowa City: The University Press, 1936

Sundin, Nils-Göran, 1951-Aesthetic Criteria for Musical Interpretation : A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music after 1750 Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1994.

Craig Ayrey and Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation : Essays on Nineteenth and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

Nuevas técnicas instrumentales

Nuevas técnicas instrumentales (varios autores), México: Pauta, 1984

Bartolozzi, Bruno, *Neue Klänge für Holzblasinstrumente*, Mainz: Schott, 1967

Improvisación

NET, Bruno y Melinda Russel, *In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1998.

Sugerencias didácticas:	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Exposición oral (x)	Exámenes parciales ()
Exposición audiovisual (x)	Examen final escrito ()
Ejercicios dentro de clase (x)	Trabajos y tareas fuera del aula ()
Ejercicios fuera del aula (x)	Exposición de seminarios por los alumnos ()
Seminarios ()	Participación en clase (x)
Lecturas obligatorias (x)	Asistencia (x)
Trabajo de investigación (x)	Seminario ()
Prácticas de taller o laboratorio (x)	Otras: (x)
Prácticas de campo ()	La forma básica de evaluación es el concierto
Otras: _____ ()	(presentación en vivo de los proyectos de interpretación, creación y tecnología)

Línea de investigación:
Teoría y práctica de los procesos de creación e interpretación

Perfil profesiográfico:
Los profesores participantes tendrán competencia teórica y amplia experiencia en el terreno de la práctica de la interpretación en conjunto, demostradas mediante un catálogo significativo de publicaciones, grabaciones y/o interpretaciones públicas.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: INTERPRETACIÓN MUSICAL IV			
Clave:	Semestre: 4	Campo de conocimiento:	No. Créditos: 0
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico - práctico	Teoría:	Práctica:	2
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: INTERPRETACIÓN MUSICAL III
Descripción de la actividad académica: En este seminario se realiza, a lo largo de cuatro semestres, el estudio profundo, detallado y fundamentado tanto en lo teórico como en lo práctico del repertorio del instrumento. El repertorio puede cubrir varios periodos históricos con diversidad de estilos (incluyendo la música mexicana y latinoamericana) o centrarse en un autor, periodo o estilo. El conocimiento teórico para sustentar dicho repertorio se respaldará en las diversas fuentes de referencia propuestas por el profesor (artículos, libros, grabaciones, videos, así como referencias en la RED).
Objetivo general: El alumno perfeccionará las competencias teóricas y prácticas para la ejecución sólida, detallada e informada del repertorio que conformará el programa de su recital de graduación.
Objetivos específicos: Preparar el recital de graduación
Consideraciones metodológicas: El seminario se impartirá de manera individual por el docente. Por su misma naturaleza, este seminario no se circunscribe a un temario fijo, específico y permanente. Se dedicará al estudio teórico y práctico de las obras seleccionadas para el recital de graduación, que pueden estar relacionadas o no con el tema de la investigación del alumno.

Índice temático o descripción de contenidos			
Si bien se desglosan aquí por separado, los siguientes aspectos de la interpretación se abordan de manera integral y no como unidades autónomas.			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Habilidades técnico-mecánicas	1	5
2	Habilidades relacionadas con el control del tiempo	1	5
3	Habilidades relacionadas con la expresión musical	1	5
4	Habilidades relacionadas con el estilo	1	5
5	Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación	8	5
Total de horas:		12	20
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
	16. Habilidades técnico mecánicas 1.10 Desarrollo de la destreza mecánica 1.11 Ergonomía

	1.12 Afinación y entonación
	17. Habilidades relacionadas con el control del tiempo 2.1 Rítmica 2.2 Agógica
	18. Habilidades relacionadas con la expresión musical 3.1 Calidad sonora 3.2 Fraseo 3.3 Dinámica 3.4 Articulación
	19. Habilidades relacionadas con el estilo 4.1 Conocimiento de las prácticas interpretativas históricas 4.2 Ornamentación e improvisación
	20. Conocimientos teóricos relacionados con la técnica, organología, teoría e historia de la interpretación 5.1 Historia de la estética de la interpretación 5.2 Aspectos organológicos del instrumento 5.3 Análisis aplicado a la interpretación 5.4 Técnicas instrumentales extendidas 5.5 Elementos de improvisación o interpretación creativa

Bibliografía básica:

General:

Murray Campbell Donald, Clive Alan Greated y Arnold Myers, *Musical Instruments. History, Technology, and Performance of Instruments of Western Music*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Alientos madera

Biget, Arlette, *Une pratique de la pédagogie de groupe dans l'enseignement instrumental*, Paris : Ed. Cité de la musique (département pédagogie et documentation musicales), 2001.

Joubert, Claude-Henry, *Enseigner la musique – l'état, l'élan, l'écho, l'éternité*, Paris : Van de Velde, 1996.

Miller, Richard, *The Structure of Singing: System and Art of Vocal Technique*, New York: Schirmer, 1986.

Quantz, Johann Joachim, *On playing the flute*, New York: Schirmer books, 1966.

Rice, Albert R., *The Clarinet in the Classical Period*: Oxford: Oxford University Press, 2003.

Ricquier, Michel, *Traité méthodique de Pédagogie instrumentale*, Paris, Ed. Billaudot, 1982.

Schuring, Martin, *Oboe, Art and Method*, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Solum, John, *The Early Flute*, Oxford: Oxford University Press, 1995.

Cuerda

Adeney, M., *Tomorrow's cellist: Exploring the basis of artistry*, Oakville, F. Harris Music, 1984.

Bazelaire, Paul, *Scientific instruction in the violoncello*, Paris, Durand, 1960

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*. Berkeley: University of California press, 1980.

Gagnepain, Xavier, *Du musicien en général...au violoncelliste en particulier*, Paris : Cité de La Musique, 2001

Galamian, Ivan, *Principles of Violin Playing & Teaching*, Ann Arbor, Shar Products Co., 1999

Hahn, Frederick, *Practical violin study*, Theodore Presser, 1929.

Hoppenot, Dominique, *El violín interior*, Madrid, Real musical, 1991.

Leland, Valborg, *Dounis principles of violin playing: Their Meaning and Practical Application*, Joseph Patelson, 1982

Pleeth, William, *The Cello*, London, Kahn & Averill Publishers, 2001.

Roubina, Evguenia, *Los instrumentos de arco en la nueva España*, México: FONCA, 1999.

Stimpson, Michael (ed.), *The Guitar. A Guide for Students and Teachers*, Oxford: Oxford University Press, 1988.

Stowell, Robin, *The Early Violin and Viola: A Practical Guide*, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Walden, Valerie, *One Hundred Years of Violoncello: A History of Technique and Performance Practice, 1740-1840*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.

Teclado

Bach, C.P.E., *Essay on the true art of playing keyboard instruments*, New York: Norton, 1949

Badura-Skoda, Paul y Eva Badura-Skoda, *Interpreting Mozart on the Keyboard*, Da Capo Press, 1986.

Cooke, James Francis, *Great Pianists on Piano Playing: Godowsky, Hofmann, Lhevinne, Paderewski and 24 Other Legendary Performers (Great Pianists: In Their Own Words)*, New York: Dover, 1999.

Dubal, David, *The Art of the Piano: Its Performers, Literature, and Recordings*, Cambridge: Amadeus Press, 2004.

Fink, Seymour, *Mastering Piano Technique: A Guide for Students, Teachers and Performers*, Portland: Amadeus Press, 2003.

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, New York: Dover, 1988.

Rosen, Charles, *Piano Notes: The World of the Pianist*, New York: Free Press, 2004.

Rosenblum, Sandra P., *Performance Practices in Classic Piano Music: Their Principles and Applications*, Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Sandor, Gyorgy, *On Piano Playing: Motion, Sound, and Expression*, Wadsworth: Wadsworth Publishing, 1982

Canto

Elaine Ristad, *A Soprano on Her Head: Right-Side-Up Reflections on Life and Other Performances*, Utah: Real People Press, 1982.

Fischer-Dieskau, Dietrich, *Die Welt des Gesangs*, Stuttgart, Metzler Bärenreiter, 1999.

Fleming, Renée, *The inner voice. The making of a singer*. New York, Viking, 2004.

Herebert-Caesari, E., *The science and sensations of vocal tone*, UK, Travis and Emery, (1936) 2007

Herebert-Caesari, E., *The voice of the mind*, London, Alma Caesari-Granatke, (1951) 2002.

Lilli Lehmann, *Meine Gesangkunst*, Alemania, Boosey and Hawkes, 1922.

Stark, James. *Bel canto. A history of vocal pedagogy*. Toronto, University of Toronto Press. 2003.

Stein, Deborah y Robert Spillman, *Poetry Into Song: Performance and Analysis of Lieder*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Bibliografía complementaria:

Epistemología de la interpretación

Benson, Bruce Ellis, *The improvisation of musical dialogue: a phenomenology of music*. Cambridge: Cambridge University press, 2003.

Harnoncourt, Nikolaus, *Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis*, Kassel: Bärenreiter, 1985

Keller, H., *Fraseo y articulación. Contribución a una lingüística musical*, Buenos Aires: Eudeba, 1964.

Thom, Paul, *A Philosophy of the Performing Arts*, Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Godlovitch, Stanley, *Musical performance: a philosophical study*, London: Routledge, 1998

Goehr, Lydia, "The Pastness of the Work", en *Elective Affinities. Musical Essays on the History or Aesthetic Theory*, New York: Columbia University Press, 2008

Ferrara, Lawrence, *Philosophy and the Analysis of Music*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.

Passeron, René, *Pour une philosophie de la création*. Paris: Klincksieck, 1989.

Thieme, Ulrich, *Die Affektenlehre im Philosophischen und musikalischen Denken des Barock. Vorgeschichte, Ästhetik, Physiologie*, Celle: Moeck, 1984

Prácticas históricas de la interpretación

Bang, Betty y David Lasocki, *Free Ornamentation in Woodwind Music, 1700-1775*, New York: McGinnis & Marx Music Publishers, 1987

Bang, Betty y David Lasocki, *The Art of Preluding*, NY: McGinnis & Marx Music Publishers, 1984

Brown, Clive, *Classical & Romantic performing Practice, 1750-1900*, New York: Oxford University Press, 1999.

Brown, Howard M., *Embellishing 16th-century Music*. New York: Oxford University Press, 1976

Butt, John, *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Carter, Stewart, ed., *A Performer's Guide to Seventeenth-Century Music*. NY: Schirmer Books, 1997

Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, Buenos Aires: Leru, 1967

Donington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, London: Faber and Faber, 1963

Donington, Robert, *Baroque Music: Style and Performance: A Handbook*, Nueva York: Norton, 1982.

Donington, Robert, *A performer's guide to baroque music*, New York: Charles Scribners, 1973

Harnoncourt, Nikolaus, *Der Musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart*, Salzburgo y Viena: Residenz Verlag, 1984.

Harnoncourt, Nikolaus, *Baroque Music Today: Music as a Speech; Ways to a New Understanding of Music*. Moens-Haenen, Greta, Oregon: Amadeus Press, 1995

López Cano, Rubén, *Música y Retórica en el Barroco*. México: UNAM/IIF, 2000

Lawson, Colin, Stowell, R., *La interpretación Histórica de la Música*, Madrid: Alianza Editorial, 2005

Little, Meredith y Natalie Jenne, *Dance and the Music of J.S. Bach*, Bloomington: Indiana University press, 1991.

Haynes, Bruce, *The End of Early Music*, NY: Oxford University Press, 2007

Videla, Mario, *Ejemplos de Ornamentación del Renacimiento*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1976

Quantz, Johan Joachim, *On Playing the Flute*, New York: Schirmer, 1966

Moens-Haenen, Greta, *Das Vibrato in der Musik des Barock*, Graz: Akademische Druck und Verlagsanstalt, 1988.

Bartel, Dietrich, *Musica ficta. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*, Lincoln y Londres: Univeristy of Nebraska Press, 1997

Tarling, Judy. *The Weapons of Rhetoric; a Guide for Musicians and Audiences*. Hertfordshire: Corda Music Publications, 2004

Taruskin, Richard, *Text and Act. Essays on Music and Performance*, Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1995

Walls, Peter, *History, Imagination and the Performance of Music*, Rochester: Boydell Press, 2003.

Teorías gestuales en torno a la interpretación

Pierce, Alexandra, *Deepening Musical Performance through Movement, The Theory and Practice of Embodied Interpretation*, Bloomington: Indiana University Press, 2007

Godoy, Rolf Inge y Marc Leman (eds.), *Musical Gestures. Sound, Movement, and Meaning*, Nueva York y Londres: Routledge, 2010

Gritten, Anthony y Elaine King (eds.), *Music and Gesture*, Hampshire: Ashgate, 2006

Análisis e interpretación

Avery, Craig y Mark Everist (Ed.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth- and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

Jonas, Oswald. Introduction to the Theory of Heinrich Schenker: The Nature of the Musical Work of Art, Nueva York: Longman, 1982.

Snarrenberg, Robert, *Schenkerian Analysis. Schenker's interpretive practice*, Nueva York: Cambridge University Press, 1997.

Dorian, Frederick, *History of Music in Performance; the Art of Musical Interpretation from the Renaissance to our Day*. New York, N.Y., W.W. Norton & Company, Inc., 1942.

Berry, Wallace, *Musical Structure and Performance*, New Haven: Yale University Press, 1989.

Seashore, Carl E., *Objective Analysis of Musical Performance*, Iowa City: The University Press, 1936

Sundin, Nils-Göran, 1951-Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music after 1750 Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1994.

Craig Ayrey and Mark Everist (eds.), *Analytical Strategies and Musical Interpretation: Essays on Nineteenth and Twentieth-Century Music*, New York: Cambridge University Press, 1996.

La perspectiva del intérprete

Bernac, Pierre, *The Interpretation of French Song*, New York: Norton, 1978

Blum, David, *Casals and the Art of Interpretation*, Berkeley: University of California press, 1980

Blum, David, *Quintet. Five Journeys toward Musical Fulfillment*, Ithaca, Cornell University Press, 1998

Busoni, Ferruccio, *Epistolario*, México: UNAM, 1980

Blum, David, *Pensamiento musical* (Jorge Velazco, ed.), México: UNAM, 1982

Dietrich Fischer-Dieskau, *Los Lieder de Schubert*, Madrid: Alianza Editorial, 1996

Dubal, David, *Evenings with Horowitz: A Personal Portrait*, Milwaukee: Amadeus Press, 2004

Eisler, Edith, *21st Century String Quartets*, San Anselmo: String Letter Publishing, 2000

Kimball, Carol, *Song. A Guide to Art Song Style and Literature*, Milwaukee: Hal Leonard, 2005

Liszt, Franz, *Life of Chopin*, Ithaca: Cornell University, 2009

Mach, Elyse, *Great Contemporary Pianists Speak for Themselves*, Mineola: Dover, 1991

Moore, Gerald, *Am I too loud? Memoirs of an Accompanist*, London, Penguin Books, 1974

Van Clay, Mary (ed.), *21st Century Violinists*, San Anselmo: String Letter Publishing, 1999

Relación compositor-intérprete

Foss, Lukas, "The Changing Composer-Performer Relationship: A Monologue and a Dialogue", en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Prim., 1963), pp. 45-53

Greene, Gordon, "For Whom and Why Does the Composer Prepare a Score?", en *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 32, No. 4 (Summer, 1974), pp. 503-507

Hill, Peter, "Xenakis and the Performer", en *Tempo, New Series*, No. 112 (Mar., 1975), pp. 17-22

Lacché, Mara (dir.), *L'imaginaire musical entre création et interprétation*. Paris : L'Harmattan, 2006.

Perlove, Nina y Sophie Cherrier, "Transmission, Interpretation, Collaboration-A Performer's Perspective on the

Language of Contemporary Music: An Interview with Sophie Cherrier”, en *Perspectives of New Music*, Vol. 36, No. 1 (Winter, 1998), pp. 43-58.

O’Grady, Terence J., “Interpretive Freedom and the Composer-Performer Relationship”, en *Journal of Aesthetic Education*, Vol. 14, No. 2 (Abr., 1980), pp. 55-67

Smalley, Roger, “Some Aspects of the Changing Relationship between Composer and Performer in Contemporary Music”, en *Proceedings of the Royal Musical Association*, Vol. 96 (1969 - 1970), pp. 73-84

Stein, Leonard, “The Performer’s Point of View”, en *Perspectives of New Music*, Vol. 1, No. 2 (Primavera, 1963), pp. 62-71

Nuevas técnicas instrumentales

Nuevas técnicas instrumentales (varios autores), México: Pauta, 1984

Bartolozzi, Bruno, *Neue Klänge für Holzblasinstrumente*, Mainz: Schott, 1967

Improvisación

Cook, Nicholas, “Making Music Together, or Improvisation and its Others”, en *Music, Performance, Meaning. Selected essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Derek Bailey, *Improvisation: Its Nature and Practice in Music*, Da Capo Press Inc, 1993.

Nettl, Bruno y Melinda Russel, *In the Course of Performance. Studies in the World of Musical Improvisation*, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1998.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	()	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	()	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()	Recital al final del semestre.	
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Teoría y práctica de la interpretación instrumental o vocal

Perfil profesiográfico:
De este seminario se encargará un especialista con amplia experiencia en el campo de la interpretación, tanto como solista, músico de cámara o músico de orquesta. Dicho perfil quedará demostrado mediante interpretaciones públicas, grabaciones y publicaciones de alto perfil.

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Interpretación Musical			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Interpretación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico. Se trata de seminarios, talleres o cursos que no están contemplados en las listas de actividades académicas obligatorias u optativas que ofrece el Plan de Estudios.
Objetivo general: Enriquecer la oferta académica y fomentar el desarrollo y actualización permanente del campo o campos del conocimiento asociados con la actividad académica específica.
Objetivos específicos: Los que se derivan de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático			
Unidad	Los temas y subtemas serán desarrollados casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la actividad académica específica. Así mismo se determinará la distribución entre trabajo teórico y práctico, cuando corresponde.	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total de horas:			
Suma total de horas:			48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: A la que corresponda la actividad académica en cuestión</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: IMPROVISACIÓN MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Interpretación	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	1	2	
Modalidad: Taller	Duración del programa: Semestral		

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción del seminario: Taller colectivo dirigido a los alumnos de Interpretación
Objetivo general: En este seminario se abordará el estudio y análisis de diversos contextos y paradigmas históricos directamente relacionados con la improvisación musical.
Objetivos específicos: Desarrollar en el intérprete la sensibilidad y capacidad para generar materiales musicales de su propia invención.
Consideraciones metodológicas: Se partirá de tradiciones estéticas específicas, tanto como de reglas de improvisación que los alumnos mismos aprenderán a definir, tanto en lo individual como en grupo. Se realizarán frecuentes sesiones de grabación que serán estudiadas y analizadas por el profesor y los alumnos. Profesores invitados especializados en tradiciones musicales como el jazz, la música hindú, la música persa etc. complementarán las actividades de este seminario. Para su evaluación, los alumnos demostrarán sus conocimientos sobre diversas prácticas de improvisación y desarrollarán proyectos específicos de grabación (improvisación previa) e improvisación en vivo, tanto en grupo como individualmente.

Índice temático			
Unidad	Temas opcionales, a determinar casuísticamente y por módulos por el coordinador del seminario	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Improvisación: Revisión histórica de tradiciones musicales seleccionadas	4	12
2	Teoría y práctica de la improvisación en la música actual	4	12
3	La improvisación como síntesis de creación e interpretación musical	4	12
Total de horas:		12	36
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Improvisación: Revisión histórica de tradiciones musicales seleccionadas <ul style="list-style-type: none"> • La improvisación en la música de las culturas de Oriente • La improvisación en diferentes periodos de la música europea • La improvisación en el jazz
2	Teoría y práctica de la improvisación en la música actual <ul style="list-style-type: none"> • La improvisación como forma de creación artística • Métodos y técnicas de improvisación • Creación de técnicas y metodologías para la improvisación musical: Invención y diversidad en la determinación de reglas y lineamientos

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestación y generación de microestructuras musicales • Modelos de desarrollo y variación • La memoria musical en la improvisación
3	<p>La improvisación como síntesis de creación e interpretación musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prácticas de improvisación instrumental y vocal • Análisis y estudio de resultados • Análisis y determinación de contextos relacionados con la utilización de la improvisación en la composición e interpretación musical: Escritura, desciframiento, análisis de alternativas y diversidad de resultados

Bibliografía básica:

Baker, David, *Techniques of Improvisation* [1931 J, Chicago, Maher Publications, vol. 1: "A Method for Developing Improvisational Technique (based on the Lydian chromatic concept by George Russel)"; vol. 2: "The IIV*b7*s progression"; vol. 3: "Turnbacks"; vol. 4, "Cycles", 1971.

Baker, David, *Contemporary Patterns* (1931), Nueva York: C. Colin, c1979.

Baker, David, "A Method for Developing Improvisational Technique: (Based on the Lydian Chromatic Concept): for all Students and Performers of Music in any Idiom", *Today's Music National Educational Services*, Libertyville, Illinois, 1968.

Dean, R. T., *Creative Improvisation: Jazz, Contemporary Music, and beyond: How to Develop Techniques of Improvisation for any Musical Context*, con la colaboración de Ashley C. Brown. Londres-Filadelfia: Milton Keynes-Open University Press, 1989.

Dupré, Marcel, *Cours complet d'improvisation a l'orgue = Complete course in Organ Improvisation*, 2 vols.: vol. 1: "Exercices préparatoires a l'improvisation libre"; vol. 2: "Traité d'improvisation a l'orgue" (1886-1971), París: A. Leduc, c1974.

Grétry, André Ernest Modeste, *Méthode simple pour apprendre a préluder* (1741-1813), Nueva York: Broude Bros., 1968.

Hancock, Gerre, *Improvising: How to Master the Art*, Nueva York: Oxford University Press, 1994.

Krapf, Gerhard, *Bach, Improvised Ornamentation and Keyboard Cadenzas. An Approach to Creative Performance*, Sacred Music Press, c1983.

Mather, Betty Bang, *The Art of Preluding, 1700-1830: for Flutists, Oboists, Clarinetists and other performers I David Lasocki*, Nueva York: McGinnis & Marx Music Publishers, c1984.

Pelz-Sberman, Michael, *A Framework for the Analysis of Performer Interactions in Western Improvised Contemporary Art Music*, Tesis (Ph. D. en Música), San Diego: University of California, 1998.

Bibliografía complementaria:

Berger, Dorita S., *Toward the Zen of Performance: Music Improvisation Therapy for the Development of Self-Confidence in the Performer*, San Louis, Missouri: MMB Music, c1999.

Martín, Henry, *Charlie Parker and Thematic Improvisation*, Newark-Rutgers-Lanham Institute of Jazz Studies, The State University of New Jersey-Scarecrow Press, c1996.

Neumann, Frederick, *Ornamentation and Improvisation in Mozart*, Nueva Jersey, Princeton University Press, c1986.

Owens, Thomas, *Charlie Parker, Techniques of Improvisation*, 2 vals., Tesis, Los Angeles; University of California, 1974.

Rothenberg, David, *Sudden Music: Improvisation, Sound, Nature*, Atenas: University of Georgia Press, c2002.

Stewart, Dave, *Inside the Music*, Berkeley-San Francisco, CA, Miller Freeman Books, c 1999.

Thomas de Sancta María, fray, *Libro llamado arte de tañer fantasía* (siglo XVI), introd. de Denis Stevens, Famborough: Hants Gregg International Publishers, 1972.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()

Seminarios	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Asistencia	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Seminario	()
Prácticas de campo	()	Otras:	(x)
Otras: _____	()		
Línea de investigación:			
Improvisación. Prácticas de interpretación étnica. Jazz.			
Perfil profesiográfico:			
El docente tendrá amplia experiencia como improvisador y poseerá conocimientos de la historia y técnica de prácticas interpretativas que trascienden el ámbito de la música de concierto occidental.			

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ORGANOLOGÍA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología, Etnomusicología e Interpretación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	3	0	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El seminario introduce al alumno al conocimiento de los instrumentos musicales, desde la perspectiva histórica, social, interpretativa y propiamente acústica.
Objetivo general: Estudiar los instrumentos musicales en su relación recíproca con la problemática propia de la etnomusicología, la musicología y la interpretación, pero, sobre todo, con los fenómenos socio-culturales de los que han formado parte a través de su desarrollo histórico.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Señalar las metas, los métodos y los alcances de la organología como un ramo de la musicología que se ocupa del estudio del origen y la evolución de los instrumentos musicales • Propone su sistematización, clasificación y nomenclatura; observa el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de su construcción • Analiza la modificación de sus recursos técnicos y sus características acústicas en relación con la práctica de interpretación y las exigencias estéticas de las diversas épocas históricas y estilísticas
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario. Al inicio del curso el profesor encargado propondrá a los alumnos temas de investigación, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción		
2	Principales métodos de investigación		
3	Sistemas de clasificación de los instrumentos musicales		
4	Historia de los instrumentos musicales		
5	Ámbitos de empleo de los instrumentos musicales		
6	Problemática de la organología contemporánea		
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción 1.1. Antecedentes de la organología como campo de la ciencia musicológica; su desarrollo histórico. 1.2. Problemática específica y alcances.
2	Principales métodos de investigación
3	Sistemas de clasificación de los instrumentos musicales

	3.1. Sistemas antiguos y medievales. 3.2. Sistemas científicos: Mahillon, Hornbostel-Sachs, Izikowitz, Leng.
4	Historia de los instrumentos musicales 4.1. Instrumentos de las sociedades ágrafas. 4.2. Instrumentos de la Antigüedad: Egipto, India, China, Grecia, Oriente Cercano. 4.3. Instrumentos de la Edad Media. 4.4. Instrumentos del Renacimiento. 4.5. Instrumentos musicales en el encuentro de dos mundos. 4.6. Instrumental musical del Barroco. 4.7. Instrumental musical contemporáneo.
5	Ámbitos de empleo de los instrumentos musicales 5.1. Ámbito sagrado. 5.2. Ámbito profano.
6	Problemática de la organología contemporánea 6.1 Paradojas sociales del instrumental musical contemporáneo. 6.1.1. Industrialización del proceso de construcción. 6.1.2. Instrumentos musicales y los medios de comunicación masiva.

Bibliografía básica:

- Agricola, Martin, *Musica instrumentalis deutsch. Wittenberg 1528 und 1545*, Leipzig, Breitkopf y Harte1, 1896.
- Baines, Anthony Ced.), *Musical instruments through the ages*, Londres, Faber, 1966.
- Bernudo, Juan, *Declaración de instrumentos musicales J 555*, Kassel, Barenreiter- Verlag, 1957.
- Bianchini, Francesco y Francisci Blanchini Veronensis, *De tribus generibus instrumentorum musiere veterum organicre dissertatio*, Romre, impensis Fausti Amidei, 1742.
- Bomstein, Andrea, *Gli strumenli musicali del Rinascimento*, Padova, F. Muzzio, 1987.
- Bowles, Edmund Addison, *Haut and bas: (he grouping ol musical instruments in the Middle Ages*, Cambridge, Mass., Dept. of Humanities, Massachusetts Institute of Technology, 1955.
- Bril, Jacques, *Acordes et à cris: origines el symbolisme des instruments de musique*, París, Ediciones Clancier-Guenaud, e 1980.
- Brussels, *Conservatoire royal de musique. Musée instrumental, Catalogue descriptif & analytique du Musée instrumental du Conservatoire royal de musique de Bruxelfes*, Gand, A. Hoste, 1893 -1900.
- Buonanni, Filippo, *Descrizione degl'istromenti armonici d'ogni genere*, Leipzig, Zentralantiquariat der Dt. Demokrat. Republik, 1975.
- Crane, Frederick, *Extant medieval musical instruments; a provisional catalogue by types*, Iowa City, University of Iowa Press, 1972.
- Drager, Hans Heinz, *Prinzip einer Systematik der Musikinstrumente*, Kassel, Barenreiter- V erlag, 1948
- Gai, Vinicio, *Organología*, Roma, Torre d'Orfeo, 1984.
- Ferrari Barassi, Elena, *Strumenti. musicali e testimonianze teoriche nel medio Evo*, Cremolla, Fondazione Claudio Monteverdi, 1979.
- Galpin, Francis William, *A textbook of European musical instruments: their origin, history, and character*, Westport, Conn., Greenwood Press, 1976.
- Gregorat, Claudia, *L'anima degli strumenti musicali: genesi e morfologia*, Turin, Centro scientifico editore, e 1994.
- Hellwig, Friedemann (ed.), *Studia Organologica: festschrift für John Henry van der Meer Zu seinem fünfundsechzigsten Geburtstag*, Tutzing, H. Schneider, 1987.
- Hickmann, Ellen, *Musica instrumentalis: Studien zur Klassifikation des Musikinstrumentariums im Mittelalter*, Baden-Baden, V. Koemer, 1971.
- Hombostel, Erich Moritz von y Curt Sachs, "Sistemática de los instrumentos musicales: un intento", *Revista Etnología, Berlín*, 1914, Ciudad de La Habana, Depto. Documentación e Información CIDiMUC, Servicio Informativo, 1986.
- Jacquot, Albert, *Dictionnaire pratique et raisonné des instruments de musique anciens et modernes*, París,

Fischbacher, 1886.

Mersenne, Marin, *Harmonie Universelle: the books on instruments*, La Haya, M. Nijhoff, 1957.

Pedrell, Felipe, *Emporio científico é histórico de organografía musical antigua española*, Barcelona, G. Gili, 1901.

Pollux, Iulius Polydeukes, *Onomasticum Graece et Latine: accedit commentarius G. Jundermanni*, Amsterdam, 1706.

Pontécoulant, Adolphe Le Doucet, *Organographie*, Amsterdam, F. Knuf, 1972.

Praetorius, Michael, *Syntagma musicum. II, De organographia: parts 1 and 11*, Oxford, Oxfordshire, Clarendon Press, 1986.

Sachs, Curt, *The history of musical instruments*, Nueva York, W. W. Norton, e 1940.

Virdung, Sebastian, *Musica getutsch: Faksimile-Nachdr [der Ausg. von 1511]*, Kassel, Basel, Barenreiter, 1970.

Bibliografía complementaria:

Angles, Higiní, *La música en la corte de Carlos V. con la transcripción del "Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela" (Alcalá de Henares, 1557)*, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Español de Musicología, 1984.

Bragard, Roger, *Musical instruments in Art and History*, Londres: Banie and Rockliff, 1968.

Brossard, Sébastien de, *Dictionary of music = Dictionnaire de musique*, Paris, 1703, Henryville, Pa., Institute of Mediaeval Music, c1982.

Casanova Oliva, Ana Victoria, *Problemática organológica cubana: crítica a la sistemática de los instrumentos musicales*, Ciudad de la Habana, Cuba: Casa de las Américas, 1988.

Clagget, Charles, *Musical phaenomena, founded on unanswerable facts; and a proof that musical instruments have been hitherto fabricated on [!] the most uncertain, therefore the most improper materials " This work will extend to several numbers. No. 1. contains an account of the aiuton, and the cromatic trumpets and the French horns, capable of fine tune and regular harmony in all the keys in use, minor as well as major*, Londres: Edición de autor, 1793.

Edwards, Owain Tudor, *Baroque Instrumental Music*, Milton Keynes Open University Press, 1974.

Hayes, Gerald Ravenscourt, *Musical Instruments and their Music, 1500-1750*, Nueva York, AMS Press, 1976.

Heyde, Herbert, *Grundlagen des natürlichen Systems der Musikinstrumente*, Leipzig, Deutscher Verlag für Musik, VEB, 1975.

Hofmann, Charles, *Musical Instruments of the Indians of the Americas*, Rochester, Nueva York: Rochester Museum and Science Center, 1972.

International Council of Museums, Comité international des musées et collections d'instruments de musique, *Ethnic Musical Instruments: Identification--Conservation. Instruments de Musique Ethnique*, Londres: H. Evelyn for the International Council of Museums, 1970.

Izikowitz, Karl Gustav, *Musical and other Sound Instruments of the South American Indians: a Comparative Ethnographical Study*, East Ardsley: S.R. Publishers, 1970.

Kolari, Eino, *Musikinstrumente und ihre Verwendung im Alten Testament: eine lexikalische und kulturgeschichtliche Untersuchung*, Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainos, 1947.

Lavignac, Albert (ed.), *Encyclopédie de la musique et dictionnaire du Conservatoire*, Paris, C. Delagrave, c1913-31.

Leng, Ladislav, *Slovenské ľudové hudobné nástroje*, V Bratislava Vydavateľstvo Slovenskej Akadémie Vied, 1967.

Mahillon, Victor-Charles, *Eléments d'acoustique musicale et instrumentale: comprenant l'examen de la construction théorique de tous les instruments de musique en usage dans l'orchestration moderne*, Bruselas: Les Amis de la musique, 1984.

Maideu i Puig, Joaquim, *Instruments musicals: classificació i notícia, morfologia, característiques tècniques, particularitats sonares, evolució històrica, nomenclatura en altres idiomes, literatura musical específica*, Vigo, Eumo, 1995.

Marcuse, Sibyl, *A survey of musical instruments*, Newton Abbot, David and Charles, 1975.

Page, Christopher (ed.), *Music and Instruments of the Middle Ages: Studies on Texts and Performance*, Aldershot:

Brookfield, Vt., Variorum, 1997.

Partch, Harry, *Genesis of a Music; monophony: the relation of its music to historic and contemporary trends; its philosophy, concepts, and principles; its relation to history and proposed intonations; and its application to musical instruments*, Madison, Univ. of Wisconsin Press, 1949.

Pengelly, John Bradford, *The Pengelly Blue Book of Style; Musical Instruments. A study of the art of styling as applied to musical instruments, illustrated with special drawings and engravings*, Chicago, Music Times Company, c1942.

Pengelly, John Bradford, *Geist und Werden der Musikinstrumente. Mit 48 Lichtdrucktafeln* (Reprographischer Nachdruck der Ausg. Berlin, 1928), Hilversum, Knuf, 1965.

Sachs, Curt, *Real-Lexikon der Musikinstrumente, zugleich ein Polyglossar für das gesamte Instrumentengebiet*, Nueva York, Dover Publications, 1964.

Sound generation in winds, strings, computers: Ponencias de Benade, Chowning, Hutchins, Jansson, Alonso Moral, presentadas en los seminarios del Committee for the Acoustics of Music, Estocolmo, Kungl. Musikaliska Akademien, 1980.

Stainer, John, *The music of the Bible, with some Account of the Development of Modern Musical Instruments from Ancient Types*, Nueva York, Da Capo Press, 1970.

Terry, Charles Sanford, *Bach 's orchestra*, Londres-Nueva York: Oxford University Press; St. Clair Shores, Mich., Scholarly Press, 1972.

Trichet, Pierre, *Traité des instruments de musique* (vers 1640), Neuilly-sur-Seine, Société de musique d'autrefois, 1957.

Vega, Carlos, *Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, con un ensayo sobre las clasificaciones universales, un panorama gráfico de los instrumentos americanos, una citocromía, una litografía, doscientos catorce dibujos, cincuenta y seis fotografías, cuarenta y dos ejemplos musicales, un mapa*, Buenos Aires, Centurión.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Organología.

Perfil profesiográfico:

De este seminario se encargará un especialista con grado de maestro o doctor en música, con la experiencia acreditada en el ramo de la organología.

MUSICOLOGÍA

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA MUSICOLOGÍA			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Musicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral: 16 sesiones	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: CORRIENTES ACTUALES DE LA MUSICOLOGÍA
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al estudio del desarrollo de la disciplina musicológica desde sus inicios hasta la década de los 1980, momento en que ocurre una ruptura que dará origen a nuevas visiones y aproximaciones.
Objetivo general: Proporcionar al alumno una visión Proporcionar al alumno una visión panorámica del desarrollo de la musicología desde los primeros planteamientos del campo disciplinario hasta la década de los 1980. Al finalizar el curso el alumno conocerá las principales escuelas y los principios que las sustentaron.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno conocerá las divisiones fundamentales del campo disciplinario y las taxonomías que se han desprendido de éstas durante los siglos XIX y la mayor parte del XX. • El alumno conocerá las principales figuras fundadoras de la disciplina, sus ideas y criterios de organización. • El alumno conocerá a las principales figuras alemanas y estadounidenses de principios del siglo XX, sus ideas y su producción. • El alumno conocerá las principales figuras alemanas de la década de los 1940s, sus ideas, producción e influencia que ejercieron al emigrar hacia los Estados Unidos. • El alumno conocerá a los principales musicólogos de la postguerra en los Estados Unidos, sus ideas, producción y el contexto cultural y académico en que se movieron. • El alumno conocerá a los principales musicólogos ingleses, franceses e italianos de la postguerra, sus ideas, producción y el contexto cultural y académico en que se movieron. • El alumno conocerá a los principales musicólogos de las décadas de 1960 a 1980, sus ideas, su producción y el contexto en el que se movieron, así como las condiciones que propiciaron una ruptura disciplinaria en la década de los 1980s.
Consideraciones metodológicas: Se enfatizará la profundización de la investigación, refiriéndose a estudios especializados sobre el tema, y se fomentará la reflexión y la formulación de criterios personales a partir del análisis de los datos y la evidencia disponible. Asimismo, se estimulará al alumno a establecer relaciones entre el tema de estudio y los aspectos concomitantes en el contexto histórico, social y similares que pudieran haber ejercido influencia sobre éste, promoviendo la consulta y el trabajo con especialistas de otras áreas con el objeto de proporcionar las bases para el trabajo interdisciplinario. Al finalizar el curso el alumno elaborará un ensayo sobre alguno de los temas estudiados el cual servirá para su evaluación.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Sumarios de la disciplina, definiciones básicas	4	2
2	Antecedentes	4	2
3	Desarrollo del campo disciplinario durante la primera parte del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial	4	2
4	Musicología alemana durante el III Reich; emigración de musicólogos alemanes a los Estados Unidos	4	2
5	De la postguerra hasta la década de los 60's	6	3

6	Otras escuelas nacionales: Francia, Italia, Inglaterra	4	2
7	De la década de los 60's hasta los 80's: reacciones contra el positivismo	6	3
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Descripciones y taxonomías de la disciplina a partir del siglo XIX, ámbitos de acción, subdisciplinas asociadas e ideas relacionadas con el ejercicio de la musicología en sus primeras etapas.
2.	Figuras relevantes en el establecimiento de la disciplina antes del siglo XX: Framery, Forkel, Chrysander, Logier, Ambros, Adler; Musikgeschichte y Musikwissenschaft; musicología histórica y musicología sistemática.
3	Primeras referencias a la musicología en el siglo XX, su establecimiento como campo disciplinario hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial; figuras relevantes: Pratt, Sonnek, Kinkelday, Chase, Besseler, Wolf, Blume.
4	FloreCIMIENTO de la musicología alemana hasta el advenimiento del III Reich y la subsecuente emigración hacia los Estados Unidos de una buena parte de sus figuras de mayor relevancia: Apel, Bukofzer, Einstein, Geiringer, Gombosi, Nettle, Lowinski, Sachs, Schrade, Winternitz.
5	Afirmación de la musicología en Estados Unidos como disciplina universitaria desde finales de la II Guerra Mundial hasta la década de los 1960s; principales figuras: Reese, Seeger, Strunk, Lang, Haydon, Grout, Mendel, Pirrota.
6	Desarrollo de la musicología en otros países europeos, Inglaterra, Francia, Italia, desde finales de la II Guerra Mundial hasta la década de los 1960s; figuras principales: Lesure, Chailley, Bridgeman, Thibault, Sartori, Dent, Westrup, Dart.
7	Reacciones contra las tendencias positivistas que exhibía la disciplina, controversias y rupturas con algunos principios en la década de los 1980s; personajes relevantes: Mayer Brown, Hertz, Kerman, Lockwood, Palisca.

Bibliografía básica:

Abraham, Gerald, "Musical Scholarship in the 20th century", *Studies in Music (Australia)*, vol. 1, 1967, pp. 1-10.

Arnold, Denis, "The Profession of Musical Scholarship", en *Modern Musical Scholarship*, editado por Edward Olleson, Oxford: Oriel Press, 1980, pp. 1-13.

Beard, David & Kenneth Gloag, *Musicology: the Key Concepts*, Londres: Routledge, 2005.

Bitrán, Yael. "Musicógrafos y musicólogos", *Discanto*, vol. I, 2005, pp. 223-33.

Blume, Friedrich. "Musical Scholarship Today", en *Perspectives in Musicology*, editado por Barry S. Brook, Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema, Nueva York: W. W. Norton, 1972, pp. 15-31.

Chailley, Jacques (coordinador), *Précis de Musicologie*, París: Presses Universitaires de France, 1958.

Chailley, Jacques, *Compendio de musicología*, versión española y notas de Santiago Martín Bermúdez, Madrid: Alianza Editorial, 1991.

Chailley, Jacques, *De la musique a la Musicologie*. Tours, Van de Velde, 1980.

Chase, Gilbert, "The Musicologist as Historian: a Matter of Distinction", *Notes*, vol. 29, no. 1, Septiembre 1972, pp. 10-16.

Clercx-Lejeune, S., "Définition de la musicologie et sa position à l'égard des autres disciplines qui lui sont connexes", *Revue Belge de Musicologie*, 1, 1946, pp. 113-116.

Dahlhaus, Carl., *Foundations of Music History*, traducción al inglés de J. B. Robinson. Cambridge: CUP, 1983.

Dart, Thurston., "Some Urgent Tasks for Scholars", *Renaissance News*, vol. 7, no. 3, otoño 1954, pp. 84-91.

Dent, E. J., "Music and Music Research", *Acta Musicologica*, vol. 3, 1931, pp. 5-8.

Dent, E. J., "The Historical Approach to Music", *Musical Quarterly*, 23, 1937, pp. 1-17.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, editada por Friedrich Blume, 14 vols,

- Kassel und Basel: Bärenreiter Verlag, 1949-1967.
- Duckles, Vincent, "Johannes Nicolaus Forkel: The Beginning of Music Historiography", *Eighteenth-Century Studies*, vol. I, 1967-1968, pp. 277-290
- Duckles, Vincent, "Musicology at the Mirror: a Prospectus for the History of Musical scholarship", en *Perspectives in Musicology*, editado por Barry S Brook, Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema, Nueva York: W. W. Norton, 1972, pp. 32-55.
- Duckles, Vincent, *et al*, "Musicology", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Londres: Macmillan, 1980, vol. 12, pp. 838-863.
- Duckles, Vincent, "Musicology", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, segunda edición, Londres: Macmillan, 2001, vol. 17, pp. 488-533.
- Grout, Donald Jay, "Current historiography and music history", en *Studies in Music History. Essays for Oliver Strunk*, editado por Harold Powers, Princeton: Princeton University Press, 1968, pp. 23-40.
- Greer, David, Ian Rumbold & Jonathan King (eds), *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, Nueva York: OUP, 2000.
- Harap, Louis, "On the Nature of Musicology", *The Musical Quarterly*, vol. 23, no. 1, enero 1937, pp. 18-25.
- Haraszti, Emile, "Fétis fondateur de la musicologie comparée", *Acta Musicologica*, 4, 1932, pp. 97-103.
- Harrison. Frank. Ll., Mantle Hood & Claude V. Palisca, *Musicology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963.
- Haydon, Glen, *Introduction to Musicology: a Survey of the Fields, Systematic and Historical, of Musical Knowledge and Research*, Nueva York: Prentice-Hall, 1941.
- Hibberd, Lloyd, "Musicology Reconsidered", *Acta Musicologica*, vol. 21, enero-marzo de 1959, pp. 25-31.
- Kerman, Joseph. "A Profile for American Musicology", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 18, no. 1, primavera 1965, pp. 61-69.
- Kinkeldey, Otto, "Changing Relations within the Field of Musicology", *Papers of the American Musicological Society*, 1936, pp. 42-57.
- Krohn, Ernst C, "The Development of Modern Musicology", en *Historical Musicology*, editado por Lincoln Bounce Spiess, Nueva York, 1963, pp. 153-172.
- Lang, Paul Henry, "Musical Scholarship at the Crossroads", *Musical Quarterly*, vol. 31, 1945, pp. 371-380.
- Lang, Paul Henry, "On Musicology", *Musical Quarterly*, vol. 33, 1947, pp. 557-564.
- Lang, Paul Henry, "Musicology and Related Disciplines", en *Perspectives in Musicology*, editado por Barry S Brook, Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema, Nueva York: W. W. Norton, 1972, pp. 185-201.
- Lang, Paul Henry, *Musicology and Performance*, Nueva York: Yale University Press, 1997.
- Lang, Paul Henry, *Reflexiones sobre la música*, editado por Alfred Mann y George J. Buelow, Madrid: Debate, 1998.
- Laske, Otto E. "Towards a Musicology for the Twentieth Century", *Perspectives of New Music*, vol. 15, no. 2, primavera-verano 1977, pp. 220-225.
- Lippman, Edward A., "What Should Musicology Be?" *Current Musicology*, vol. 1, 1965, pp. 55-60.
- Lowinsky, Edward, "Character and Purposes of American Musicology: A Reply to Joseph Kerman", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 18, 1965, pp. 222-34.
- Machabey, Armand, *La musicologie*, Paris: Presses Universitaires de France, 1962.
- Mendel, Arthur, Curt Sachs & Carrol C. Pratt, *Some Aspects of Musicology: Three Essays* (Mendel "The Services of Musicology to the Practical Musician"; Sachs: "The Lore of Non-Western Music"; Pratt: "Musicology and Related Disciplines"), Nueva York: Liberal Arts Press, 1957.
- Mugglestone, Erica (trad.), "Guido Adler's 'The Scope, Method, and Aim of Musicology' (1885): An English Translation with an Historico-Analytical Commentary", *Yearbook for Traditional Music*, vol. 13, 1981, pp. 1-21.
- Sadie, Stanley (ed.), *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 20 vols., Londres: Macmillan Publishers Ltd, 1980.
- Sadie, Stanley (ed.), *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, segunda edición, 29 vols., Londres: Macmillan

Publishers Ltd, 2001.

Olleson, Edward (ed.). *Modern Musical Scholarship*, Oxford: Oriol Press, 1980.

Orrego Salas, "¿Qué es la musicología?". *Revista musical chilena*, no. 24, septiembre 1947, pp. 39-40.

Palisca, Claude, "Reflections on Musical Scholarship in the 1960s", en *Musicology in the 1980s: Methods, Goals, Opportunities*, editado por D. Kern Holoman y Claude Palisca, Nueva York: Da Capo Press, 1982, pp. 15-30.

Pratt, Carrol C., "Musicology and Related Disciplines", en *Some Aspects of Musicology*, editado por Arthur Mendel, Curt Sachs & Carrol C. Pratt, Nueva York: Liberal Arts Press, 1957, pp. 53-54.

Pratt, W. S., "On Behalf of Musicology", *Musical Quarterly*, vol. I, 1915, pp. 1-16.

Pruett, James W. & Thomas P. Slavens, *Research Guide to Musicology*, Chicago: American Library Association, 1985.

Russell, Carlton T., "The Analysis and Evaluation of Music: a Philosophical Inquiry", *The Musical Quarterly*, vol. 58, no. 2, abril 1972, pp. 161-184.

Sonneck, O. G., "The Future of Musicology in America", *The Musical Quarterly*, vol. 15, no. 3, Julio 1929, pp. 317-321.

Tischler, Hans, "And What is Musicology", *Music Review*, vol. 30, noviembre 1969, pp. 253-260.

Treitler, Leo, "On Historical Criticism", *Musical Quarterly*, vol. 53, no. 2, abril, 1967, pp. 188-205.

Treitler, Leo, "The Present as History", *Perspectives of New Music*, vol. VII, no. 2, 1969, pp. 1-58.

Vilar Payá, María Luisa. "La formación del investigador musical", *Heterofonía*, 124, enero-junio 2001, pp. 99-109.

Bibliografía complementaria:

Adler, Guido, *Methode der Musikgeschichte*, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1919 (reimp. Gregg International, 1971).

Adler, Guido, "Style Criticism", *Musical Quarterly*, No. 1, 1934, pp. 1-15.

Brook, Barry S. "Music, Musicology and Related Disciplines: on Perspective and Interconnectedness", en *A Musical Offering. Essays in Honor of Martin Bernstein*, editado por Edward H. Clinksdale y Claire Brook, Nueva York: Pendragon Press, 1977, pp. 69-77.

Brook, Barry S., Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema (eds), *Perspectives in Musicology. The inaugural lectures of the Ph.D. program in music at the City University of New York*, Nueva York: W. W. Norton, 1972.

Brook, Barry. S. y L. B. Plantinga (eds), "Patterns in the Historiography of 19th-century Music", *Acta Musicologica*, vol. 43, 1971, pp. 248-82.

Bukofzer, Manfred F., "Musicology: the Anatomy of a Temporal Art", en *Frontiers of Knowledge in the Study of Man*, editado por Lynn Townsend White, Nueva York, 1956, pp. 166.

Bukofzer, Manfred F., *The place of musicology in American Institutions of Higher Learning*. Nueva York, Liberal Arts Press, 1957.

Chase, Gilbert, "American Musicology and the Social Sciences", en *Perspectives in Musicology*, editada por Barry S. Brook, Edward O. D. Downes y Sherman Van Solkema, Nueva York: Norton, 1972, pp. 202-220.

Chase, Gilbert, "Structuralism, Linguistics and Musicology", *Anuario Interamericano de Investigación Musical*, vol. 8, 1972, pp. 121-131.

Chase, Gilbert, "Musicology, History and Anthropology: Current Thoughts", en *Current Thoughts in Musicology*, editado por John W. Grubbs *et al.* (Symposia in the Arts and Humanities no. 4), Austin: University of Texas Press, 1976, pp. 231-246.

Chase, Gilbert, "American Music and American Musicology", *The Journal of Musicology*, vol. 1, no. 1, enero 1982, pp. 59-62.

Crawford, Richard, *The American Musicological Society 1934-1984. An Anniversary Essay*, Philadelphia: The American Musicological Society, 1984.

Dahlhaus, Carl & Helga de la Motte-Haber (eds), *Systematische Musikwissenschaft, Neues Handbuch der Musikwissenschaft*, vol. 10, Laaber: Laaber Verlag, 1982.

Danielou, Alain, *Traité de musicologie comparée*. París: Hermann, 1987.

- Demar, Irving, Mark Radice *et al*, *Writing about Music*, Portland, Oregon: Amadeus Press, 1999.
- Devoto, Daniel, "Panorama de la musicología latino-americana", *Acta Musicológica*, vol. 31, 1959, pp. 91-109.
- Duckles, Vincent, "Patterns in the Historiography of 19th Century Music." *Acta Musicológica*, vol. 42, 1970, pp. 75-82.
- Franck, W., "Musicology and its Founder, Johann Nicolaus Forkel (1749-1818)", *Musical Quarterly*, vol. 35, 1949, pp. 588-601.
- García Muñoz, Carmen, "Formación de musicólogos: la formación del investigador y su entorno", *Revista musical chilena*, vol. 47, no. 180, julio-diciembre 1993, pp 29-36.
- Haines, John, "Généalogies musicologiques. Aux origenes d'une science de la musique vers 1900", *Acta Musicologica*, vol. 73, no. 1, 2001, pp. 21-44.
- Hammond, Frederick, "Researching the Past: archival studies", en *Companion to Medieval and Renaissance Music*, editado por Tess Knighton y David Fallows, Berkeley, University of California Press, 1992, pp. 234-238.
- Haraszi, Emile, "La musicologie, science de l'avenir", en *Histoire de la Musique*, editado por Roland Manuel, Paris, 1963, II, 1549-1592.
- Herbert, Trevor, *Music in Words: Researching and Writing about Music*, Londres: The Associated Board of the Royal Schools of Music, 2001.
- Holoman, D. Kern, "Publishing and/or Perishing", en *Musicology in the 1980s: Methods, Goals, Opportunities*, editado por Holoman, D. Kern y Claude Palisca, Nueva York: Da Capo Press, 1982, pp. 119-129.
- Kinkeldey, Otto, "Changing Relations within the Field of Musicology", *Papers of the American Musicological Society*, 1936, pp. 42-57.
- Kinkeldey, Otto, "Musical Scholarship and the University", *Journal of Renaissance and Baroque Music*, vol. 1, 1946-1947, pp. 10-18.
- Kos, Koralkja, "The Dilemmas of Current Musicology", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, vol. 3, no. 2, diciembre 1972, pp. 260-263.
- Kimmey, John A., *A Critique of Musicology: Clarifying the Scope, Limits and Purposes of Musicology. Studies in the History and Interpretation of Music*, Lewiston: Edwin Mellen Press, 1988.
- Krummel, Donald W., "The Varieties and Uses of Musical Bibliography", en *Foundations in Music Bibliography*, editado por Richard D. Green, Nueva York: The Haworth Press, 1993, pp. 1-25.
- Lesure, François, "Musicologie et Sociologie", *Revue Musicale*, vol. 221, 1953, pp. 4-11.
- Lesure, François, "La musicologie française depuis 1945", *Acta Musicologica*, vol. 30, no. ½, 1958, pp. 3-17.
- Lesure, François, "Archival Research: Necessity and opportunity", en *Perspectives in Musicology*, editado por Barry S Brook, Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema, Nueva York: W. W. Norton, 1972, 56-79.
- McCredie, A.D., "Systematic Musicology – some 20th-century Patterns and Perspectives", *Studies in Music (Australia)*, vol. 5, 1971, pp. 1-35.
- McPeck, Gwynn. S., "Musicology in the United States: a Survey of Recent Trends", en *Studies in Musicology: Essays in the History, Style and Bibliography of Music, in Memory of Glen Haydon*, editado por James W. Pruett, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969, pp. 260-275.
- Meyer, Leonard, *Emotion and meaning in music*, Chicago: University of Chicago Press, 1956.
- Meyer, Leonard, *Explaining music: essays and explorations*, Chicago: University of Chicago Press, 1973.
- Noble, Jeremy, "Archival Research", en *Musicology in the 1980s: Methods, Goals, Opportunities*, editado por D. Kern Holoman y Claude Palisca, Nueva York: Da Capo Press, 1982, pp. 31-37.
- Palisca, Claude, "American Scholarship in Western Music", en *Musicology*, editado por Frank L. Harrison, Mantle Hood & Claude Palisca, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963, pp. 87-213.
- Reese, Gustav, "Perspectives and lacunae in Musical Research: Inaugural Lecture", en *Perspectives in Musicology*, editado por Barry S Brook, Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema, NY: W. W. Norton, 1973, pp. 1-14.
- Rodríguez Suso, Carmen, *Prontuario de musicología. Música, sonido, sociedad*, Barcelona: Clivis, 2002.

Seeger, Charles, "On the Principles of Musicology", *Musical Quarterly*, vol. 10, no. 2, abril 1924, pp. 244-250

Seeger, Charles, "Systematic and Historical Orientations in Musicology", *Acta Musicologica*, vol. 11, septiembre-diciembre 1939, pp. 121-128.

Seeger, Charles, "Music and Musicology in the New World", *Hinrichsen's Musical Year Book*, VI, 1949-1950, Londres: Hinrichsen Ed. Ltd., 1949, pp. 36-56.

Seeger, Charles, "Systematic Musicology: Viewpoints, Orientations and Methods", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 4, no. 3, 1951, pp. 240-248.

Seeger, Charles, "On the Tasks of Musicology", *Ethnomusicology*, vol. 7, no. 3, septiembre 1963, pp. 214-215.

Seeger, Charles, "Towards a Unitary Field Theory for Musicology", *Selected Reports*, vol.1, no.3, 1970, pp. 172-210.

Seeger, Charles, *Studies in Musicology 1936-1975*, Berkeley: University of California Press, 1977.

Spiess, Lincoln Bounce. (ed.), *Historical Musicology, a Reference Manual for Research in Music*, Nueva York: Institute of Medieval Music, 1963.

Stevens, Denis, *Musicology in Practice: Collected Essays*, editado por Thomas P. Lewis, White Plains: 1987.

Stevens, Denis, *Musicology: a Practical Guide*, Londres: Macdonald Futura, 1980.

Supicic, Ivo, *La Musique Expressive*, Paris: Presses Universitaires de France, 1957.

Supicic, Ivo, "Contemporary aesthetics of Music and Musicology", *Acta Musicologica*, vol. 47, no. 2, julio-diciembre 1975, pp. 193-207.

Wallon, Simona, *La Documentation Musicologique*, Paris: Beauchesne, 1984.

Weber, Edith, *La Recherche Musicologique: Objet, Méthodologie, Normes de Présentation*, Paris: Beauchesne, 1980 (Guides musicologiques no. 1).

Wiora, W., *Historische und systematische Musikwissenschaft*, Tutzing, 1972.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	()
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Historia de la musicología

Perfil profesiográfico:
Estudios de posgrado en musicología histórica

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: CORRIENTES ACTUALES DE LA MUSICOLOGÍA			
Clave:	Semestre: 2	Campo de conocimiento: Musicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No () Sí (x) Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA MUSICOLOGÍA
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al estudio del desarrollo de la disciplina musicológica a partir de la década de los 1980s, momento en que ocurre una ruptura que dará origen a nuevas visiones y aproximaciones.
Objetivo general: Proporcionar al alumno una visión panorámica del desarrollo de las diferentes tendencias en la musicología a partir de la década de los 1980. Al finalizar el curso el alumno conocerá las principales escuelas y los principios que las sustentan.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • El alumno conocerá a los principales musicólogos de la décadas de los 1980s, sus ideas, su producción y el contexto en el que se movieron, así como las condiciones que propiciaron una ruptura disciplinaria en ese momento histórico. • El alumno conocerá a las principales musicólogas feministas que iniciaron el viraje hacia esta perspectiva disciplinaria en la década de los 1980s y años subsecuentes, sus ideas y su producción, así como las reacciones que provocaron. • El alumno conocerá a los principales exponentes de los estudios de género en la musicología, su producción y sus ideas. • El alumno conocerá a los principales exponentes de los estudios con perspectiva homosexual en la musicología, su producción y sus ideas. • El alumno conocerá los principios fundamentales en que se sustenta el concepto de “nueva musicología”, sus principales figuras, sus ideas y su producción. • El alumno conocerá los principios fundamentales del postestructuralismo y el deconstructivismo, así como su aplicación para el análisis y la reflexión musicológica. • El alumno conocerá otras tendencias actuales en la musicología que no han tenido la trascendencia de las mencionadas anteriormente. • El alumno conocerá las principales tendencias en los estudios musicológicos realizados por estudiosos latinoamericanos, o bien por otros musicólogos que estudian a la música latinoamericana.
Consideraciones metodológicas: Se enfatizará la profundización de la investigación, refiriéndose a estudios especializados sobre el tema, y se fomentará la reflexión y la formulación de criterios personales a partir del análisis de los datos y la evidencia disponible. Asimismo, se estimulará al alumno a establecer relaciones entre el tema de estudio y los aspectos concomitantes en el contexto histórico, social y similares que pudiera haber ejercido influencia sobre éste, promoviendo la consulta y el trabajo con especialistas de otras áreas con el objeto de proporcionar las bases para el trabajo interdisciplinario. Al finalizar el curso el alumno elaborará un ensayo sobre alguno de los temas estudiados el cual servirá para su evaluación.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La generación del cambio: del positivismo a la visión crítica.	4	2
2	Emergencia del feminismo en la musicología	4	2
3	Estudios de género	2	1

4	Estudios homosexuales ("Queer studies")	2	1
5	La "nueva musicología"	4	2
6	El postmodernismo musical	4	2
7	Postestructuralismo y deconstructivismo	2	1
8	Otras tendencias	4	2
9	La musicología en América Latina	6	3
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Polémicas y figuras relevantes en el cambio de paradigmas musicológicos: Lowinsky, Kerman, Treitler
2.	Aparición de la perspectiva feminista en los estudios musicológicos; primeras figuras relevantes: McClary, Bowers, Pasler, Barkin Higgins, Solie.
3	Aparición de los estudios de género en la musicología como consecuencia de los trabajos feministas; especialistas: Citron, Solie, Cook, Tsou.
4	Aparición de estudios con perspectiva homosexual; exponentes principales: Brett, Wood, Solomon.
5	Principios en que se sustenta el concepto de "nueva musicología", su desarrollo y figuras importantes que han discutido el tema: Treitler, Kerman, Agawu, Bohlman.
6	Aplicación de principios y criterios postmodernos al estudio musicológico; figuras relevantes: Jonathan Kramer, Lawrence Kramer, Tomlinson.
7	Aplicación de principios y criterios procedentes del postestructuralismo y deconstructivismo al análisis y reflexión musicológica; Derrida, Subotnik, Krims, Walker.
8	Aparición de tendencias en la periferia de los estudios musicológicos: zoomusicología, theomusicología, biomusicología, musicología empírica, etc.
9	El ejercicio de la musicología en América Latina, características particulares, exponentes principales: Aretz, Vega, Carpentier, Claro, Stevenson, etc.

Bibliografía básica:

- Agawu, Kofi, "Does Music Theory need Musicology", *Current Musicology*, vol. 53, 1993, pp. 89-98.
- Agawu, Kofi, "Analyzing music under the new musicological regime", *Journal of Musicology*, vol. 15, verano 1997, pp. 297-307.
- Agawu, Kofi, "The Challenge of Semiotics", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook & Mark Everist, Oxford: OUP, 1999, pp. 138-160.
- Aretz, Isabel (ed.), *América Latina en su música*, novena edición, México: Siglo XXI, 2004, (América Latina en su Cultura).
- Austern, Linda Phyllis, "'Sing Againe Syren': the Female Musician and Sexual Enchantment in Elizabethan Life and Literature", *Renaissance Quarterly*, no. 42, otoño 1989, pp. 420-448.
- Austern, Linda Phyllis (ed.), *Music, Sensation and Sensuality*, Nueva York: Routledge, 2002.
- Barkin, Elaine, "either/other", *Perspectives of New Music*, vol. 30, no. 2, verano 1992, pp. 206-33.
- Barkin, Elaine, Lydia Hamessley & Benjamin Boretz (eds), *Audible Traces: Gender, Identity, and Music*, Los Angeles: Carciofoli, 1999.
- Beard, David & Kenneth Gloag, *Musicology/The Key Concepts*, Nueva York: Routledge, 2005.
- Becker, Judith, "Crossing Boundaries: an Introductory Essay", *Empirical Musicology Review*, vol. 4, no. 2, 2009, pp. 45-48.
- Berger, Karol, "Contemplating Musical Archaeology", *The Journal of Musicology*, vol. 13, 1995, pp. 404-423.
- Berger, Karol, "Musicology According to Don Giovanni or: Should We Get Drastic?", *The Journal of Musicology*, vol. 22, no. 3, verano 2005, pp. 490-501.
- Bergeron, Katherine y Philip V. Bohlman (eds), *Disciplining Music: Musicology and its Canons*, Chicago: The University of Chicago Press, 1992.

- Bispo, Alexandre Antonio, "Tendencias e perspectivas da musicología no Brasil", *Boletín da Sociedade Brasileira de Musicología*, vol. 1, no. 1, 1983, pp. 13-51.
- Bohlman, Philip V., "Epilogue: Musics and Canons", en *Disciplining Music: Musicology and its Canons*, editado por Katherine Bergeron y Philip V. Bohlman, Chicago: The University of Chicago Press, 1992, pp. 197-209.
- Bohlman, Philip V., "Viewpoint: On the Unremarkable in Music", *19th-Century Music*, vol. 16, no. 2, otoño 1992, pp. 203-216.
- Bohlman, Philip V., "Musicology as a Political Act", *Journal of Musicology*, vol. 11, otoño 1993, pp. 174-192.
- Borgerding, Todd Michael (ed.), *Gender, Sexuality, and Early Music*. Nueva York: Routledge, 2002.
- Bowers, J.M., "Feminist Scholarship and the Field of Musicology: I" *College Music Symposium*, vol. 29, 1989, pp. 81-92.
- Bowers, J.M., "Feminist Scholarship and the Field of Musicology: II" *College Music Symposium*, v.30, 1990, pp.1-13.
- Brett, Philip, "Musicality, Essentialism and the Closet", en *Queering the Pitch: The New Lesbian and Gay Musicology*, editado por Philip Brett, Elizabeth Wood, & Gary Thomas, Nueva York: Routledge, 1994, pp. 9-26.
- Brett, Philip, "Are You Musical? Is It Queer to Be Queer? Philip Brett Charts the Rise of Gay Musicology", *The Musical Times*, vol. 135, no. 1816, junio 1994, pp. 370-376.
- Brett, Philip, Elizabeth Woods & Gary C. Thomas, *Queering the Pitch: the New Gay and Lesbian Musicology*, Nueva York: Routledge, 1994.
- Bustos Valderrama, Raquel, "La musicología en Chile". *Revista musical de Venezuela*, vol. 9, no. 25, mayo-agosto 1988, pp. 143-178.
- Buzarovski, Dimitrije, "Is Musicology Science?", en *Contemporary trends in musicology and ethnomusicology, X IRAM Conference*, IRAM 2005.
- Carreras, Juan José, "Musicology in Spain (1980-1989)", *Acta Musicologica*, vol. 62, no. 2-3, 1990, pp. 260-288.
- Carpentier, Alejo, *La música en Cuba*, México: Fondo de Cultura Económica, 1946.
- Chimènes, Myriam, "Musicologie et histoire: Frontière ou 'no man's land' entre deux disciplines?", *Revue de musicologie*, vol. 84, no. 1, 1998, pp. 67-78.
- Chua, Daniel, *Absolute Music and the Construction of Meaning*, Cambridge. CUP, 1999.
- Citron, Marcia, "Gender, Professionalism and the Musical Canon", *The Journal of Musicology*, vol. 8, no. 1, invierno 1990, pp. 102-117.
- Citron, Marcia, "Gender and the Field of Musicology", *Current Musicology*, vol. 53, 1992, pp. 66-75.
- Citron, Marcia, *Gender and the Musical Canon*, Cambridge: CUP, 1993.
- Claro Valdés, Samuel, "Hacia una definición del concepto de musicología: contribución a la musicología hispano-americana", *Revista Musical Chilena*, vol. 21, no. 101, 1967, pp. 8-25.
- Claro Valdés, Samuel, "The scope of musicology in Latinamerican countries", en *Sonderdruck aus Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongreß*, Bonn: Bärenreiter, 1970, pp. 366.
- Claro Valdés, Samuel, "La musicología y la historia. Una perspectiva de colaboración científica". *Boletín de la Academia Chilena de la Historia*, no. 87, 1973, pp. 55-83.
- Claro Valdés, Samuel, "Los grandes gestores de la musicología latinoamericana contemporánea". *Revista musical de Venezuela*, vol. 12, no. 30-31, enero-diciembre 1992, pp. 65-81.
- Claro V., Samuel, "Musicología y sus términos correlativos". *Revista musical de Venezuela*, N° 36, 1998, pp. 1-17.
- Clayton, Martin, et al (eds), *The Cultural Studies of Music: a Critical Introduction*, Nueva York: Routledge, 2003.
- Cook, Nicholas, "Analyzing Performance and Performance Analysis", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook & Mark Everist, Oxford: OUP, 1999, pp. 239-261.
- Cook, Nicholas, *De Madonna al Canto Gregoriano. Una muy breve introducción a la música*, Madrid: Alianza Editorial, 2001.
- Cook, Nicholas & Mark Everist, *Rethinking Music*, Oxford: OUP, 1999.
- Corrêa de Azevedo, L. H., "The Present State and Potential of Music research in Latin America", en *Perspectives in*

- Musicology*, editado por Barry S Brook, Edward O. D. Downes & Sherman Van Solkema, Nueva York: W. W. Norton, 1972.
- Cusick, Suzanne G., "On a Lesbian Relationship with Music: A Serious Attempt Not to Think Straight", en *Queering the Pitch: The New Lesbian and Gay Musicology*, editado por Philip Brett, Elizabeth Wood, & Gary Thomas, Nueva York: Routledge, 1994, pp. 67-84.
- Cusick, Suzanne G., "Gender, Musicology, and Feminism" en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook y Mark Everist, Oxford: OUP, 1999, pp. 471-498.
- Dalmonte, Rossana, "Musicologia: ma quale? Ulteriori considerazioni". *Rivista Italiana di Musicología*, vol. XV, 1980, pp. 4-24.
- Dioquino, Corazón C., "Musicology in the Philippines", *Acta Musicologica*, vol. 54, no 1-2, 1982, pp. 124-147.
- Dissanayake, Ellen., "If music is the food of love, what about survival and reproductive success?", *Musicae Scientiae*, Número especial 2008, pp. 169-195.
- Domínguez Benejam, Yarelis, *Caminos de la musicología*, segunda edición corregida, La Habana: Instituto Cubano del Libro, 2003.
- Dubiel, Joseph, "On Getting Deconstructed", *The Journal of Musicology*, vol. 15, no. 3, verano 1993, pp. 308-315.
- Dunsby, Jonathan, "Music and Semiotics: the Nattiez Phase", *The Musical Quarterly*, vol 69, no. 1, invierno 1983, pp. 27-43.
- Eli Rodríguez, Victoria, "La acción musicológica latinoamericana requiere un nuevo marco", *Revista de Musicología*, vol. 16, no. 3, 1993, pp. 1748-1757.
- Fuller, Sophie & Lloyd Whitesell (eds), *Queer Episodes in Music and Modern Identity*, Urbana: University of Illinois Press, 2002.
- Goehr, Lydia, *The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music*. Oxford: Clarendon; Nueva York: Oxford University Press, 1992.
- Gómez, Zoila, *Musicología en Latinoamérica*, La Habana: Editorial Arte y Literatura, 1989.
- Gómez Muntané, Maricarmen, "Algunas reflexiones sobre el caso de la musicología", *Nassarre*, vol. 22, 2006, pp. 735-745.
- González, Juan Pablo, "Los estudios de postgrado y la expansión de la musicología". *Revista musical chilena*, vol. 47, no. 180, julio-diciembre 1993, pp. 37-41.
- González, Juan Pablo, "Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos", *Revista Musical Chilena* . vol. 60, 2001, pp. 38 - 64.
- Greer, David, Ian Rumbold & Jonathan King (eds), *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, Nueva York: OUP, 2000.
- Grenier, L., "The Construction of Music as a Social Phenomenon: Implications for Deconstruction", en *Alternative Musicologies*, editado por J. Shepherd, número especial de *Canadian University Music Review*, vol. 10, no. 2, Toronto: Toronto University Press, 1990, pp. 27-47.
- Grebe Vicuña, María Ester. "Reflexiones sobre la vinculación y reciprocidad entre la etnomusicología y la musicología histórica". *Revista musical chilena*, vol. 48, no. 172, julio-diciembre 1989, pp. 26-32.
- Grubbs, John. W. *et. al. Current Thought in Musicology*, Austin: University of Texas Press, 1976.
- Helm, E. Eugene. *The Canon and the Curricula: a Study of Musicology and Ethnomusicology Programs in America*, Nueva York: Pendragon, 1994 (Pendragon Press Musicological Series).
- Hepokoski, James. "Masculine. Feminine. Are Current Readings of Sonata Form in Terms of a 'Masculine' and 'Feminine' Dichotomy Exaggerated? James Hepokoski Argues for a More Subtle Approach to the Politics of Musical Form", *The Musical Times*, vol. 135, no. 1818, agosto 1994, pp. 494-499.
- Higgins, Paula. "Women in Music, Feminist Criticism and Guerrilla Musicology: Reflections on Recent Polemics", *19th-Century Music*, vol. 17, no. 2, otoño 1993, pp. 174-92.
- Hisama, Ellie M., *Gendering Musical Modernism: The Music of Ruth Crawford, Marion Bauer, and Miriam Gideon*. Cambridge: CUP, 2001.
- Holoman, D. Kern y Claude Palisca (eds), *Musicology in the 1980s: Methods, Goals, Opportunities*, Nueva York: Da

- Capo Press, 1982.
- Hooper, Giles, *The Discourse of Musicology*, Hants: Ashgate, 2008.
- Horton, Julian, "Postmodernism and the Critique of Musical Analysis", *Musical Quarterly*, vol. 85, no. 2, verano 2001, pp. 342-366.
- Huseby, Gerardo, "Hacia una nueva musicología latinoamericana", *Revista de Musicología*, vol. 16, no. 3, 1993, pp. 1758-1761.
- Huttunen, Matti, "The 'Canon' of Music History: Historical and Critical Aspects", *The Maynooth International Musicological Conference 1995: selected Proceedings*, Portland: Four Courts Press, 1996, pp. 110-118.
- Jackson, Timothy L., "Aspects of Sexuality and Structure in the Later Symphonies of Tchaikovsky", *Music Analysis*, Vol. 14, no. 1, marzo 1995, pp. 3-25.
- Kerman, Joseph, *Contemplating Music: Challenges to Musicology*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
- Kerman, Joseph, "American Musicology in the 1990's.", *Journal of Musicology*, vol. 9, primavera y verano 1991, pp. 131-44.
- Kerman, Joseph, *Write All These Down: Essays on Music*, Berkeley: University of California Press, 1999.
- Kerman, Joseph, "Close Readings of the Heard Kind", *19th-Century Music*, vol. 17, no. 3, primavera 2003, p. 219.
- Kelly, Stephen K. *Fact and Value in Contemporary Musical Scholarship*, Boulder: The College Musical Society, 1986.
- Kivy, Peter, "'Absolute Music' and the 'New Musicology'", en *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, editado por David Greer, Ian Rumbold & Jonathan King, Nueva York: OUP, 2000, pp 378-388.
- Kivy, Peter, *New Essays on Musical Understanding*, Oxford: OUP, 2001.
- Kivy, Peter, *Nuevos ensayos sobre la comprensión musical*, traducción al español de Verónica Canales, Barcelona: Paidós, 2005.
- Kramer, Jonathan D., "The Nature and Origins of Musical Postmodernism", *Current Musicology*, vol. 66, primavera 1999, pp. 7-20.
- Kramer, Lawrence, *Music as Cultural Practice, 1800-1900*, Berkeley: University of California Press, 1990.
- Kramer, Lawrence, "Music Criticism and the Postmodernist Turn: in Contrary Motion with Gary Tomlinson", *Current Musicology*, vol. 53, 1993, pp. 25-40.
- Kramer, Lawrence, *Classical Music and Postmodern Knowledge*, Berkeley: University of California Press, 1995.
- Kramer, Lawrence, *After the Lovedeath: Sexual Violence and the Making of Culture*. Berkeley: University of California Press, 1997.
- Kramer, Lawrence, *Musical Meaning: Towards a Critical History*, Berkeley: University of California Press, 2002.
- Kramer, Lawrence, *Franz Schubert: Sexuality, Subjectivity, Song*. Cambridge University Press, 2003.
- Kramer, Lawrence, "Subjectivity Rampant! Music, Hermeneutics and History", en *The Cultural Study of Music*, editado por M. Clayton, T. Herbert & R. Middleton, Nueva York: Routledge, 2003, pp. 124-135.
- Kramer, Lawrence, "Musicology and Meaning", *The Musical Times*, vol. 144, no. 1883, verano 2003, pp. 6-12
- Krims, Adam. "Disciplining Deconstruction (for Musical Analysis)", *19th-Century Music*, vol. 21, no. 3, primavera 1998, pp. 297-298.
- Kohan, Pablo. "Comentarios sobre la unificación teórica de la musicología según las propuestas de Irma Ruiz y Leonardo Waisman". *Revista musical chilena*, Vol. 43, no. 172, julio-diciembre 1989, pp. 33-40.
- Korsyn, Kevin. *Decentering Music: a Critique of Contemporary Musical Research*, Nueva York: OUP, 2003.
- Kuss, Malena. "Nacionalismo, identificación, y Latinoamérica", *Cuadernos de música iberoamericana*, no. 6, 1998, pp. 133-149.
- Leech-Wilkinson, Daniel. *The Modern Invention of Medieval Music: Scholarship, Ideology, Performance*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2002.
- León, Javier F. "Peruvian Musical Scholarship and the Construction of an Academic Other", *Latin American Music*

- Review, vol. 20, no. 2, otoño-invierno 1999, pp. 168-183.
- Leppert, Richard & Susan McClary (eds). *Music and Society: the Politics of Composition, Performance and Reception*, Cambridge: CUP, 1989.
- López Cano, Rubén, "Musicología. Manual de usuario", 2007. www.lopezcano.net.
- López Cano, Rubén, "Musicologías vs. Etnomusicología ¿Un falso debate?", 2007, www.lopezcano.net."
- Lorraine, Renee, "Musicology and Theory: Where It's Been, Where It's Going", *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 51, no. 2, primavera 1993, pp. 235-244.
- Loza, Steven, "Otra escuela. Horizontes sobre nuestra 'praxis' en la musicología latinoamericana", *Revista de Musicología*, Vol. 16, no. 3, 1993, pp. 1762-1765.
- Mâche, François-Bernard. "The Necessity of and Problems with a Universal Musicology", en *The Origins of Music*, editado por Nils L. Wallin, Björn Merker & Steven Brown, Cambridge: MIT Press, 2001, pp.473-479.
- McCreless, Patrick. "Contemporary Music Theory and the New Musicology: an Introduction", *Music Theory Online*, vol. 2, no. 2, 1996, en:
<http://www.mtosmt.org/issues/mto.96.2.2/mto.96.2.2.mccreless.html>
- McClary, Susan, 'The blasphemy of talking politics during Bach Year', en *Music and Society: The politics of composition, performance and reception* editado por Susan McClary & Richard Leppert; Cambridge: CUP, 1987.
- McClary, Susan, *Feminine Endings. Music, Gender and Sexuality*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.
- McClary, Susan, "A Response to Elaine Barkin", *Perspectives of New Music*, vol. 30, no. 2, verano 1992, pp. 234-39.
- McClary, Susan, "Reshaping a Discipline: Musicology and Feminism in the 1990s", *Feminist Studies*, vol. 19, no. 2, verano 1993, pp. 399-423.
- McClary, Susan, "Of Patriarchs... and Matriarchs, Too. Susan McClary Assesses the Challenges and Contributions of Feminist Musicology", *The Musical Times*, vol. 135, no. 1816, junio 1994, pp. 364-369.
- McClary, Susan, "Women and Music on the Verge of the New Millennium", *Signs*, vol.25, no.4, 2000, pp. 1283-1286.
- McClary, Susan, *Conventional Wisdom: the Contents of Musical Form*, Berkeley: University of California Press, 2000.
- McClary, Susan and Leppert, Richard (eds), *Music and Society: The politics of composition, performance and reception*, Cambridge: CUP, 1987.
- Merino, Luis, "Contribución seminal de Robert Stevenson a la Musicología Histórica del Nuevo Mundo." *Revista musical chilena*, vol. 39, no. 164, julio-diciembre 1985, pp. 55-79.
- Merino, Luis, "La musicología y el creador latinoamericano", *Heterofonía*, vol. 18, no. 3, julio-septiembre 1985, pp. 52-54.
- Merino, Luis, "Hacia la convergencia de la musicología y la etnomusicología desde una perspectiva de la historia". *Revista musical chilena*, vol. 43, no. 172, julio-diciembre 1989, pp. 41-45.
- Miles, Steven, "Critics of Disenchantment", *Notes*, vol. 52, no. 1, Septiembre 1995, pp. 11-38.
- Miles, Steven, "Critical Musicology and the Problem of Mediation", *Notes*, vol. 53, no. 3, marzo 1997, pp. 722-750.
- Molino, Jean, "Towards an Evolutionary Theory of Music and Language", en *The Origins of Music*, editado por Nils L. Wallin, Björn Merker & Steven Brown, segunda edición, Cambridge: MIT Press, 2001, pp. 165-176.
- Narmour, Eugene, Leonard B. Meyer & Ruth A. Solie (eds), *Explorations in Music, the Arts, and Ideas. Essays in Honor of Leonard B. Meyer*, Stuyvesant: Pendragon Press, 1988.
- Nattiez, Jean Jacques, *Fondaments d'une sémiologie de la musique*. París, Union Générale d'Éditions, 1975.
- Nattiez, Jean Jacques, *Musicologie Générale et Sémiologie*, París: Christian Bourgois Editeur, 1987.
- Nattiez, Jean Jacques, *Music and Discourse*, traducción al inglés de Carolyn Abbate, Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Norris, Christopher, "Music Theory, Analysis and Deconstruction: How They Might (Just) Get along Together", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, vol. 36, no. 1, junio 2005, pp. 37-82.
- Olivier, Bert, "Lacan and Critical Musicology", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, vol. 36,

- no. 1, junio 2005, pp. 135-158.
- Pasler, Jann, "Some Thoughts on Susan McClary's Feminine Endings", *Perspectives of New Music*, vol. 30, no. 2, verano 1992, pp. 202-205.
- Pasler, Jann, "Directions in Musicology", *Acta Musicologica*, vol. 69, no. 1, 1997, pp. 16-21.
- Pederson, Sanna, 'Beethoven and Masculinity', en *Beethoven and his World*, editado por Scott Burnham & Michael P. Steinberg, Princeton: Princeton University Press, 2000, pp. 313-331.
- Pérez Soto, Adriana & Ricardo Miranda, "Robert Stevenson y la música mexicana: bibliografía selecta", *Heterofonía*, 114-115, 1996, pp. 64-69.
- Pollack, Howard, "The Dean of Gay American Composers", *American Music*, vol. 18, no. 1, primavera 2000, pp. 39-49.
- Pruett, James W. & Thomas P. Slavens, *Research Guide to Musicology*, Chicago: American Library Association, 1985.
- Randel, Don Michael, "The Canon in the Musicological Toolbox", en *Disciplining Music: Musicology and its Canons*, editado por Katherine Bergeron y Philip V. Bohlman, Chicago: The University of Chicago Press, 1992, pp. 10-22.
- Roig Francoli, Miguel Ángel, "Teoría, análisis, crítica: reflexiones en torno a ciertas lagunas en la musicología española", *Revista de Musicología*, vol. 18, no. 1-2, 1995, pp. 11-25.
- Romero, Raúl, "La investigación musical en América del Sur", *Letras*, vol. 90, 1986, pp. 71-92.
- Ross, Alex, *The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century*, Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
- Rosen, Charles, "Music à la Mode", *New York Review of Books*, vol. 41, Junio 23 de 1994, pp. 55-62.
- Rosen, Charles, *Critical Entertainments: Music Old and New*, Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Ruiz, Irma, "Hacia la unificación teórica de la musicología histórica y la etnomusicología", *Revista Musical Chilena*, vol. 43, no. 172, 1989, pp. 7-14.
- Saavedra, Leonora, "Mujeres musicólogas de México", *Heterofonía*, vol. 123, 2000, pp. 9-40.
- Salinas, Maximiliano, "¡Toquen flautas y tambores!: una historia social de la música desde las culturas populares en Chile, siglos XVI-XX", *Revista Musical Chilena*, vol. 54, no. 193, 2000, pp. 45-82.
- Scott, Derek B., *From the Erotic to the Demonic: on Critical Musicology*, Oxford: OUP, 2003.
- Shepherd, John (ed.), *Alternative Musicologies*, número especial de *Canadian University Music Review*, vol. 10, no. 2, Toronto: Toronto University Press, 1990.
- Shepherd, John, *Music as Social Text*, Cambridge: Polity Press, 1991.
- Shepherd, John, "Music, culture and interdisciplinarity; reflections on interrelationships", *Popular Music*, vol. 13, no. 2, 1994, pp. 127-142.
- Shepherd, John & Peter Wicke, *Music and Cultural Theory*, Cambridge: Polity Press, 1997.
- Solie, Ruth, "What do Feminists Want? A Reply to Pieter van den Toorn", *Journal of Musicology*, vol. 9, otoño 1991, pp. 399-410.
- Solie, Ruth, (ed.), *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Musical Scholarship*, Berkely: University of California Press, 1993.
- Steinzor, Curt Efram (compilador). *American Musicologists, c. 1890-1945: a Bio-Bibliographical Sourcebook to the Formative Period*, Westport: Greenwood Press, 1989 (Music Reference Collection, no. 17).
- Stevens, Denis & Thomas P. Lewis (eds), *Musicology in Practice: Selected Essays*, White Plains: Pro/AM Music Resources, 1987.
- Stevenson, Robert, "Tendencias en la investigación de la música colonial", *Heterofonía*, vol. 9, no. 4, julio-agosto 1976, pp. 3-6.
- Stevenson, Robert, "Mexican Musicology 1980", *Inter-American Musical Review*, vol. 2, no. 2, otoño 1980, pp. 65-88.
- Stevenson, Robert, "Musicología mexicana, 1980", *Heterofonía*, vol. 13, no. 71, octubre-diciembre 1980, pp. 2-12.
- Stevenson, Robert, "Proyectos primordiales para la musicología mexicana", *Heterofonía*, no. 96, enero-marzo, 1987,

pp. 36-45.

Stevenson, Robert, "Aportaciones del Dr. Jesús C. Romero a la musicología mexicana", *Heterofonía*, vol. 114-115, 1996, pp. 11-24.

Stevenson, Robert, "Estado actual de las investigaciones musicológicas en Latinoamérica". *Revista de Musicología*, vol. 20, 1997, pp. 103-15.

Stradling, Robert & Meirion Hughes, *The English Musical Renaissance 1860-1940: Construcion and Deconstruction*, London: Routledge, 1993.

Suárez Urtubey, Pola, *Antecedentes de la musicología en la Argentina. Documentación y exegesis*, Buenos Aires: EDUCA, 2007.

Subotnik, Rose Rosengard, "The Role of Ideology in the Study of Western Music", *Journal of Musicology*, vol. 2, 1983, pp. 1-12.

Subotnik, Rose Rosengard, *Developing Variations: Style and Ideology in Western Music*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.

Subotnik, Rose Rosengard, *Deconstructive Variations. Music and Reason in Western Society*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

Taylor, Jodie, "Playing It Queer. Understanding Queer Gender, Sexual and Musical Praxis in a 'New' Musicological Context", tesis doctoral inédita, Queensland Conservatory of Music, Griffithe University, 2008.

Tello, Aurelio, "Perspectivas de la investigación musical", *Heterofonía*, vol. 114-115, 1996, pp. 42-47.

Tomlinson, Gary, "The Web of Culture: A Context for Musicology", *19th Century Music*, vol. 7, 1984, pp. 350-362.

Tomlinson, Gary, "Musical past and postmodern musicologies: a response to L. Kramer". *Current Musicology*, vol. 53, 1993, pp.18-40.

Tomlinson, Gary, Tomlinson Responds", *Current Musicology*, vol. 53, 1993, pp. 25-35.

Tomlinson, Gary, *Music in Renaissance Magic: Toward a Historiography of Others*, Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

Treitler, Leo, "The Power of Positivist Thinking", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 42, 1989, pp. 375-402.

Treitler, Leo, *Music and the Historical Imagination*. Cambridge, Mass., and London: Harvard University Press, 1989.

Treitler, Leo, "Postmodern Signs in Musical Studies", *The Journal of Musicology*, vol.13, n.1, Invierno 1995, pp.3-17.

Treitler, Leo, "The Historiography of Music: Issues of Past and Present", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook & Mark Everist. Oxford: OUP, 1999, pp. 356-377.

Van den Toorn, Pieter C., "Politics, Feminism, and Music Theory", *Journal of Musicology*, vol 9, 1991, pp. 275-299.

Van den Toorn, Pieter C., *Music, Politics, and the Academy*, Los Angeles: University of California Press, 1996.

Vera, Alejandro, "Cánones musicológicos en la historiografía tradicional de la música colonial en Chile", *XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología, 12-15 de agosto de 2004, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina*.

Vera, Alejandro, "Musicología, Historia y nacionalismo: escritos tradicionales y nuevas perspectivas sobre la música del Chile Colonial", *Acta Musicologica*, vol. 78, 2006, pp. 139-158.

Vieira de Carvalho, Mario, "The Sociology of Music as Self-Critical Musicology", en *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, editado por David Greer, Ian Rumbold & Jonathan King, Nueva York: OUP, 2000, pp.342-355.

Vilar Payá, María Luisa, "Historiografía y discurso sobre la música en publicaciones académicas mexicanas de 1917 a 1941", *Heterofonía*, vol. 130-131, 2004, pp. 89-109.

Waisman, Leonardo J., "¿Musicologías?", *Revista Musical Chilena*, vol. 43, no. 172, julio-diciembre 1989, pp. 15-25.

Waisman, Leonardo J., "Una musicología integrada para Latinoamérica", *Revista de Musicología*, vol. 16, no. 3, 1993, pp. 1771-1775.

Walker, Jonathan, "The Deconstruction of Musicology: Poison or Cure?", *Music Theory Online*, vol. 2, no. 4, 1998, en: <http://www.mtosmt.org/issues/mto.96.2.4/mto.96.2.4.walker.html>

Walser, Robert, *Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music*. Middletown: Wesleyan University Press; Hanover: University Press of New England, 1993.

Watson, Ben, "McClary and Postmodernism" en *Frank Zappa: The Negative Dialectics of Poodle Play*, Londres: Quartet Books, 1995.

Weber, William, "Towards a Dialogue Between Historians and Musicologists", *Musica e Storia*, vol. 1, 1993, pp. 5-20.

Weber, William, "Beyond Zeitgeist: Recent Work in Music History", *Journal of Music History*, vol. 66, Junio 1994, pp. 321-345.

Weber, William, "The History of Musical Canon", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook & Mark Everist, Oxford: OUP, 1999, pp. 336-355.

Williams, Alastair, *Constructing Musicology*, Aldershot: Ashgate, 2001.

Williams, Peter, "Peripheral Visions?", *The Musical Times*, vol. 145, no. 1886, primavera 2004, pp. 51-67.

Bibliografía complementaria:

Adorno, Theodor W. *Introduction to the Sociology of Music*, Nueva York: Seabury Press, 1976.

Alonso, Silvia (comp.). *Música y Literatura. Estudios comparativos y semiológicos*, Madrid, Arco/Libros, 2002.

Arom, Shima. "Prolegomena to Biomusicology", en *The Origins of Music*, editado por Nils L. Wallin, Björn Merker & Steven Brown, segunda edición, Cambridge: MIT Press, 2001, pp. 27-29.

Aróstegui, Julio. *La investigación histórica: teoría y método*, Barcelona: Crítica, 2001.

Baroni, Mario. "Musicologia, semiotica e critica musicale", *Musica/Realtà*, no. 2, 1980, pp. 29-49.

Béhague, Gerard, "Latin American Music: an Annotated Bibliography of Recent Publications", *Yearbook for Inter-american Musical Research*, 11, 1975, pp. 190-218.

Bellman, Jonathan (ed.), *The Exotic in Western Music*, Dexter: Northeastern University Press, 1998.

Bent, Margaret, "Fact and Value in Contemporary Scholarship", *The Musical Times*, vol. 127, no. 1716, febrero 1986, pp. 85-89.

Biddle, Ian, "On the Radical in Musicology", *Radical Musicology*, vol. 1, 2006.

<http://www.radical-musicology.org.uk/2006/Biddle.htm>

Born, Georgina & David Hesmondhalgh, *Western Music and Its Others: Difference, Representation, and Appropriation in Music*, Berkeley: University of California Press, 2000.

Bowman, Wayne D., *Philosophical Perspectives on Music*, Oxford: OUP, 1998.

Brown, S., B. Merker & N. L. Wallin, "An introduction to evolutionary musicology", en *The Origins of Music*, editado por N. L. Wallin, B. Merker, & S. Brown, Cambridge: MIT Press, 2000, pp. 3-24.

Brown, S., & T. Theorell, "The social uses of background music for personal enhancement" en *Music and manipulation: on the social uses and social control of music*, editado por S. Brown & U. Volgsten, Nueva York: Berghahn, 2006, pp. 126-160.

Bueno, Gustavo, *El mito de la cultura*, Madrid: Prensa Ibérica, 1996.

Burkholder, J. Peter, "Music Theory and Musicology", *The Journal of Musicology*, vol. 11, no. 1, invierno 1993, pp. 11-23.

Burke, P., *Formas de Historia Cultural*. Madrid: Alianza, 2000.

Butt, John, *Playing with History: the Historical Approach to Musical Performance*, Cambridge: CUP, 2002.

Castillo Fadic, Gabriel, "Epistemología y construcción identitaria en el relato musicológico americano", *Revista Musical Chilena*, vol. 52, no. 190, 1998, pp. 15-35.

Castillo Ponce, Gonzalo de (ed.), *Cima y sima: la acción multidisciplinaria en la musicología*, Madrid: Plaza y Valdés, 2007.

Chasins, Abraham. *La música en la encrucijada*, Buenos Aires: Marymar, 1974.

- Clarke, Erik. "Commentary on Houvinen's 'Varieties of Musical Empiricism'", *Empirical Musicology Review*, vol. 1, no. 1, 2006, pp. 28-32.
- Clarke, Eric & Nicholas Cook (eds), *Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects*, Oxford: OUP, 2004.
- Cortez Méndez, Luis Jaime, *Tabiques rotos: siete ensayos musicológicos*, México: Cenidim, 1985.
- Covach, John, "Popular Music, Unpopular Musicology", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook y Mark Everist, Oxford: OUP, 1999, pp. 452-470.
- Covach, John, "We Won't Get Fooled Again: Rock Music and Musical Analysis", *In Theory Only*, vol. 13, 1997, pp. 110-137.
- Crabtree, Phillip D. & Donald H. Foster, *Sourcebook for Research in Music*, 2a edición, revisada y aumentada por Allen Scott, Bloomington: Indiana University Press, 2005.
- Debly, Patricia, "Pirates, Humpty Dumpty and a Brazilian Bishop: The Myth of Musicology", *CAML Review* (Canadian Association of Music Librarians), vol. 29, no. 2, agosto 2001, pp. 33-40.
- Debly, Patricia, "The Myth of Musicology: Part 2", *CAML Review* (Canadian Association of Music Librarians), vol. 32, no. 3, noviembre 2004, pp. 21-42.
- Downes, Stephen C., *The Muse as Eros: Music, Erotic Fantasy and the Male Creativity in the Romantic and Modern Imagination*, Alderton: Ashgate, 2006.
- Fink, Robert, "Elvis Everywhere: Musicology and Popular Music Studies at the Twilight of the Canon", *American Music*, vol. 16, no. 2, 1998, pp. 135-179.
- Finnegan, Ruth, "Musical Practices and Hidden Musicians: a Perspective from Sociology and Anthropology", en *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, editado por David Greer, Ian Rumbold & Jonathan King, Nueva York: OUP, 2000, pp. 299-308.
- Foley, Edward, *Ritual Music: Studies in Liturgical Musicology*, Beltsville: Pastoral Press, 1995.
- Gavel, Arndt von, *Investigaciones musicales de los archivos coloniales en el Perú*, Lima: Asociación Artística y Cultural Jueves, 1974.
- Goldthwaite, Scott, "The Growth and Influence of Musicology in the United States", *Acta Musicologica*, vol. 33, abril-diciembre 1961, pp. 72-79.
- González, Juan Pablo & Claudio Rolle (eds), *Historia social de la música popular en Chile, 1850-1950*, Santiago: Ediciones de la Universidad Católica, 2005.
- Guck, Marion A., "Analytical Fictions", *Music Theory Spectrum*, vol. 16, no. 2, otoño 1994, pp. 217-230.
- Harrán, Don, "Musicologia storica e cultura musicale: ridefinire i termini per ridefinire gli scopi", *Musica/Realtà*, vol. 29, 1989, pp. 43-52.
- Haynes, Bruce, *The End of Early Music: a Period Performer's History*, Oxford: OUP, 2007.
- Hatten, Robert, *Interpreting Musical Gestures, Topics and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert*, Bloomington: Indiana University Press.
- Hennion, A., "Music and Mediation. Toward a New Sociology of Music", en *The Cultural Study of Music*, editado por M. Clayton, T. Herbert & R. Middleton, Nueva York: Routledge, 2003, pp. 80-91.
- Honing, Henkjan, "On the Growing Role of Observation, Formalization and Experimental Method in Musicology", *Empirical Musicology Review*, vol. 1, no. 1, 2006, pp. 2-6.
- Horner, Bruce, "On the Study of Musica as Material Social Practice", *The Journal of Musicology*, vol. 16, no. 2, primavera 1998, pp. 159-199.
- Houvinen, E., "Varieties of musicological empiricism", *Empirical Musicology Review*, vol. 1, no. 1, 2006, pp. 12-27.
- Huron, David, *Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation*, Cambridge: MIT Press, 2006.
- Kaden, Christian, "Music and Sociology: Perspectives, Horizons", en *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, editado por David Greer, Ian Rumbold & Jonathan King, Nueva York: OUP, 2000, pp. 273-287.
- Klein, Michael L., *Intertextuality in Western Art Music*, Bloomington: Indiana University Press, 2005.
- Koestenbaum, Wayne, *The Queen's Throat: Opera, Homosexuality and the Mystery of Desire*, Nueva York:

Poseidon Press, 1993.

Korsyn, Kevin, "Beyond Privileged Contexts: Intertextuality, Influence and Dialogue", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook & Mark Everist, Oxford: OUP, 1999, pp. 35-54.

Lawson, Colin & Robin Stowell, *The Historical Performance of Music: an Introduction*, Cambridge: CUP, 1999.

Lehnhoff, Dieter, "El repertorio iberoamericano de fuentes musicales", *Revista Musical Chilena*, vol. 180, 1993, pp. 58-59.

Leman Marc, *Music and Schema Theory. Cognitive Foundations of Systematic Musicology*, NY: Springer, 1995.

Leman Marc, *Music, Gestalt, and Computing: Studies in Cognitive and Systematic Musicology*, Nueva York: Springer, 1997.

Leppert, Richard, *The Sight of Sound: Music, Representation and the History of the Body*, Berkeley: University of California Press, 1993.

Lidov, David, *Is Language a Music? Writings on Musical Form and Signification*, Bloomington: Indiana University Press, 2005.

Lolo, Begoña (ed.), *Campos interdisciplinarios de la Musicología. Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología. Barcelona, 25-28 de octubre de 2000*, 2 vols., Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2001.

Martí, Josep. *Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales*, San Cugat del Vall: Deriva Editorial, 2000.

Martin, Peter, *Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music*, Manchester, Manchester University Press, 1995.

Martinelli, Dario, "Methodologies and Problems in Zoomusicology", *Sign System Studies*, vol. 29, no. 1, marzo 2001, pp. 341-352.

McCredie, Andrew D., "Some Concepts, Constructs and Techniques in Comparative Literature and Their Interface with Musicology", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, vol. 25, no. 1,2, junio-diciembre 1994, pp. 251-269.

Musri, Fátima Graciela, "Relaciones conceptuales entre musicología e historia: análisis de una investigación musicológica desde la teoría de la historia", *Revista musical chilena*, vol. 53, no. 192, 1999, pp. 13-26.

Nash, Peter H., "The Seven Themes of Music Geography", *The Canadian Geographer*, vol. 40, no. 1, primavera 1996, pp. 69-74.

Nettl, B., "The institutionalization of Musicology: perspectives of a North American Ethnomusicologist", en *Rethinking Music*, editado por Nicholas Cook & Mark Everist, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 287-310.

Newman, William S., "Musicology among the Humanities", en *Essays in Musicology: a Tribute to Alvin Johnson*, editado por Lewis Lockwood & Edward Roesner, s.l.: American Musicological Society, 1990, pp. 292-302.

O'Neill, Maggie (ed.), *Adorno, Culture and Feminism*, Londres: Sage Publications, 1999.

Pekacz, Jolanta T., "Memory, History and Meaning: Musical Biography and its Discontents", *Journal of Musicological Research*, vol. 23, 2004, pp. 39-80.

Pekacz, Jolanta T. (ed.), *Musical Biography: Towards New Paradigms*, Aldershot: Ashgate, 2006.

Plesch, Melanie, "También mi rancho se llueve: problemas analíticos de una musicología doblemente periférica", en *Procedimientos analíticos en musicología*, editado por Irma Ruiz & Elizabeth Roig, Buenos Aires: INM, 1998, pp. 127-138.

Robles Cahero, José Antonio, "Una labor de medio siglo en la investigación musical: entrevista con Robert Stevenson", *Heterofonía*, vol. 114-115, 1996, pp. 48-63.

Ruiz Irma & Elizabeth Roig (eds), *Procedimientos analíticos en musicología*, Buenos Aires: INM, 1998.

Sans, Juan Francisco, "Ni son anónimas, ni son instrumentales, ni están inéditas: las 'sonatas' del Archivo de Música de la Catedral de México", *Heterofonía*, vol. 138-139, 2008, pp. 131-153.

Shelemay, Kay Kauffman, "Crossing Boundaries in Music and Music Scholarship: a Perspective from Ethnomusicology", *Musical Quarterly*, vol. 80, no. 1, 1996, pp. 13-30.

Schwarz, David, *Listening Subjects: Music Psychoanalysis, Culture.*, Durham: Duke University Press, 1997.

Selfridge-Field, Eleanor, "Reflections on Technology and Music", *Acta Musicologica*, vol. 62, no. 2/3, mayo-diciembre 1990, pp. 302-314.

Small, Christopher, *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press; Hanover, N.H.: University Press of New England, 1998.

Spencer, Jon Michael, *Theological Music: an Introduction to Theomusicology*, Westport: Greenwood Press, 1991.

Spiegel, Gabrielle M., *Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn*, Nueva York: Routledge, 2005.

Stevens, Denis, *Musicology: a Practical Guide*, Nueva York: Schirmer Books, 1980 (Yehudi Menuhin Music Guides).

Stock, Jonathan, "New Musicologies, Old Musicologies: Ethnomusicology and the Study of Western Music", *Current Musicology*, vol. 62, primavera 1997, pp. 40-68.

Supicic, Ivo, "Perspectives pluridisciplinaires:difficultés d'approche", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, vol. 16, 1985, pp. 125-151.

Supicic, Ivo, *Music in Society. A Guide to the Sociology of Music*, Nueva York: Pendragon Press, 1987.

Tarasti, Eero, *Myth and Music*, La Haya: Mouton Publishers 1979.

Tarasti, Eero, *Signs of Music: a Guide to Musical Semiotics*, Berlín: Mouton de Gruyter, 2002.

Taruskin, Richard, "On Letting the Music Speak for Itself: Some Reflections on Musicology and Performance", *Journal of Musicology*, vol. 1, 1982, pp. 338-349.

Taruskin, Richard, *Text and Act: Essays on Music and Performance*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Taylor, V. E. & C. Winquist (eds), *Enciclopedia del posmodernismo*, Madrid: Síntesis, 2002.

Wallin, Nils L., *Biomusicology: Neurophysiological, Neuropsychological and Evolutionary Perspectives on the Origins and Purposes of Music*, Suyvesant: Pendragon Press, 1991.

Wallin, Nils L., Björn Merker & Steven Brown (eds), *The Origins of Music*, segunda edición, Cambridge: MIT Press, 2001.

Wallin, Nils L., "An Introduction to Evolutionary Musicology", en *The Origins of Music*, editado por Nils L. Wallin, , Björn Merker & Steven Brown, segunda edición, Cambridge: MIT Press, 2001, pp. 3-24.

Walls, Peter, *History, Imagination, and the Performance of Music*, Rochester: Boydell Press, 2003.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	()
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:

Historia de la musicología.

Perfil profesiográfico:

Estudios de posgrado en musicología histórica.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: HISTORIOGRAFÍA DE LA MÚSICA EN MÉXICO Y EN AMÉRICA LATINA			
Clave:	Semestre: 3	Campo de conocimiento: Musicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	2	1	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al estudio de los textos historiográficos de la música mexicana y latinoamericana.
Objetivo general: Proporcionar al alumno una visión panorámica de los trabajos de mayor importancia que conforman la historiografía musical mexicana y latinoamericana. Al finalizar el curso el alumno conocerá los textos más representativos, las influencias a que han estado sujetos, sus enfoques, perspectivas y metodologías.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> - El alumno conocerá algunos de los principales textos sobre la historiografía musical, con las principales corrientes y exponentes que han contribuido al desarrollo de la disciplina. - El alumno conocerá el panorama general de la historiografía musical mexicana, con sus textos más representativos y significativos. - El alumno efectuará un análisis en profundidad de textos representativos, seleccionados de la historiografía musical, correspondientes a periodos de trascendencia en la narrativa histórica musical mexicana. - El alumno conocerá algunos de los principales textos que conforman el corpus historiográfico latinoamericano. - El alumno efectuará un análisis en profundidad de textos seleccionados del corpus historiográfico latinoamericano, buscando sus características más significativas: influencias, enfoque y metodologías, que puedan coadyuvar a formular, en conjunto con el trabajo realizado con textos mexicanos, una posible tipología de la historiografía (o historiografías) latinoamericana.
Consideraciones metodológicas: Se efectuará una selección puntual de textos seminales para someterlos a un examen detallado con el objeto de determinar cuáles han sido las tendencias y los temas de interés que han contribuido a la conformación del corpus historiográfico en momentos cruciales, desde el siglo XIX hasta la fecha. Se estimulará al alumno para que establezca relaciones entre diferentes textos que permitan determinar, cuando la situación lo justifique, influencias o préstamos entre los diferentes autores, así como con los aspectos concomitantes, históricos, sociales y culturales que pudieron asimismo ejercer influencia sobre los autores, su metodología y su temática. Se fomentará asimismo la consulta con especialistas de otras áreas para promover el trabajo interdisciplinario. Al finalizar el curso el alumno elaborará un ensayo sobre alguno de los temas estudiados el cual servirá para su evaluación.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La historiografía musical.	2	1
2	Panorama de la historiografía musical mexicana I	2	1
3	Panorama de la historiografía musical mexicana II	2	1
4	Los precursores: Herrera y Ogazón, Galindo, Campos	6	3
5	Las grandes historias	6	3
6	La segunda mitad del siglo XX	6	3
7	Panorama de la historiografía musical latinoamericana	2	1

8	Estudio de texto seleccionado latinoamericano	6	3
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Antecedentes desde el siglo XVIII y panorama general de la historiografía musical occidental; historicismo, tópicos, periodización.
2	Precursores de la historiografía musical mexicana (Olavarría y Ferrari) y principales textos sobre la historia de la música en México a partir de Alba Herrera y Ogazón y hasta mediados del siglo XX.
3	Principales textos sobre la historia de la música en México desde mediados del siglo XX hasta el presente.
4	Estudio detallado de uno de los primeros textos historiográficos mexicanos, a seleccionar entre las obras de Alba Herrera y Ogazón, Miguel Galindo o Rubén M. Campos.
5	Estudio detallado de una de las historias de mayor trascendencia de la primera mitad del siglo XX, a elegir entre las obras de Gabriel Saldivar, Robert Stevenson, Vicente T. Mendoza y Otto Mayer-Serra.
6	Estudio detallado de un texto de la segunda mitad del siglo XX, a elegir entre las obras de Yolanda Moreno Rivas, Gerónimo Baqueiro Foster, Guillermo Orta Velázquez o los autores incluidos en <i>La música de México</i> , editada por Julio Estrada.
7	Principales historias nacionales latinoamericanas.
8	Estudio detallado de una historia de la música correspondiente a otro país latinoamericano, a seleccionar de entre la bibliografía propuesta para este efecto.

Bibliografía básica:

a) Textos sobre historia e historiografía musical

Allen, Warren Dwight, *Philosophies of Music History*, Nueva York: Dover, 1962.

Dahlhaus, Carl, *Foundations of Music History*, traducción al inglés de J. B. Robinson, Cambridge: CUP, 1983.

Deathridge, John, "Music Historiography, Critical Theory, and Other Tales", en *Musicology and Sister Disciplines, Past, Present and Future. Proceedings of the 16th International Congress of the IMS, London 1997*, editado por David Greer, Ian Rumbold & Jonathan King, Nueva York: OUP, 2000, pp. 230-238.

Eggebrecht, Hans Heine, "Historiography", en *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, editado por Stanley Sadie, Londres: Macmillan Publishers Ltd, 1980.

Grout, Donald J., "Current Historiography and Music History", en *Studies in Music History: Essays for Oliver Strunk*, editado por H. Powers, Princeton: Princeton University Press, 1968, pp. 23-40.

Poultney, David, *Studying Music History: Learning, Reasoning and Writing about Music History and Literature*, Englewoods Cliff: Prentice Hall, 1983.

Rondón, Victor, *Las historias de la música en Hispanoamérica (1876-2000)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2010.

Stanley, Glen, "Historiography", en *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, editada por Stanley Sadie, segunda edición, Londres: Macmillan Publishers Ltd, 2001.

Stevenson, Robert, *Philosophies in American Music History*, Washington: Library of Congress. 1970.

Westrup, Jack A., *The Meaning of Musical History*, Londres: OUP, 1946.

Westrup, Jack A., *An Introduction to Musical History*, Londres: Hutchingson University Library, 1955.

b) Historias y trabajos sobre la música mexicana

Baqueiro Foster, Gerónimo. *Historia de la música en México III. La música en el periodo independiente*, México: Secretaría de Educación Pública-Instituto Nacional de Bellas Artes, 1964.

Campos, Rubén M., *El folklore y la música mexicana. Investigaciones acerca de la cultura musical en México*, México: Secretaría de Educación Pública, 1928.

- Campos, Rubén M., *El folklora musical de las ciudades*, México: Secretaría de Educación Pública, 1930.
- Campos, Rubén M., *El folklora literario y musical de México*, selección y notas preliminares por el Doctor Alfredo ramos Espinosa, México: Colección METROPOLITANA, s.d. [1974].
- Carmona, Gloria, "Periodo de la independencia a la revolución", en *La música de México*, editada por Julio Estrada, 1986, vol. 1.3.
- Estrada, Jesús, *Música y músicos de la época virreinal*, México, Secretaría de Educación Pública, 1973 (SepSetentas 95).
- Estrada Velasco, Julio (ed.), *La música de México*, 7 vols, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
- Frisch, Uwe, *Trayectoria de la música en México*, México: Dirección General de Difusión Cultural-UNAM, 1970 (Cuadernos de Música, 5).
- Galindo, Miguel, *Historia de la música mejicana. Primera parte. Desde sus orígenes hasta la creación del Himno Nacional*, Colima: Tip. De "El Dragón", 1933 (facsimil: México,: CENIDIM, 1992).
- Guzmán Bravo, José Antonio, "La música en México durante el virreinato", *Talea*, vol. 1, septiembre-diciembre 1975, pp. 25-55.
- Guzmán Bravo, José Antonio, "La música instrumental en el virreinato de la Nueva España", en *La música de México*, editado por Julio Estrada Velasco, México: UNAM, 1986, vol. 1.2, "Periodo virreinal", pp. 77-164.
- Herrera y Ogazón, Alba, *El arte musical en México*, México: Dirección General de Bellas Artes, 1917.
- Mayer Serra, Otto, *Panorama de la música mexicana desde la independencia*, México: El Colegio de México, 1941, reimpresión facsimilar México: CENIDIM, 1996.
- Mendoza, Vicente T., *Panorama de la música tradicional de México*, segunda edición, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1984 (Estudios y Fuentes del Arte en México, VII).
- Morales, Melesio, *Mi libro verde de apuntes e impresiones*, México: Conaculta, 1999.
- Moreno Rivas, Yolanda, *Historia de la música clásica mexicana*, México: Promexa, 1980.
- Moreno Rivas, Yolanda, *Rostros del nacionalismo en la música mexicana. Un ensayo de interpretación*, segunda edición, México: UNAM-Escuela Nacional de Música, 1995.
- Moreno Rivas, Yolanda, *La Composición en México en el siglo XX*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1996 (Lecturas mexicanas).
- Moreno Rivas, Yolanda, *Historia de la música popular mexicana*, México: Editorial Oceano, 2008.
- Olavarría y Ferrari, Enrique, *Reseña histórica del teatro en México, 1538-1911*, prólogo de Salvador Novo, 3ª edición, ilustrada y puesta al día de 1911 a 1961, 5 vols, México: Porrúa, 1961.
- Orta Velázquez, Guillermo, *Breve Historia de la música en México*, prólogo de Juan Manuel Ortiz de Zárate, 2ª edición, México: Porrúa, 1970, (Textos Universitarios).
- Ponce, Manuel María, *Nuevos escritos musicales*, México: Editorial Stylo, 1948.
- Saldívar, Gabriel, *Historia de la música en México*. México: Editorial Cultura, 1934, (edición facsimilar Toluca: Gobierno del Estado de México, 1980).
- Saldívar, Gabriel, *Bibliografía mexicana de musicología y musicografía*, 2 vols., México: CENIDIM, 1991.
- Stevenson, Robert, *Music in Mexico, a Historical Survey*, Nueva York: Thomas Y. Crowell, 1952.
- Stevenson, Robert, "La música en el México de los siglos XVI a XVIII", en *La música de México*, editada por Julio Estrada, vol. 1.2, "periodo virreinal", México: UNAM, 1986, pp. 9-74.
- c) Historias globales sobre la música latinoamericana**
- Béhague, Gerard, *La música en América Latina. Una introducción*, Caracas: Monte Ávila Editores, 1983.
- Béhague, Gerard, *A Guide to the Music of Latin American*, Washington: Pan American Union and Library of Congress, 1962.
- Chase, Gilbert, *A Guide to the Music of Latin America*, segunda edición revisada y aumentada, Washington: The Pan American Union (OEA) and the Library of Congress, 1962.
- García, Rolando, Luciano Croatto & Alfredo Martín, *Historia de la música latinoamericana*, Buenos Aires: Librería

Perlado Editores, 1938.

Slonimzky, Nicolás, *Music of Latin America*, Nueva York: Thomas Crowell Co., 1945.

Vega, Carlos, *Música sudamericana*, Buenos Aires: EMECE, 1946.

Subirá, José, *Historia de la música española e hispanoamericana*, Barcelona: Salvat Editores, 1953.

d) Historias nacionales de la música latinoamericana

Argentina

Calderón de la Barca, E. G., "Apuntes de historia de la música: Sud América", *Correo musical Sudamericano*, vol 1, no. 22, 25 de agosto, 1915, pp. 4-6.

Flury, Lázaro, *Historia de la música en Argentina*, Santa Fe: Ediciones Colmegna, 1967.

García Morillo, Roberto, *Estudios sobre música argentina*, Ediciones Culturales Argentinas, 1984.

Gesualdo, Vicente, *Historia de la música en la Argentina*, Buenos Aires: Editorial Libros de Hispanoamérica, 1961.

Gesualdo, Vicente, *La música en la Argentina*. Buenos Aires, Editorial Estella, 1984.

Veniard, Juan M., *La música nacional argentina*, Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", 1986.

Bolivia

Auza, Atiliano, *Dinámica musical en Bolivia*, La Paz: E. Burillo Ltda., 1967.

Díaz Gainza, José, *Historia musical de Bolivia*, La Paz: Ediciones Puerta del Sol, 1977.

Brasil

Almeida, Renato, *Historia da música brasileira*, Río de Janeiro: F. Briguiet & Comp – Editores, 1942.

Appleby, David, *La música de Brasil*, México: Fondo de Cultura Económica, 1985.

Colombia

Osorio, Juan Crisóstomo, "Breves apuntes para la historia de la música en Colombia" (1879), reproducido en: *Repertorio colombiano*, tomo 3, no. 15, pp. 162-166.

Perdomo Escobar, José Ignacio. (1938). *Historia de la música en Colombia*. Bogotá: Plaza & Janés, 1980.

Costa Rica

Araya, José Rafael, *Vida musical de Costa Rica*, San José: Imprenta Nacional, 1957.

Cuba

Antolitia, Gloria, *Cuba: dos siglos de música*, La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1984.

Ardévol, José, *Introducción a Cuba: la música*, La Habana: Instituto del libro, 1969.

Carpentier, Alejo, *La música en Cuba*, México: Fondo de Cultura Económica, 1945.

Díaz Ayala, Cristóbal, *Música cubana: del areíto a la nueva trova*, San Juan-Puerto Rico: Editorial Cubanacan, 1981.

Fuentes Matons, Laureano, *Las artes en Santiago de Cuba*, Santiago de Cuba: Ravelo. 1983.

Ramírez, Serafin, *La Habana artística. Apuntes históricos*, La Habana, Imp. del E.M. de la Capitanía General, 1891.

Chile

Claro Valdés, Samuel & Jorge Urrutia Blondel, *Historia de la Música en Chile*, Santiago de Chile: Editorial Orbe, 1973.

Merino, Luis, "Don Eugenio Pereira Salas (1904-1979). Fundador de la historiografía musical en Chile", *Revista musical chilena*, vol. 33, no. 148, octubre-diciembre 1979, pp 66-87.

Ecuador

Guerrero Toro. Juan Agustín, *La música ecuatoriana desde su origen hasta 1875* (1876). Reedición: Quito: Banco Central del Ecuador, 1984 (Colección Fuentes y documentos para la historia de la música del Ecuador, vol. 1).

Moreno, Segundo Luis, *Historia de la música en el Ecuador*, Quito: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1972.

Moreno, Segundo Luis, *La música en el Ecuador*, Quito: Departamento de desarrollo y difusión musical del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 1996.

El Salvador

González Sol, Rafael, *Datos históricos sobre el arte de la música en El Salvador*, San Salvador: Imprenta Mercurio, 1940.

Guatemala

Anleu D, Enrique, *Esbozo histórico-social de la música en Guatemala*, Publicaciones del Departamento de actividades literarias de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes de Guatemala, 1978.

Anleu D, Enrique, *Historia de la música en Guatemala*, Guatemala: colección centroamericana, 1986.

Sáenz Poggio, José, *Historia de la música guatemalteca desde la monarquía española hasta fines del año 1877 (1878)*. Reedición: *Anales de la Sociedad de geografía e historia de Guatemala*, vol. 22, no. 1-2, marzo-junio 1947.

Paraguay

Boetner, Juan Max, *Música y músicos del Paraguay*, Asunción: Edición de Autores Paraguayos Asociados, 1957.

Perú

Bolaños, César, J. Quezada, E. Iturriaga, J. C. Estensoro, E. Pinilla y R. Romero, *La música en el Perú*, Lima: Patronato Popular y Porvenir Pro Música Clásica 1985.

Raygada, Carlos, "Panorama musical del Perú". *Boletín Latinoamericano de Música*, vol 2, 1936, pp. 169-214.

Puerto Rico

Callejo y Ocasio, Sandalio, *Historia de la música y los músicos*, San Juan: Tipografía Mercantil, 1898.

Callejo Ferrer, Fernando, *Música y músicos portorriqueños*, San Juan: Tipografía. Cantera Fernandez & Co., 1915.

República Dominicana

Bonnelly de D., Aída, *Breve historia de la música dominicana*, s.e., 1981.

Coppersmith, Jacob, *Music and musicians of Dominican Republic*, Washington: PAU, 1949.

García, Juan F., *Panorama de la música dominicana*, Ciudad Trujillo, 1947.

Jorge, Bernarda, *La música dominicana. S. XIX y XX*, Santo Domingo: Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1982.

Uruguay

Amarilla C. Mirta, *La música en el Uruguay: los compositores de la música culta*. Montevideo: Ediciones Eclipse, 2000.

Ayestarán, Lauro, *La música en el Uruguay*, Montevideo: Sodre, 1953.

Salgado, Susana, *Breve historia de la música culta en el Uruguay*, Montevideo: AEMUS: 1971.

Venezuela

Calcaño, José Antonio, *La Ciudad y su Música*, Caracas: Conservatorio Teresa Carreño, 1958.

Calcaño, José Antonio, *400 años de música caraqueña*, Caracas: Edición especial del Círculo Musical, 1967.

Guido, Walter, *Panorama de la música en Venezuela*, Caracas: Dirección General de Cultura de la Gobernación del Distrito Federal y Fundarte, 1978.

Milanca Guzmán, Mario, *La música venezolana: de la Colonia a la República*, Caracas: Monte Ávila Latinoamericana, 1993.

Plaza, Ramón de la, *Ensayos sobre el arte en Venezuela (1883)*, edición facsimilar: Caracas: Imprenta al Vapor de "La Opinión Nacional", 1977.

Suárez, Jesús María, *Compendio de historia musical desde la antigüedad hasta nuestros días*. Caracas, Nuevo Almacén de Música "Antonio César Suárez, 1909. Reedición facsimilar: en la *Revista Musical de Venezuela*, no. 39, 1999.

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (x)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (x)</p> <p>Seminarios (x)</p> <p>Lecturas obligatorias (x)</p> <p>Trabajo de investigación (x)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ()</p> <p>Examen final escrito (x)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos (x)</p> <p>Participación en clase (x)</p> <p>Asistencia ()</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras ()</p>
<p>Línea de investigación: Historiografía de la música</p>	
<p>Perfil profesiográfico: Estudios de posgrado en musicología histórica</p>	

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Musicología			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico. Se trata de seminarios, talleres o cursos que no están contemplados en las listas de actividades académicas obligatorias u optativas que ofrece el Plan de Estudios.
Objetivo general: Enriquecer la oferta académica y fomentar el desarrollo y actualización permanente del campo o campos del conocimiento asociados con la actividad académica específica.
Objetivos específicos: Los que se derivan de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático			
Unidad	Los temas y subtemas serán desarrollados casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la actividad académica específica. Así mismo se determinará la distribución entre trabajo teórico y práctico, cuando corresponde.	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total de horas:			
Suma total de horas:			48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: A la que corresponda la actividad académica en cuestión</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: EDICIÓN DE MÚSICA RENACENTISTA Y BARROCA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctico		Teoría: 2	Práctica: 1
			3
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	
Horas al semestre 48			

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado a tratar específicamente aspectos y problemas relacionados con la preparación de ediciones musicales.
Objetivo general: Proporcionar al alumno criterios fundamentados para editar música de los siglos XV al XVIII, establecidos a partir de la teoría y prácticas musicales conocidas de su tiempo, así como de las necesidades y convenciones actuales. Al finalizar el semestre, el alumno será capaz de producir ediciones musicales adecuadas, de los periodos mencionados, y de justificar el uso de los criterios que haya adoptado para este propósito.
Objetivos específicos:
Consideraciones metodológicas: Se estudiarán productos de las diferentes escuelas y tendencias de edición y transcripción, las bases históricas que las justifican, y los aspectos relacionados desde la perspectiva de la notación moderna. Asimismo se examinarán y discutirán los principales textos que tratan sobre la materia. Por otra parte, se llevarán a cabo trabajos prácticos de edición, prestando una especial atención a la música novohispana, la cual presenta problemas particulares de notación, para los que no existe en la actualidad ningún texto especializado. El alumno elaborará un dossier de ediciones preparadas a lo largo del curso el cual servirá para su evaluación.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Tipos de edición	9	3
2	El trabajo del editor	9	3
3	Partes de una edición	9	3
4	Tablaturas instrumentales	9	3
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	1.1 Ediciones facsimilares 1.2 Edición académica 1.3 Edición práctica 1.4 Edición mixta
2	2.1 Acopio de fuentes y de evidencia 2.2 Comparación y selección de fuentes 2.3 Herramientas de filiación, datación y localización de procedencia 2.4 Fuente única y ediciones "mosaico"
3	3.1 Introducción 3.2 Texto musical 3.3 Texto literario

	3.4 Aparato o comentario crítico 3.5 Textos adicionales
4	4.1 Alturas, compases y valores 4.2 Interpretación polimétrica de la tablatura 4.3 Textura y notación 4.4 Formatos de presentación

Bibliografía básica:

Anglés, Higinio, "La notación musical española en la segunda mitad del siglo XV", *Anuario Musical*, vol 2, 1947, pp. 151-175.

Apel, Willi, *The Notation of Polyphonic Music*, quinta edición revisada, Cambridge: The Medieval Academy of America, 1953.

Bent, Margaret, "Editing Early Music: the Dilemma of Translation", *Early Music*, vol. 22, 1994, pp. 373-392.

Boorman, Stanley, "The Uses of Filiation in Early Music", *Text: Transactions of the Society for Textual Scholarship*, vol. 1, 1984, pp. 167-184.

Boustead, Alan, *Writing Down Music*, Londres: 1975.

Brett, Philip, "Text, Context and the Early Music Editor", en *Authenticity and Early Music: A Symposium*, editado por Nicholas Kenyon, Oxford y Nueva York, 1988, pp. 83-114.

Broude, Ronald, "When Accidentals are Substantive: Applying Methodologies of Textual Criticism to Scholarly Editions of Music", *Text: Transactions of the Society for Textual Scholarship*, vol 5, 1991, pp. 105-120.

Busse Berger, Anna Maria, *Mensuration and Proportion Signs: Origins and Evolution*, Oxford Monographs on Music, Oxford: Oxford University Press, 1993.

Caldwell, John, *Editing Early Music*, 2ª edición revisada, Oxford: Clarendon Press, 1996 (Early Music Series 5).

Carapetyan, Armen, "Problems of Editing and Publishing Old Music", *Musica Disciplina*, vol. 15, 1961, pp. 5-14.

Chailley, Jacques, *La musique et le signe*, Lausana y Paris, 1967.

Chailley, Jacques, *Compendio de Musicología*, Alianza Música. Madrid, 1991.

Cole, Hugo, *Sounds and Signs: Aspects of Musical Notation*, Londres, 1974.

Costa Vicent, Ramon, *Historia y semántica de la notación musical europea hasta el siglo XVI*, Barcelona: Conservatorio Superior Municipal de Música, 1979.

Donato, A., *Preparing Music Manuscript*, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1963.

Emery, Walter, *Editions and Musicians: A Survey of the Duties of Practical Musicians and Editors Towards the Classics*. Londres, 1957.

Gaskell, Philip, *From Writer to Reader, Studies in Editorial Method*, Oxford: Oxford University Press, 1978.

Grier, James, *The Critical Editing of Music. History, Method and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

Harder, Paul O., *Music Manuscript Techniques: A Programmed Approach*, 2 vols., Boston: Allyn & Bacon, 1984.

Harran, Don, "Vincentino and His Rules of Text Underlay", *The Musical Quarterly*, vol. 59, 1973, pp. 620-632.

Hayes, Gerald, "Instruments and Instrumental Notation", en *The New Oxford History of Music*, Vol. IV, The Age of Humanism, editado por Gerald Abraham, Londres: Oxford University Press, 1974, pp. 709-783.

Heussenstamm, George, *The Norton Manual of Music Notation*, Nueva York y Londres, 1987.

Heyer, Anna Haniet, *Historical Sets, Collected Editions, and Monuments of Music: a Guide to Their Contents*, Chicago: American Library Association, 1980.

Hill, George R., y Norris L. Stephens, *Collected Editions, Historical Series & Sets & Monuments of Music: a Bibliography*, Berkeley: Fallen Leaf Press, 1997.

Holoman D. Kern, *Writing about Music: A Style Sheet from the Editors of 19th Century Music*, Berkeley: University of California Press, 1988.

- Iglesias Martínez, Nieves. *La edición musical en España*, Madrid: Arco Libros, 1996.
- Jacobs, Charles, *Tempo Notation in Renaissance Spain*, Nueva York: Institute of Medieval Music, 1964.
- Kurkela, Kari, *Note and Tone: A Semantic Analysis of Conventional Music Notation*, Acta Musicologica Fennica, vol. 15, Helsinki, 1986.
- La Rue, Jan, "Watermarks and Musicology", *Acta Musicologica*, vol. 33, 1961, p. 120.
- Lowinsky, Edward E., "Early Scores in Manuscript", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 13, 1960, pp. 126-173.
- Machabey, Armand, *La notation musicale*, Paris: Presses Universitaires de France, 1952 .
- Martin Avedillo, Martin, *Canto gregoriano. Estudio teórico y práctico*, Zamora: Ediciones Fama, 1983.
- Massaro, Maria Nevilla, *La scrittura musicale antica. Guida alla trascrizione. Del canto gregoriano alla musica strumentale del XVI secolo*, Padua: G. Zanibon, 1979.
- Mayer Brown, Howard, "Editing", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 20 vols, editado por Stanley Sadie, Londres; McMillan, 1980, vol. 5, pp. 839-848.
- Mendel, Arthur, "The Purposes and Desirable Characteristics of Text-Critical Editions", en *Modern Musical Scholarship*, editado por Edward Olleson, Oxford International Symposia, Stockfield: Oriel Press, Ltd., 1980, 14-27.
- Mender, Mona, *Music Manuscript Preparation: A Concise Guide*, Metuchen, Nueva Jersey, 1991.
- Pelinski, Ramon, "La polifonía vocal española del siglo XVII y sus formas de escribirla", *Anuario Musical*, vol. 24, 1969, pp. 191-198.
- Querol Gavaldá, Miguel, *La transcripción e interpretación de la polifonía española de los siglos XV y XVI*, Madrid: Comisaria Nacional de la Musica, 1975.
- Rastall, Richard, *The Notation of Western Music: An Introduction*, Londres: J. M. Dent & Sons, 1997.
- Read, Gardner, *Musical Notation: a Manual of Modern Practice*, 2a edición, Nueva York: Talpinger Publishing Company, 1979.
- Rosenthal, Carl A., *A Practical Guide to Music Notation*, Nueva York: MCA Music, 1967.
- Rubio, Samuel, *La polifonía clásica*, El Escorial: Biblioteca "La Ciudad de Dios", 1956.
- Shillingsburg, Peter L., *Scholarly Editing in the Computer Age. Theory and Practice*, 3a edición, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996.
- Stevens, Denis, "Problems of Editing and Publishing Old Music", *IMSCR*, vol. 8, 1961, p. 150.
- Sydney R., Charles, *et al*, "Editions, Historical" en *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, editado por Stanley Sadie, Londres: Macmillan, 2001, vol. 7, pp. 895-898.
- Toffeti, Marina de., *Edizioni Moderne di Musica Antica. Sei letture Critiche*, Lucca: LIM Editrice, 1997.
- Treitler, Leo, "The Early History of Music Writing in the West", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 35, 1982, pp. 237-279.
- Treitler, Leo, "Reading and Singing: on the Genesis of Occidental Music-Writing", *Early Music History*, vol. 4, 1984, pp. 135-208.
- Weaner, Maxwell y Walter Boelke, *Standard Music Notation Practice*, Nueva York: Music Publisher's Association of the United States Inc., 1993.
- Williams, Charles Frances A., *The Story of Notation*, Londres & Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1903 (reimpresión, Nueva York: Haskell House Publishers Ltd., 1969).
- Bibliografía complementaria:**
- Apel, Wili, "The Partial Signatures in the Sources up to 1450", *Acta Musicologica*, vol. 10, 1938, pp. 1-13.
- Arlettaz, Vincent, *Musica Ficta Une histoire des sensibles du XIIIe au XVIe siècle*, Pierre Margada éd., 2000.
- Atlas, Allan W. (ed.), *Anthology of Renaissance Music: Music in Western Europe, 1400-1600*, Nueva York: W.W. Norton & Co., 1998.
- Bank, J. A., *Tactus, Tempo and Notation in Mensural Music from the 13th to the 17th Century*, Amsterdam, 1972.

- Bent, Margaret, "Diatonic Ficta", *Early Music History*, vol. 4, 1984, pp. 1-48.
- Berger, Karol, *Musica Ficta: Theories of Accidental Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino*, Cambridge: 1987.
- Bermudo, Juan, *Declaracion de instrumentos musicales*, Osuna: Juan de León, 1555, edición en facsímil, Arte Tripharia: Madrid, 1982.
- Blume, Friedrich, *Renaissance and Baroque Music. A Comprehensive Survey*, traducción al inglés de M. D. Herter Norton, Toronto: Norton, 1967.
- Bukofzer, Manfred, *Music in the Baroque Era, from Monteverdi to Bach*, Nueva York: Norton, 1947.
- Callon, Gordon James (ed.), *Music 2233, Baroque Music*. [Anthology of Early Baroque Music] Wolfville: Acadia University, 1997.
- Cerone, Pietro, *El Mellopeo y Maestro*, Nápoles, 1613, edición en facsímil, Bolonia, Forni Editori, 1969.
- Chailley, Jacques, *Cours d'Histoire de la Musique*, 5 vols, Paris: Alphonse Leduc, 1967-1973.
- Dart, Thurston, *The Interpretation of Music*, 4a edición, Londres: Hutchinson, 1967.
- Davidson, Archibald y Willi Apel, *Historical Anthology of Music*, 2 vols, Cambridge: Harvard University Press, 1964.
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopaedie der Musik*, editada por Friedrich Blume, 14 vols, Kassel und Basel: Bärenreiter Verlag, 1949-1967.
- Diccionario de la Musica Española e Hispanoamericana*, director y coordinador general, Emilio Casares Rodicio, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999.
- Dolmetsch, Arnold, *The Interpretation of Music of the XVII and XVIII Centuries as revealed by Contemporary Evidence*, Londres: Novello, s.d. [1946].
- Donnington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, nueva versión, Londres: Faber and Faber, 1977.
- Donnington, Robert, *Baroque Music. Style and Performance*, Londres: Faber & Faber, 1982.
- Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire*, editada por Albert Lavignac y Lionel de la Laurencie, 11 vols, Paris: C. Delagrave, 1913-1931.
- Estrada, Jesus, *Música y músicos de la época virreinal*, prologo, revisión y notas de Andrés Lira, México: Secretaría de Educación Publica, 1973 (SEP/Setentas, 95).
- Estrada, Julio (ed.), *La musica de México*, 7 vols, México: UNAM, 1978.
- Fellerer, Karl (ed.), *Anthology of Music: A Collection of Complete Musical Examples Illustrating the History of Music*. 36 vols. Colonia: Arno Volk-Verlag, 1959.
- Ferguson, Howard, *Keyboard Interpretation*, Londres: Oxford University Press, 1975.
- Gangwere, Blanche M., *Music History During the Renaissance Period 1425-1520: A Documented Chronology*, Nueva York: Greenwood Press, 1991.
- Geoffroy-Dechaume, A., *Les Secrets de la Musique Ancienne*, París: Fasquelle Éditeurs, 1964.
- Haar, James (editor general), *Recent Researches in the Music of the Renaissance*, 120+ vols, Madison: A-R Editions, 1964.
- Harnoncourt, Nicholas, *Baroque Music Today: Music as Speech. Ways to a New Understanding of Music*, traducción al inglés de Mary O'Neill, Portland, Oregon: Amadeus Press, 1988.
- Harran, Don, "New evidence for Musica Ficta: The Cautionary Series", *Journal of the American Musicological Society*, vol. 29, no. 1, primavera 1976, pp. 77-98.
- Kenyon, Nicholas (ed.), *Authenticity and Early Music, A Symposium*, Oxford-Nueva York: Oxford University Press, 1988.
- Kivy, Peter, *Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performances*, Ithaca y Londres: Cornell University Press, 2000.
- Knighton, Tess, y David Fallows (eds), *Companion to Medieval and Renaissance Music*, Nueva York: Schirmer Books, 1992.

- León Tello, Francisco, *Estudios de historia de la teoría musical*, Madrid: CSIC, 1962.
- León Tello, Francisco, *La teoría española de la música en los siglos XVII y XVIII*, Madrid: CSIC, 1974.
- Lowinsky, Edward E., "Partial Signatures and Musica Ficta in Some Early 15th-Century Sources", *Musical Quarterly*, vol. 31, 1945, pp. 227-260.
- Mayer Brown, Howard, y Louise K. Stein, *Music in the Renaissance*, 2a edición, Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice-Hall, 1999.
- McLamore, Alyson, "A Tactus Primer", en *Musica Franca Essays in Honor of Frank A. D'Accone*, editado por Irene Alm, Alyson McLamore y Colleen Reardon, Stuyvesant, Nueva York: Pendragon Press, 1966 (Festschrift Series 18), pp. 299-321.
- Mersenne, Marin, *Harmonie universelle contenant la théorie et la pratique de la musique*, Paris, 1636-1637. Edición en facsímil, París: Centre National de la Recherche Scientifique. 1975.
- MacClintock, Carol (ed.), *The Solo Song, 1580-1730: A Norton Music Anthology*, Nueva York: W. W. Norton & Co. Inc., 1973.
- Michels, Ulrich, *Atlas de Musica*, 2 vols, traducción al español de Juan José Rey, Madrid: Alianza Editorial, 1977 (Alianza Atlas 1).
- Morgenstern, Sam (ed.), *Composers on Music*, Nueva York: Pantheon Books, 1956.
- Monuments of Music and Music Literature in Facsimile*. primera serie, 29+ vols., Nueva York: Broude Brothers, 1965.
- Nasarre, Pablo, *Escuela musical según la práctica moderna*, 2 vols., edición en facsímil, Zaragoza: Institución "Fernando el Católico" (CSIC), 1980.
- Page, Christopher (ed.), *Music and Instruments of the Middle Ages*, Aldershot: Variorum, 1997.
- Palisca, Claude V., *La música del barroco*, traducción del inglés por Nilda G. Vineis, Buenos Aires: Victor Leru, 1978.
- Parrish, Carl, *A Treasury of Early Music*, Nueva York-Londres, 1958.
- Price, Curtis A. (ed.), *Music and Society: The Early Baroque Era, From the Late 16th Century to the 1660s.*, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.
- Reese, Gustav, *Music in the Renaissance*, Londres: Dent, 1978.
- Riemann, Hugo, *Handbuch der Musikgeschichte*, 2a edición, 2 vols, Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1920-1923.
- Riemann, Hugo, *Historia de la música*, traducción al español de Antonio Ribera y Maneja. 2º edición, México: Editora Nacional, 1969.
- Roche, Jerome, *A Dictionary of Early Music. From the Troubadours to Monteverdi*, Londres: Faber, 1981.
- Routley, Nicholas, "A Practical Guide to Musica Ficta", *Early Music*, vol. 12, no. 1, febrero 1985, pp. 59-71.
- Rubio, Samuel, *Historia de la música española. 2. Desde el "ars nova" hasta el 1600*, Madrid: Alianza Editorial, 1983 (Alianza Música 2).
- Sadie, Julie Anne (ed.), *Companion to Baroque Music*, Nueva York: Schirmer Books, 1990.
- Sadie, Stanley (ed.), *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 20 vols., Londres: Macmillan Publishers Ltd, 1980.
- Sadie, Stanley (ed.), *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, segunda edición, 29 vols., Londres: Macmillan Publishers Ltd, 2001.
- Salazar, Adolfo, *La música en la sociedad europea*, 4 vols, Madrid: Alianza Editorial, 1983-1985 (Alianza Música 12, 13, 17 y 23).
- Saldívar, Gabriel, *Historia de la música en México*, México: SEP, Publicaciones del Departamento de Bellas Artes México, 1934 (edición facsimilar Toluca: Gobierno del Estado de México, 1980).
- Santa María, Tomas de. *Libro llamado arte de tañer fantasia*, Madrid, 1565, edición en facsímil, Madrid, Arte Tripharia. s.d. [1982].
- Schrade, Leo (ed.), *Collegium musicum*. [primera serie], 6 vols, New Haven: Department of Music, Graduate School, Yale University, 1955-1965.

Simpson, Christopher, *A Compendium of Practical Music*, editado por Philip J. Lord, Oxford: Basil Blackwell, 1970.

Stevenson, Robert, *Music in Mexico, a Historical Survey*, Nueva York: Thomas Y. Crowell, 1952.

Strunk, Oliver, *Source Readings in Music History*, 5 vols, Nueva York, 1965.

The New Oxford History of Music, editado por J. A. Westrup, 11 vols, Londres: Oxford University Press, 1974-1976.

Tinctoris, Johannes, *Terminorum musicae diffinitorium*, Nápoles, c. 1475, traducción al inglés como Dictionary of Musical Terms, traducido y comentado por Carl Parrish, Nueva York: Free Press, 1963.

Tirabassi, Antonio, *La mesure dans la notation proportionnelle et sa transcription moderne*, Bruselas: Delvigne, 1924.

Tirabassi, Antonio, *Grammaire de la notation proportionnelle et sa transcription moderne*, Bruselas: Van Campenhout, 1930.

Tyler, James, *The Early Guitar, a History and a Handbook*, Londres: Oxford University Press, 1980 (Early Music Series 4).

Wasielewski, Joseph Wilhelm von (ed.), *Anthology of Instrumental Music from the End of the Sixteenth to the End of the Seventeenth Century*, nueva introducción y notas de John G. Suess, Nueva York: Da Capo Press, 1974.

Wolf, Johannes, *Handbuch der Notationskunde*, 2 vols, Leipzig, 1913-1919 (reimpresión: Hildesheim & Wiesbaden, 1963).

Wolff, Christoph (ed.), *Recent Researches in the Music of the Baroque Era*, 97+ vols., Madison: A-R Editions, 1964.

Series:

Corpus Mensurabilis Musicae, ed. A. Carapetyan. Rome: American Institute of Musicology.

Corpus Scriptorum de Musica, American Institute of Musicology.

Denkmaler der Tonkunst (1869-1871).

Denkmäler Deutscher Tonkunst (Berlin 1892-1931).

Monumentos de la Música Española, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España.

Monuments of Renaissance Music, ed. E. Lowinsky.

Musica Britannica: A National Collection of Music, ed. A. Lewis, Royal Musical Association.

Tesoro de la Musica Polifónica en México, Cendim-CONACULTA.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	()
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Historia y técnicas de edición musical.

Perfil profesiográfico:
Estudios de posgrado en musicología histórica.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ICONOGRAFÍA MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología, Etnomusicología e Interpretación	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría:	Horas al semestre
		Práctica:	
		3	0
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El seminario estudiará el origen de la iconografía musical y su desarrollo histórico como fenómeno y como campo específico de la musicología que se ocupa de recopilar, describir y analizar las fuentes visuales relacionadas con la música, enfatizando su importancia como referencia de información primaria para diversos ramos de la ciencia musicológica. El seminario señalará los tipos de iconografía musical, así como los objetivos y métodos de investigación propios de cada uno de ellos y enseñará al alumno las técnicas de recopilación y selección del material iconográfico.
Objetivo general: Proporcionar al alumno la base teórica y metodológica para el estudio de fuentes iconográficas como indispensables herramientas para la adopción de un enfoque interdisciplinario en la investigación musical. El seminario se dedicará a identificar, clasificar, describir y analizar desde diferentes perspectivas fuentes iconográficas pertenecientes a diversos ámbitos cronológicos y geográficos.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Proveer al alumno del conocimiento del método iconológico-iconográfico • Ofrecerle la comprensión del tipo y el carácter de testimonios ofrecidos por la iconografía musical • Dotarlo de habilidad para servirse de la información proporcionada por la iconografía musical, con la finalidad de completar y enriquecer sus trabajos de investigación en diferentes campos del saber musical
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes – iconográficas, bibliográficas, musicales y/o documentales– relacionadas con el temario del seminario. Al inicio del curso el profesor encargado propondrá a los alumnos temas de investigación, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Origen y antecedentes históricos de la iconografía musical como campo específico de musicología	3	0
2	Tipos de la iconografía musical	3	0
3	Fuentes visuales y criterios para su evaluación científica; métodos de investigación.	3	0
4	Imágenes relacionadas con la música en el arte prehistórico.	3	0
5	Música en la iconografía musical de las grandes civilizaciones de la antigüedad	6	0

6	<i>Iconografía musical de las culturas precolombinas</i>	3	0
7	<i>Simbología de la imagen musical en el arte cristiano. Música como expresión del orden divino.</i>	6	0
8	Música en el arte renacentista	6	0
9	Música y sus alegorías en el arte barroco	9	0
10	El aspecto plástico del fenómeno musical	3	0
11	<i>Fuentes iconográficas en el estudio musicológico: ejemplos y pautas.</i>	3	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Origen y antecedentes históricos de la iconografía musical como campo específico de musicología
2	Tipos de la iconografía musical 2.1 Iconografía musical personal 2.2 Iconografía musical general
3	3. Fuentes visuales y criterios para su evaluación científica; métodos de investigación
4	4. Imágenes relacionadas con la música en el arte prehistórico
5	Música en la iconografía musical de las grandes civilizaciones de la antigüedad 5.1 Egipto 5.2 India 5.3 China 5.4 Grecia 5.5 Roma
6	<i>Iconografía musical de las culturas precolombinas</i>
7	<i>Simbología de la imagen musical en el arte cristiano. Música como expresión del orden divino</i>
8	Música en el arte renacentista 8.1 El mito antiguo y la naturaleza ética de la música 8.2 <i>Instrumentos musicales y su mutación morfológica</i>
9	Música y sus alegorías en el arte barroco 9.1 Flandes 9.2 Holanda 9.3 Francia 9.4 Italia 9.5 <i>La Nueva España</i>
10	El aspecto plástico del fenómeno musical 10.1 Equivalencias sensoriales 10.2 <i>Correlaciones estructurales</i>
11	<i>Fuentes iconográficas en el estudio musicológico: ejemplos y pautas</i>

Bibliografía básica:

Bernardi, Marziano, *Gli strumenti musicali nei dipinti della Galleria degli Uffizi*, Turín, Edizioni Radio Italiana, 1952.
Bosseur, Jean-Yves, *Music: Passion for an Art*, Nueva York, Rizzoli, 1991.

Bosseur, Jean-Yves, *Musique et arts plastiques: interactions au XXe siècle*, Paris, Minerve, 1998.

Bosseur, Jean-Yves, *Musique et beaux-arts: de l'Antiquité au XIXe siècle*, Paris, Minerve, 1999.

[Bragard, Roger](#), *Musical Instruments in Art and History*, trad. de Bill Hopkins, Londres, Barrie & Rockliff, 1968.

[Bril, Jacques](#), *A cordes et à cris : origines et symbolisme des instruments de musique*, prefacio de Pierre Schaeffer, Paris, Éditions Clancier-Guénaud, c1980.

Buonanni, Filippo, *The Showcase of Musical Instruments*, con nueva introducción de Frank Ll. Harrison y Joan Rimmer, Nueva York, Dover, 1964.

[Ember, Ildikó](#), *Music in Painting: Music as Symbol in Renaissance and Baroque Painting* [trad. de Mary y András Boros-Kazai], Budapest, Corvina, c1984.

[Fischer, Pieter](#), *Music in Paintings of The Low Countries in the 16th And 17th Centuries*, Amsterdam, Donemus, 1972.

Kinsky, Georg (ed.), *A History of Music in Pictures*, Nueva York, Dover Publications c1951.

[Lamblin, Bernard](#), *Peinture et temps*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1987.

[Maur, Karin](#), *The Sound of Painting*, Munich-Nueva York, Prestel, c1999.

Meyer-Baer, Kathi, *Music of the spheres and the dance of death: studies in musical iconology*, Nueva York, Da Capo Press, 1984.

[Mirimonde, Albert P. de](#), *L'iconographie musicale sous les rois Bourbons: la musique dans les arts plastiques: XVIIe-XVIIIe siècles*, Paris, A. et J. Picard, 1975-1977.

Junod, Philippe, *La musique vue par les peintres*, Lausanne, Vilo Edita, 1988.

Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza Universidad, 1984.

[Tintori, Giampiero](#), *La musica di Roma antica: ricerca iconografica*, Lucca, Akademos, c1996.

[Winternitz, Emanuel](#), *Leonardo da Vinci as a musician*, New Haven, Yale University Press, c1982.

[Winternitz, Emanuel](#), *Musical instruments and their symbolism in Western art: studies in musical iconology*, New Haven, Yale University Press, 1979.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, Rosario, *La iconografía musical latinoamericana en el Renacimiento y en el Barroco: importancia y pautas para su estudio* (Interamer 26), Washington, OEA/OAS, 1993.

Buhle, Edward, *Die musikalischen Instrumente in den Miniaturen des frühen Mittelalters; ein Beitrag zur Geschichte der Musikinstrumente*, vol. I: "Die Blasinstrumente", Walluf bei Wiesbaden, Dr. Martin Sandig, 1972.

Henry, Michel, *Voir l'invisible: sur Kandinsky*, Paris, Editions F. Bourin, c1988.

Junod, Philippe y Sylvie Wuhrmann (eds.), *De l'archet au pinceau: rencontres entre musique et arts visuels en Suisse romande*, [autores Jean-François Antonioli et al.], Lausanne, Editions Payot, c1996.

[Mirimonde, Albert P. de](#), *Sainte Cécile: métamorphoses d'un thème musical*, Ginebra, Minkoff, 1974.

Popper, Frank, *Art, action and participation*, Londres, Studio Vista, 1975.

Tintori, Giampiero, *Vedere la musica*, Milán, Silvana, 1985.

Volta, Ornella, *L'Imagier d'Erik Satie*, Paris, F. Van de Velde, 1979.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	(x)
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación: Iconografía musical.
Perfil profesiográfico: Maestro o doctor especialista en el campo de la iconografía musical, con experiencia docente y de investigación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ICONOGRAFÍA MUSICAL NOVOHISPANA Y MEXICANA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología, Etnomusicología e Interpretación Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría: 3	Práctica: 0
			Horas al semestre 48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: El seminario introducirá al alumnado al método iconográfico tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Fomentará su capacidad crítica a través del estudio de los grandes teóricos en el estudio de la iconografía. Proveerá a los participantes del seminario con el conocimiento y habilidades necesarias para la interpretación de los significados de la imagen de la música en el arte sacro y profano en relación con la estética y prácticas interpretativas de la Nueva España y el México de los siglos XIX y XX.
Objetivo general: Proporcionar al alumno conocimiento de una parte sustancial, no obstante escasamente estudiada, de la herencia cultural de México. El seminario se dedicará a identificar, clasificar, describir y analizar desde diferentes perspectivas contenidos musicales de las obras del arte novohispano y mexicano de los siglos XIX y XX.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Proveer al alumno del conocimiento del método iconológico-iconográfico • Ofrecerle la comprensión del tipo y el carácter de testimonios ofrecidos por la iconografía musical • Dotarlo de habilidad para servirse de la información proporcionada por la iconografía musical, con la finalidad de completar y enriquecer sus trabajos de investigación en diferentes campos del saber musical
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes — iconográficas, bibliográficas, musicales y/o documentales— relacionadas con el temario del seminario. Al inicio del curso el profesor encargado propondrá a los alumnos temas de investigación, cuyos avances y resultados se presentarán y se discutirán en las sesiones del seminario.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Método iconográfico e iconológico	6	0
2	Iconografía musical cristiana	27	0
3	La imagen de la música en la iconografía profana del virreinato	6	0
4	Filiaciones estilísticas y roles sociales de la iconografía musical en el México de los siglos XIX y XX	9	0
Total de horas:		48	0
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

1	Método iconográfico e iconológico 1.1 Historia 1.2 Características 1.3 Posibilidades 1.4 Validez de su aplicación en la práctica 1.5 Técnicas de recopilación y selección de fuentes
2	Iconografía musical cristiana 2.1 Génesis del arte cristiano 2.1.1 Fuentes literarias: la Biblia, los Evangelios apócrifos. Relatos hagiográficos 2.1.2 Simbolismo del templo cristiano 2.2 Tipos y temas sagrados a la luz del Concilio de Trento 2.2.1 Antiguo y Nuevo Testamento 2.2.2 El pecado y los sacramentos 2.2.3 La Eucaristía 2.2.4 Las nuevas devociones; los santos; mártires y anacoretas 2.3 Ámbitos temáticos de la iconografía musical novohispana 2.3.1 Cristológico 2.3.2 Mariano 2.3.2 Contenidos musicales en la imaginería guadalupana
3	La imagen de la música en la iconografía profana del virreinato 3.1 Simbologías del mito greco-latino. 3.2 Significados de lo festivo en la pintura popular novohispana.
4	Filiaciones estilísticas y roles sociales de la iconografía musical en el México de los siglos XIX y XX 4.1 Alegoría 4.2 Emblemática 4.3 Sátira política 4.4 Documento

Bibliografía básica:

BIALOSTOCKI, J., *Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes*. Barcelona, Barral, 1973.

ESTEBAN LORENTE, J.F., *Tratado de iconografía*. Madrid, Istmo, 1990. FERRANDO ROIG, J.: *Iconografía de los Santos*. Barcelona, Omega, 1950. GONZALEZ DE ZARATE, J.M.: *Método iconográfico*. Vitoria-Gasteiz, Ephiale, 1991.

GRABAR, A., *Las vías de creación en la iconografía cristiana*. Madrid, Alianza, 1985. HANI, H.: *El simbolismo del templo cristiano*. Barcelona, Sophia Perennis, 1983. KIRK, G.S.: *El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas*. Barcelona, Paidós, 1985.

PANOFISKY, E., *Estudios sobre iconología*. Madrid, Alianza, 1982.

PANOFISKY, E., *El significado de las artes visuales*. Alianza, 1979.

Saxl, Fritz., *La vida de las imágenes*. Alianza, 1989.

SEBASTIÁN LOPEZ, S., *Contrarreforma y barroco: lecturas iconográficas e iconológicas*, Madrid, Alianza, 1981.

SEBASTIÁN, S., *Emblemática y arte*, Madrid, Alianza, 1995.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, Rosario, *La iconografía musical latinoamericana en el Renacimiento y en el Barroco: importancia y pautas para su estudio* (Interamer 26), Washington, OEA/OAS, 1993.

AGHION, Y.; BARBILLON, C., y LISARREGUE, F., *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la antigüedad*, Madrid, 1997.

CIRLOT, J. E., *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Labor, 1969.

FERRANDO ROIG, J., *Simbología cristiana*, Barcelona, 1958.

FERRANDO ROIG, J., *Iconografía de los santos*, Barcelona, 1950.

GALLEGO, J., *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, 1984.

GUERRA, M., *Simbología románica*. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986.

GRIMAL, P., *Diccionario de mitología griega y romana*, Barcelona, Paidós, 1982.

López Torrijos, R., *La mitología en la pintura española de los siglos XVI Y XVII*, Madrid, 1982.

MORALES Y MARÍN, J.L., *Diccionario de iconografía e iconología*, Taurus, 1984.

RÉAU, L., *Iconografía de arte cristiano*. Barcelona, Ediciones El Serbal, 1996-1998

REVILLA, F., *Diccionario de iconografía y simbología*, Madrid, 1990.

SEBASTIAN LOPEZ, S., *Mensaje simbólico del arte medieval. Arquitectura, iconografía, liturgia*. Madrid, Encuentro, 1994.

SEZNEC, J., *Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento*. Madrid, Taurus, Alfaguara, 1987.

TERVARENT, G. de, *Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600*, Ginebra, 1958-1959, 2 vols. (traducción al castellano, Barcelona, 2001).

ZUFFI, S., *Episodios y personajes del Evangelio*. Barcelona, Electa, 2003.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	(x)		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:
Iconografía musical.

Perfil profesiográfico:
Maestro o doctor especialista en el campo de la iconografía musical, con experiencia docente y de investigación.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: NOTACIÓN MUSICAL RENACENTISTA Y BARROCA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	Horas por semana
	2	1	
Modalidad: Seminario	Duración del programa: Semestral		

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente:
Actividad académica antecedente:
Descripción de la actividad académica: Este seminario está dedicado al estudio de la forma en que la música occidental ha sido anotada desde el siglo XV hasta el XIX.
Objetivo general: Proporcionar al alumno el conocimiento sobre las principales formas de notación que se han empleado en la música desde el siglo XV hasta el XIX, y de las técnicas adecuadas para su transcripción a la notación actual. Al finalizar el seminario, el alumno deberá ser capaz de transcribir correctamente obras escritas en los sistemas de notación estudiados durante el curso.
Objetivos específicos:
Consideraciones metodológicas: Se estudiarán las diferentes formas de representación gráfica de la música, las convenciones de cada época y las diferencias con la notación actual. Se prestará un énfasis especial en el aprendizaje de los sistemas empleados para la escritura de la música mexicana del periodo virreinal. El alumno elaborará un dossier con las transcripciones elaboradas durante el curso el cual servirá para su evaluación.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La notación neumática	3	
2	La notación gregoriana	3	
3	La notación mensural blanca	9	9
4	La notación durante el periodo barroco	6	6
5	Tablaturas instrumentales	6	6
Total de horas:		27	21
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	1.1 Características y finalidad 1.2 Escuelas 1.3 Problemas de transcripción
2	2.1 Notas y neumas 2.2 Signos particulares 2.3 El ritmo gregoriano
3	3.1 Notas 3.2 Ligaduras 3.3 Mensuración: modo, tiempo y prolación 3.4 Perfección e imperfección

	3.5 Coloración 3.6 Proporciones
4	4.1 Notas 4.2 Coloración y hemiola 4.3 Claves y transposiciones
5	5.1 Tablaturas para tecla 5.2 Tablaturas para laúd y vihuela 5.3 Tablaturas para guitarra

Bibliografía básica:

a) Fuentes primarias

Bermudo, Juan, *Declaración de instrumentos musicales*, Osuna, 1555.

Cerone, Pietro, *El Mellopeo y Maestro*, Nápoles, 1613.

Lorente, Andrés, *El por qué de la música*, Alcalá de Henares, 1672.

Mersenne, Marin, *Harmonie universelle contenat la théorie et la pratique de la musique ...*, Paris, 1636-1637.

Murcia, Santiago de, *Resumen de acompañar la parte con la guitarra ...*, Madrid, 1714.

Nasarre, Pablo, *Fragmentos músicos*, Madrid, 1700.

Nasarre, Pablo, *Escuela musica segun la practica moderna*, 2 vols., Zaragoza, 1724.

Ortiz, Diego, *Tratado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la musica de violones*, Roma, 1553.

Ruiz de Ribayaz, Lucas, *Luz y norte musical para caminar por las cifras de la guitarra española ...*, Madrid, 1677.

Salinas, Francisco, *De musica libri septem*, Madrid, 1577.

Santa María, Tomás de, *Libro llamado arte de tañer fantasia*, Madrid, 1565.

Sanz, Gaspar, *Instrucción de música sobre la guitarra española*, Zaragoza, 1674.

Venegas de Henestrosa, Luis, *Libro de cifra nueva para tecla, harpa y vihuela*, Alcalá de Henares, 1557.

b) Ediciones modernas

Bermudo, Juan, *Declaracion de instrumentos musicales*, Osuna: Juan de León, 1555, edición en facsímil, Arte Tripharia: Madrid, 1982.

Cerone, Pietro, *El Mellopeo y Maestro*, Nápoles, 1613, edición en facsímil, Bolonia, Forni Editori, 1969.

Colonia, Franco de, *Tratado de Canto Mensural*, traducción y estudio de Ángel Medina, Gijón: Universidad de Oviedo, 1988.

Lorente, Andrés, *El por qué de la música*, edición en facsímil a cargo de José Vicente González Valle, Barcelona: CSIC, 202.

Mersenne, Marin, *Harmonie universelle contenat la théorie et la pratique de la musique ...*, edición en facsímil, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1975.

Murcia, Santiago de, *Resumen de acompañar la parte con la guitarra ...*, Madrid, 1714, edición en facsímil, Madrid: Arte Tripharia, 1984.

Nasarre, Pablo, *Escuela musica segun la practica moderna*, 2 vols., edición en facsímil, Zaragoza: Institución "Fernando el Católico" (CSIC), 1980.

Nasarre, Pablo, *Fragmentos músicos*, edición en facsímil, Zaragoza: Intitución Fernando el Católico (CSIC), 1988.

Ortiz, Diego, *Tratado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la musica de violones*, Roma, 1553, edición de Max Schneider, Kassel: Bärenreiter, 1936 (Bärenreiter Ausgabe 684).

Ruiz de Ribayaz, Lucas, *Luz y norte musical para caminar por las cifras de la guitarra española ...*, Madrid: Melchor Alvarez, 1677, edición en facsímil, Madrid, Alpuerto, 1982.

Salinas, Francisco, *Siete libros sobre la música*, versión castellana por Ismael Fernández de la Cuesta, Madrid: Editorial Alpuerto, 1983.

Santa María, Tomás de, *Libro llamado arte de tañer fantasía*, Madrid, 1565 edición en facsímil, Madrid, Arte Tripharia, s.d. [1982].

Sanz, Gaspar, *Instrucción de música sobre la guitarra española*, Zaragoza, 1674, edición en facsímil, Ginebra, Minkoff, 1976.

Stoquerus, Gaspar, *De Musica Verbalis Libri Duo. Two Books on Verbal Music*, traducción y estudio de Albert C. Rotola, S.J., Lincoln: University of Nebraska Press, 1988.

Valls, Francesc, "Mapa armónico práctico" (Biblioteca de la Universidad de Barcelona, ms. 783, c. 1742), edición en facsímil a cargo de Josep Pavia i Simó, Barcelona: CSIC, 2002.

c) Estudios

Williams, Charles Frances A., *The Story of Notation*, Londres & Nueva York, 1903.

Anglés, Higinio, "La notación musical española en la segunda mitad del siglo XV", *Anuario Musical*, II, 1947, 151-173.

Heckenlively, Lura F., *The Fundamentals of Gregorian Chant*, Tournai, 1950.

Apel, Willi, *The Notation of Polyphonic Music*, quinta edición revisada, Cambridge, 1953.

Parrish, Carl, *The Notation of Medieval Music*, 2a edición, Nueva York, 1959.

Lowinsky, Edward E., "Early Scores in Manuscript", *JAMS*, 13, 1960, 126-173.

León Tello, Francisco, *Estudios de historia de la teoría musical*, Madrid, 1962.

Jacobs, Charles, *Tempo Notation in Renaissance Spain*, Nueva York, 1964.

Strunk, Oliver, *Source Readings in Music History*, 5 vols, Nueva York, 1965.

Murphy, Sylvia, "Seventeenth-Century Guitar Music: Notes on Rasgueado Performance", *Galpin Society Journal*, vol. 21, 1968, pp. 24-32.

Pelinski, Ramón, "La polifonía vocal española del siglo XVII y sus formas de escribirla", *Anuario Musical*, XXIV, 1969, pp. 191-198.

Machabey, Armand, *La notation musicale*, 3a edición, Paris, 1971.

Read, G., *Musical Notation*, 3a edición revisada, Boston, Massachusetts, 1971.

Bank, J. A., *Tactus, Tempo and Notation in Mensural Music from the 13th to the 17th Century*, Amsterdam, 1972.

Bent, Margaret, 'Musica recta and musica ficta', *Musica Disciplina*, vol. 26, 1972, pp. 73-100.

Cole, Hugo, *Sounds and Signs: Aspects of Musical Notation*, Londres, 1974.

Rubio, Samuel, *La polifonía clásica*, El Escorial, 1974.

Querol Gavaldá, Miguel, *La transcripción e interpretación de la polifonía española de los siglos XV y XVI*, Madrid, 1975.

Michels, Ulrich, *Atlas de Música*, 2 vols, traducción al español de Juan José Rey, Madrid, 1977 (Alianza Atlas 1).

Gaskell, Philip, *From Writer to Reader, Studies in Editorial Method*, Oxford, 1978.

Mayer Brown, Howard, "Editing", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, 20 vols, editado por Stanley Sadie, Londres, 1980, vol. 5, pp. 839-848.

Mendel, Arthur, "The Purposes and Desirable Characteristics of Text-Critical Editions", en *Modern Musical Scholarship*, editado por Edward Olleson, Oxford International Symposia, Stocksfield, 1980, pp. 14-27.

Tyler, James, *The Early Guitar, a History and a Handbook*, Early Music Series 4, Londres, 1980.

Radole, Giuseppe, *Laúd, vihuela y guitarra. Historia y Literatura*, traducción al español por B. Echamendi, Barcelona, 1982.

Martin Avedillo, Martín, *Canto gregoriano. Estudio teórico y práctico*, Zamora, 1983.

Rastall, Richard, *The Notation of Western Music: An Introduction*, Londres, 1983.

Treitler, Leo, "Reading and Singing: on the Genesis of Occidental Music-Writing", *Early Music History*, 4, 1984, 135-208.

Berger, Karol, *Musica Ficta. Theories of Accidental Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padua to Gioseffo Zarlino*, Cambridge, 1987.

Heussenstamm, George, *The Norton Manual of Music Notation*, Nueva York y Londres, 1987.

Knighton, Tess & David Fallows (eds), *A Companion to Medieval & Renaissance Music*, Berkely, 1992.

Busse Berger, Anna Maria, *Mensuration and Proportion Signs: Origins and Evolution*. Oxford Monographs on Music, Oxford, 1993.

Hiley, David, *Western Plainchant: a Handbook*, Oxford, 1993.

Bent, Margaret, "Editing Early Music: the Dilemma of Translation", *Early Music*, vol. 22, 1994, pp. 373-392.

Wiering, Frans, *The Language of the Modes. Studies in the History of Polyphonic Modality*, Nueva York-Londres, 2001.

Bibliografía complementaria:

a) Fuentes primarias

Agricola, Martin, *Musica instrumentalis deudsch*, Wittemberg, 1529.

Dowland, John (trad.), *Andreas Ornithoparcus his Micrologus*, Londres, 1609.

Mace, Thomas, *Musick's Monument*, Londres, 1676.

Morley, Thomas, *A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke*, Londres, 1597.

Petit Codicico, Adrianus, *Compendium musices*, Nuremberg, 1552.

Playford, John, *A Breefe Introduction to the Skill of Musick for Song and Violl*, Londres, 1654.

Praetorius, Michael, *Syntagma Musicum*, 3 vols, Wittemberg y Wolfenbüttel, 1614-1620.

Robinson, Thomas, *The Schoole of Musick*, Londres, 1603.

Simpson, Christopher, *The Principles of Practical Musick*, Londres, 1665.

Vincentino, Nicola, *L'antica musica ridotta alla moderna prattica*, Roma, 1555.

Virdung, Sebastian, *Musica Getutsch*, Estrasburgo, 1511.

Zarlino, Gioseffo, *Le istitutioni harmoniche*, Venecia, 1558.

b) Ediciones modernas

Baron, Ernst Gottlieb, *Study of the Lute (1727)*, traducción al inglés de Douglas Alton Smith, Redondo Beach, California: Instrumenta Antiqua Publications, 1976.

Galilei, Vincenzo, *Fronimo Dialogo*, Venecia 1584, edición en facsímil, Bolonia, Forni Editori, 1978.

Ganassi, Silvestro, *Opera intitulata Fontegara. Venice 1535*, editado por Hildemarie Peter, traducción al inglés de Dorothy Swainson, Berlín: Robert Lienau, 1959.

Giustiniani, Vincenzo, "Discurso sopra la musica" (c.1628 – Lucca, Archivo dello Stato. O 49 [Miscellanea di cose diverse per la Curia Romana eccc ...]). Traducción al inglés Carol MacClintock, s.l., American Institute of Musicology, 1962 (Musicological Studies and Documents 9).

Lieto Panhormitano, Bartolomeo, *Dialogo quarto di musica*, edición en facsímil a cargo de Patrizio Barbieri, Lucca: Libreria Musicale Italiana, 1993.

Mace, Thomas, *Musick's Monument*, edición en facsímil, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1959.

Morley, Thomas, *A Plaine and Easie Introduction to Practicall Musicke (Londres, 1597)*, ed. R.A. Harman, Londres, 1952.

Praetorius, Michael, *The Syntagma Musicum of Michael Praetorius. Volume Two De Organographia, First and Second Parts (Wolfbüttel 1618)*, traducción al inglés de Harold Blumenfeld, Kassel: Bärenreiter, 1962.

Simpson, Christopher, *A Compendium of Practical Music*, editado por Philip J. Lord, Oxford: Basil Blackwell, 1970.

Virdung, Sebastian, *Musica Getutsch. Les instruments et la pratique musicale en Allemagne au début du XVIe siècle*, traducción al francés de Christian Meyer, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.

c) Estudios

- Riemann, Hugo, *Studien zur Geschichte der Notenschrift*, Leipzig, 1878.
- Riaño, Juan F, *Notes on Early Spanish Music*, Londres: Bernard Aquaritch, 1887 (edición en facsímil: Da Capo Press, Nueva York, 1971).
- Wolf, Johannes, *Handbuch der Notationskunde*, 2 vols, Leipzig, 1913-1919 (reimpresión: Hildsheim & Wiesbaden, 1963).
- Tirabassi, A, *La mesure dans la notation proportionnelle et sa transcription moderne*, Bruselas, 1924.
- Suñol, Gregorio María, *Introducción a la paleografía musical gregoriana*, Montserrat, 1925.
- Beck, Jean, *La Musique des Troubadours*, París, 1928.
- Tirabassi, A., *Grammaire de la notation proportionnelle et sa transcription moderne*, Bruselas, 1930.
- Bal y Gay, Jesús, "Fuenllana and the Transcription of Spanish Lute Music", *Acta Musicologica*, XI, 1939, 16-20.
- Saldívar, Gabriel, "Una tablatura mexicana", *Revista Musical Mexicana* I/8, Abril 1942, 174-183; II/2, Julio 1942, 36-39; II/3, Agosto 1942, 65-66; II/5, Septiembre 1942, 110-111.
- Dolmetsch, Arnold, *The Interpretation of Music of the XVII and XVIII centuries as revealed by contemporary evidence*, Londre, s.d. [1946].
- Huglo, Michel, "Les noms des neumes et leur origine", *Etudes grégoriennes*, vol. 1, 1954, pp. 53-67.
- Hoppin, Richard Hallowell, "Conflicting Signatures Reviewed", *JAMS*, vol. 9, 1956, pp. 97-117.
- Emery, Walter, *Editions and Musicians*, Londres, 1957.
- Geoffroy-Dechaume, A., *Les Secrets de la Musique Ancienne*, París, 1964.
- Chailley, Jacques, *La musique et le signe*, Lausana y París, 1967.
- Dart, Thurston, *The Interpretation of Music*, 4a edición, Londres: Hutchinson, 1967.
- Cardine, Eugène, *Semiologia gregoriana*, Roma, 1968.
- Riemann, Hugo, *Historia de la música*, traducción al español de Antonio Ribera y Maneja, 2ª edición, México, 1969.
- Hayes, Gerald, "Instruments and Instrumental Notation", en *The New Oxford History of Music*, Vol. IV, The Age of Humanism, editado por Gerald Abraham, Londres, 1974, pp.709-783.
- Ferguson, Howard, *Keyboard Interpretation*, Londres, 1975.
- Anglés, Higinio, "Gregorian Chant", en *The New Oxford History of Music*, Vol. II, Early Medieval Music up to 1300, editado por Dom Anselm Hughes, Londres, 1976, pp.92-127.
- Hughes, Anselm, "Music in Fixed Rhythm", en *The New Oxford History of Music*, Vol. II, Early Medieval Music up to 1300, editado por Dom Anselm Hughes, Londres, 1976, pp.311-352.
- Donnington, Robert, *The Interpretation of Early Music*, nueva versión, Londres, 1977.
- Boetticher, Wolfgang (ed), *Handschriften überlieferte Lauten und Gitarrentabulaturen des 15. Bis 18 Jahrhunderts. Beschreibender Katalog*, International Inventory of Musical Sources [Repertoire International de Sources Musicales-RISM], series B.VII, Munich: G. Henle, 1978.
- Dart, Thurston, *Interpretación de la música*, traducción al español de Nilda G. Vineis, Buenos Aires, 1978.
- Graduale Triplex, seu Graduale Romanum Pauli PP.VI cura recognitum & rhythmicis signis a Solesmensibus monachis ornatum neumis laudunensiibus (cod. 239) et Sangallensibus (codicum San Gallensis 359 et Einsidlenisi 121) nunc auctum*, Solesmes, 1979.
- Fenlon, Ian, *Music in Medieval and Early Modern Europe: Patronage, Sources and Texts*. Cambridge, 1981.
- Donnington, Robert, *Baroque Music. Style and Performance*, Londres, 1982.
- Schroeder, E., "The Stroke Comes Full Circle: □ and □ in Writings on Music, ca. 1450–1540", *Musica Disciplina*, vol. 36, 1982, pp. 119-66.
- Treitler, Leo, "The Early History of Music Writing in the West", *Journal of the American Musicological Society*, 35, 1982, 237-279.

Levy, K. J., "On the Origin of Neumes", *Early Music History*, vol. 7, 1987, pp. 59-90.

Brett, Philip, "Text, Context and the Early Music Editor", en *Authenticity and Early Music: A Symposium*, editado por Nicholas Kenyon, Oxford y Nueva York, 1988, pp. 83-114.

Huglo, Michel, "Bilan de 50 années de recherches (1939–1989) sur les notations musicales de 850 à 1300", *Acta Musicologica*, vol 62, 1990, pp. 224-59.

Blackwood, E. *et al.*, "How do you Notate your Music?", *PNM*, vol. 29, 1991, pp. 189-96.

Broude, Ronald, "When Accidentals are Substantive: Applying Methodologies of Textual Criticism to Scholarly Editions of Music", *Text: Transactions of the Society for Textual Scholarship*, vol. 5, 1991, pp. 105-120.

Mender, Mona, *Music Manuscript Preparation: A Concise Guide*, Metuchen, Nueva Jersey, 1991.

Hinojosa, Carlos, *Introducción directa y fácil a la práctica de la música antigua*, México, s.d. [1992].

Treitler, Leo, "The 'Unwritten' and 'Written Transmission' of Medieval Chant and the Start-Up of Musical Notation", *JM*, vol. 10, 1992, pp. 131-91.

Blachly, A., "Mensuration and Tempo in 15th-Century Music: Cut Signatures in Theory and Practice", tesis doctoral inédita, Columbia University, 1995.

DeFord, R., "Tempo Relationships between Duple and Triple Time in the Sixteenth Century", *Early Music History*, vol. 14, 1995, pp. 1-51.

Bent, Margaret, "The Early Use of the Sign □", *Early Music*, vol. 24, 1996, pp. 199-225.

Caldwell, John, *Editing Early Music*, 2ª edición revisada, Oxford, 1996 (Early Music Series 5).

Grier, James, *The Critical Editing of Music. History, Method and Practice*, Cambridge, 1996.

Russo, Mariamichela, "Hexachordal Theory in the Late Thirteenth Century", tesis doctoral inédita, Michigan State University, 1997.

Claire, Jean, "Modality in Western Chant: an Overview", *Plainsong and Medieval Music*, vol. 17, no. 2, 2008, pp. 101-127.

<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (x)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (x)</p> <p>Seminarios (x)</p> <p>Lecturas obligatorias (x)</p> <p>Trabajo de investigación (x)</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio (x)</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales (x)</p> <p>Examen final escrito (x)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos (x)</p> <p>Participación en clase (x)</p> <p>Asistencia ()</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras ()</p>
<p>Línea de investigación: Historia de la notación musical</p>	
<p>Perfil profesiográfico: Estudios de posgrado en musicología histórica</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMIOLOGÍA MUSICAL			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología y Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (X) de elección ()	Horas		Horas por semana
	Teoría: 2	Práctica: 1	3
Tipo: Teórico-práctica			Horas al semestre 48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción del seminario: Seminario de introducción a la semiología de la música
Objetivo general: Ofrecer un panorama general de las principales corrientes de la semiología musical.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar algunos de los modelos teóricos desarrollados dentro de esta disciplina, con miras a explorar sus posibilidades de aplicación, proporcionando de esta manera las herramientas necesarias para abordar el problema del análisis de la significación musical. • Analizar cada una de las corrientes de la semiología musical desde un marco histórico social. • Discutir las propuestas teórico-metodológicas correspondientes.
Consideraciones metodológicas: Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes bibliográficas relacionadas con el temario del seminario. Al inicio del curso los alumnos escogerían algún punto del temario para intentar aplicarlo a un caso particular, de preferencia relacionado con la investigación de su opción de graduación. Para acreditar esta actividad académica, el alumno tendrá que demostrar participación activa en las sesiones semanales, desarrollar y presentar por escrito y/o en forma oral un ensayo sobre el tema elegido.

Índice temático			
Unidad	Temas opcionales, a determinar casuísticamente y por módulos por el coordinador del seminario	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción general a la Semiología y a la Semiología Musical	8	4
2	Teoría de la tripartición	6	3
3	Teoría de la narratividad	6	3
4	Teoría de la competencia musical	6	3
5	Teoría generativa de la música tonal	6	3
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción general a la Semiología y a la Semiología Musical 1.1 Antecedentes de la Semiología 1.2 La semiología de Ferdinand Saussure 1.3 La semiología de Charles Peirce
2	Teoría de la tripartición 2.1 Jean Molino

	2.2 Distribucionismo y segmentación (Ruwet) 2.3 La semiología de Jean-Jacques Nattiez
3	Teoría de la narratividad 3.1 Semiótica greimasiana 3.2 La semiótica musical de Eero Tarasti 3.3 La semiótica musical de Marta Grabocz
4	Teoría de la competencia musical 4.1 Semiótica de Umberto Eco 4.2 La semiótica musical de Gino Stefani
5	Teoría generativa de la música tonal 5.1 La gramática generativa de Chomsky 5.2 La gramática musical generativa

Bibliografía básica:

- Arom, Simha, "Le méthode distributionelle en ethnomusicologie", en Stefani, Gino, *Actes du premiere congres international de sémiotique musicale*, No. 17, Belgrado 1975a, Pesaro: Centro di Iniziativa Culturale, pp. 44-58.
- Barthes, Roland, *Crítica y verdad*, México: Siglo XXI, 1974.
- _____, *La aventura semiológica*, Barcelona: Paidós, 1993.
- Eco, Umberto, *Obra Abierta*, Barcelona: Ariel, 1985.
- _____, *La estructura ausente*, Barcelona: Lumen, 1989.
- _____, *Tratado de Semiótica General*, Barcelona: Lumen, 1991.
- Imberty, Michel, "Perspectives nouvelles de la Semantique musicale expérimentale", *Musique en jeu*, No. 17, enero de 1975, Ed. du Seuil, pp. 87-110.
- Karbusicky, Vladimir, "Il segno indicial in musica", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 83-92.
- Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*, Cambridge, MIT Press, 1983.
- Lévi-Strauss, Claude, "Mito y Música", *Mito y significado*, México: Alianza, 1989, pp. 67-78.
- Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987.
- Molino, Jean, "Musical Fact and The Semiology of Music", en *Music Analysis* No. 9; 1990, pp. 105-156.
- Nattiez, Jean-Jacques, "Situation de la sémiologie musicale", *Musique en jeu* No. 5, noviembre de 1971, Ed. du Seuil, pp. 3-18.
- _____, *Music and Discourse, Toward a Semiology of Music*, Princeton: Princeton University, 1990.
- Nettl, Bruno, "De quelques méthodes linguistiques appliquées a l'Analyse musicale", *Musique en jeu*, E. du Seuil, No. 5, noviembre de 1971, pp. 61-66.
- Pousseur, Henri, *Musique, sémantique, société*, Paris: T. Castermann, 1972
- Ruwet, Nicolas, "Methods of Analysis in Musicology", *Music Analysis* No. 6, 1987 (1966), pp. 11-36.
- _____, "La gramática generativa", *Bal*, 1974, pp. 195-253.

Bibliografía complementaria:

- Bal, Willi (et al.), *Antología de Lingüística. Cuaderno H- Lingüística*, No. 4, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1974.
- Baroni, Mario y Carlo Jacoboni, "Analysis and generation of Bach's choral melodies", en Stefani (1975a), pp.125-134.
- Bennet, Gerald, "Musique, langage et science", varios autores, 1975, pp. 34-47.
- Bent, Ian D., "Analysis", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol. 1, Londres: Macmillan, 1980, pp. 340-388.
- Berent, Iris, "Influencias lingüísticas en la Musicología: modelos e interrogantes", *Pauta* No. 25, pp. 73-83.
- Beristáin, Helena, *Gramática estructural de la lengua española*, México, UNAM, 1975. *Diccionario de Retórica y Poética*, México: Porrúa, 1988.
- Bernard, Jonahan W., "On Density 21.5: A Response to Nattiez", *Music Analysis* No. 5, pp. 207-231
- Bernstein, Leonard, "Musical Syntax", *The Unanswered Question*, Cambridge: Harvard University Press, 1967.
- Blacking, John, "Le percezioni 'etniche'", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 267-277
- Boiles, Charles, "Signification in cinema music", *Versus* o. 13, pp. 49-61.
- Boge, Claire, "Poetic Analysis as Part of Analysis Pedagogy", *Theory Only*, No. 12, 1992, pp. 47-67.
- Boulez, Pierre, "Donc on remet en question, suivi de Perspective-Prospective", en varios autores: Boulez, Fano, Globokar, Gottwa1d, Kage1, Mathews, O. Smith, Risset, Ruwet, (trad. de Hildebrand, B. Marger, M. Millon, F. Régnier y J. Thibaudreau), *La musique en projet*, Paris: Gallimard, col. Cahiers Renaud-Barrault, 1975, pp. 11-33
- Buxó, José Pascual, "Lingüística y poética", *Anuario de Letras*, vol. X, México: UNAM, 1972.

Calabrese, Ornar, *El lenguaje del Arte*, Barcelona: Paidós, 1987.

Chamorro, Arturo, *Sones de la guerra: rivalidad y emoción en la práctica de la música purépecha*, Zamora: El Colegio de Michoacán, 1994.

Cirlot, Juan Eduardo, *Diccionario de Símbolos*, Barcelona: Nueva Colección Labor, 1994.

Clarke, Eric F., "Theory, Analysis and the Psychology of Music: A Critical Evaluation of Lerdahl, F. and Jackendoff, R. 'Generative Theory of Tonal Music'", *Psychology of Music* No. 14, pp. 3-16.

_____, "Generative Principles in Music Performance", en Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 1-26.

Collisani, Amalia, *Musica e Simboli*, Palermo: Salleno, 1988.

Cone, Edward T., "On Derivation: Syntax and Rhetoric", *Music Analysis* vol. 6, 1987, pp. 237-255. Cooke, Deryck, "Vocaboli in musica", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 301-318.

_____, *The Language of Music* (1959), Nueva York: Oxford University Press, 1939.

Coseriu, Eugenio, *Introducción a la Lingüística*, México, M, 1990.

Davies, Stephen, *Musical Meaning and Expression*, Nueva York: Cornell University Press, 1994. Delalande, Francois, "Dalle condotte all'oggetto", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 257-266.

Dowling, W. Jay, "Tonal Structure and Children's Early Learning of Music", en Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 113-128.

Dreyfus, Laurence, "The Hermeneutics of Lament: A Neglected Paradigm in a Mozartian Trauermusik", *Musical Analysis* vol. 10, 1991, pp. 329-344.

Eco, Umberto, *Semiótica y Filosofía del Lenguaje*, Barcelona: Lumen, 1990.

_____, *Signo*, Barcelona: Labor, 1994.

Everist, Mark, "Introduction to Ruwet 1966", *Music Analysis* vol. 6, 1987.

Fubini, Enrico, *Musica e Linguaggio nell'estetica contemporanea*, Torino, Einaudi, 1973.

Gasparov, Boris, "Le fonctionnement sémantique des 'musiques vocales et instrumentales'", *Versus* No. 13, 1976, pp. 11-18.

Gjerdingen, Robert O., "Revisiting Meyer's Grammatical Simplicity and Relational Richness", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington: American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 225-243.

Gottwald Clytus, "Eléments pour une théorie de la nouvelle musique vocale, suivi de Fragments d'une analyse de 'Song Books'", en varios autores, *La musique en projet*, Francia, Ed. Gallimard, col. Cahiers Remud-Barrault, 1975, pp. 95-125.

Grabocz, Marta, "Narrativité et Musique Electroacoustique", *Ponencia* presentada en el Segundo Congreso de Significación Musical de Helsinki, 10 al 12 de noviembre 1988, en *Musicworks*, No. 51, otoño de 1991, pp. 47-51.

_____, *Les trois modes d'existence de la narrativité en musique; Rapport d'habilitation a diriger des recherches*, Université de Paris 1, diciembre de 1993, pp. 1-52.

Guertin, Gbyslaine, "A propos de 'Glenn Gould et les Variations Goldberg': une approche sémiologique de l'interprétation", *Analyse musicale*, 2do. trimestre 1987, pp. 16-19.

Halliwel, Patrick, "The 'Rokudan Cadence' in Japanese Koto Music: A Semiotic Approach to 'Interpretation'", *Musical Analysis* vol. 13, 1987, pp. 73-98.

Hatten, Robert., "Semiotic Perspectives on Issues In Music", *Theory Only* vol. 11, 1989, pp. 1-10.

Holleran, Jones, "Pitch-Space Journeys in Two Chopin 'Preludes'", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 171-191.

Huges, David W., "Deep Structure and Surface Structure in Javanese Music: A Grammar of Gendhing Lampah", *Ethnomusicology* vol. 32, 1988, pp.23-74.

Imberty, Michel, "Le problème de la médiation sémantique en Psychologie de la Musique", *Versus*, 1975, pp. 35-48.

Jacobson, Roman, "Musicologie et Linguistique", *Questions de Poétique*, Paris, Seuil, 1985, pp. -104.

_____, *Ensayos de Lingüística General*, México: Origen-Planeta, 1986.

_____, *El marco del lenguaje*, México:Fondo de Cultura Económica, 1988.

Jiraneck, Jaroslav, "Strati della significazione", en Marconi Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 61-81.

Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991.

Katz, Chaim S., Francisco Doria y Luiz Costa, *Diccionario básico de comunicación*, México, Nueva Imagen, 1992.

Korsyn, Kevin, "Towards a New Poetics of Musical influence", *Musical Analysis*, vol. 10 (1991), pp. 3-72.

Kraut, Robert, "On the Possibility of a Determinate Semantics for Music", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991.

Krumhansl, Carol L., "Internal Representations of Music Perception and Performance", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 197-212.

Kubik, Gerhard, "'Capire' la musica nelle culture africane", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 279-285.

Lehrdahl, Fred, "Cognitive Constraints on Compositional Systems", en Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 231-259.

Levman, Bryan G., "The Genesis of Music and Language", *Ethnomusicology* No. 32, 1992, p. 270.

Lévy-Strauss, Claude, *Mirar, escuchar, leer*, Madrid, Siruela, 1993.

Lissa, Zofia, "Fonctions esthétiques de la citation musicale", *Versus* No. 13, 1976, pp. 19-34.

Mache, Francois-Bernard, "Méthodes linguistiques et musicologie", *Musique en jeu* No. 5, noviembre de 1971, pp. 75-91.

_____, "Les Procédures d'Analyse Semiologique", *IRASM* No. 17, 1986, pp. 203-214.

Malmberg, Bertil, *Los nuevos caminos de la Lingüística.*, México: Siglo XXI, 1989.

Marconi, Luca, *Movere et Delectare, Semiotica degli 'effetti' nelle teorie musicali da Zarlino a Mersenne*, Bologna: Universidad de Bologna, Tesis doctoral, 1995.

Marconi, Luca y Gino Stefani, "La significazione nella musica da film", en Marconi Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*; Bologna, CLUEB, 1987, pp. 327-341.

_____, "Gramatica generativa e analisi", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna, CLUEB, 1987, pp. 197-220.

Martin, Henry, "Syntax in Music and Drama", *Theory Only* No. 10, 1987, pp. 65-78.

Mathews, Max, "L'ordinateur en tant qu'instrument de musique", en varios autores, *La musique en projet*, Francia, Ed. Gallimard, col. Cahiers Renaud-Barrault, 1975, pp. 69-79.

McCreless, Patrick, "Roland Barthes's 'S/Z' from a Musical Point of View", *Theory Only* No. 10, 1987, pp. 1-29.

Meyer, Leonard B., "Le 'implicazioni' nella melodia tonale", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna, CLUEB, 1987, pp. 187-195.

Micznik, Vera, "A Semiotic Interpretation of Berg's Op. 6, No. 1", *Theory Only* No. 9, 1986, pp. 193-6.

Molino, Jean, "Fondement symbolique de l'expérience esthétique et analyse comparée: musique, poésie, peinture", *Analyse musicale*, 3er trimestre, 1986, pp. 11-18.

Monelle, Raymond, "Structural Semantics and Instrumental Music", *Musical Analysis* No. 10, 1991, pp. 73-88.

_____, *Linguistics and Semiotics in Music*, Harwood Academic Publishers, Suiza, 1992.

Morris, David, "A Semiotic Investigation of Messiaen's 'Abime des Oiseaux'", *Music Analysis* No. 8, 1989, pp. 125-158.

Mukarovsky, Ileana, "El arte como hecho semiológico" (1936), *El lugar de la jiteratura*, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1980.

Natale, Marco de, *Strutture e forme della musica come processi simbolici: lineamenti di una teoria analitica* (P ed. 1978), Nápoles, Morano, 1985.

Nattiez, Jean-Jacques, "Analyse Musicale et Sémiologie, le Structuralisme de Lévi-Strauss", *Musique en Jeu* No. 12, 1973, pp. 59-79.

_____, "De la sémiologie a la sémantique musicales", *Musique en jeu* No. 17, Ed. du Seuil, enero 1975, pp. 3-10.

_____, "La funzione semantica della musica", *Versus* No. 13, 1976, pp. 2-4.

_____, "Varese's 'Density 21.5': A Study in Semiological Analysis" (trad. Anna Barry), *Music Analysis* vol. 1, No. 3, octubre de 1982, pp. 243-340.

_____, "Some Aspects of Inuit Vocal Games", *Ethnomusicology* No. 27, 1983, pp. 457-476.

_____, "Reflections on The Development of Semiology in Music", *Music Analysis* No. 8, 1989, pp. 21-75:

_____, "Simha Arom and the Return of Analysis to Ethnomusicology", *Musical Analysis* No. 12, 1993, pp. 241-265.

Naud, Gilles, "Aperçus d'une analyse sémiologique de Nomos Alpha", *Musique en jeu* no. 17, Ed. du Seuil, enero de 1975, pp. 63-72.

Navarro, Tomás, *Métrica española*. Barcelona, Labor, 1991.

Neubauer, John, *La emancipación de la música*, Madrid, Visor, 1992.

Osmond-Smith, David, "The semantics of pluralism: a study of connotations of origin and use in music", *Versus* No. 13, 1976, pp. 5-10.

Orlando, Francesco, "Propositions pour une sémantique du Leitmotiv", *Musique en jeu* No. 17, Ed. du Seuil, enero de 1975, pp. 73-86.

Palmer, Caroline, "The Role of Interpretative Preference in Music Performance", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 249-262.

Peel, John y Wayne Slawson, "A Generative Theory of Tonal Music by Fred Lehrdahl and Ray Jackendoff", *Journal of Music Theory* No. 28, 1984, pp. 271-293.

Polednak, Ivan, "Musical Semiotics: A report from Prague", *Theory Only* No. 11, 1990, pp. 1-14. Raffman, Diana, "Proposal for a Musical Semantics", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 23-32.

Rothfarb, Lee A., "Hermeneutic's and Energetics: Analytical Alternatives in the Early 1900s", *Journal of Music Theory* No. 36, 1992, pp. 43-68.

Ruwet, Nicolas, "Syntaxe et poésie: un poème d' EE. Cummings", en varios autores, *La musique en projet*, col. Cahiers Renaud-Barrault, Francia, Ed. Gal'imard, 1975, pp. 189-207.

_____, "Théorie et méthodes dans les études musicales: quelques remarques rétrospectives et préliminaires", *Musique enjeu* No. 17, Ed. du Seuil, enero de 1975b, pp. 11-36.

Saussure, Ferdinand de, *Curso de Lingüística general*, México, Fontamara, 1988.

Scharz, David, "Listening Subjects: Semiotics, Psychoanalysis, and the Music of John Adams and Steve Reich", *Perspectives of New Music* No. 31, 1993, pp. 24-57.

Shaffer, Henry L., "How to Interpret Music", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 263-278.

Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988.

Stefani, Gino, "Progetto Semiotico di una Musicologia Sistemática", *IRASM/No. 4*, 1974, pp. 277-89.

_____, *Actes du premiere congres international de sémiotique musicale* No. 17, Belgrado 1975a, Pesaro, Centro di Iniziatiava Culturale.

_____, "Situation de la semiotique musical", *Actes du premiere congres international de sémiotique musicale* No. 17, Belgrado 1975a, Pesaro: Centro di Iniziatiava Culturale, 1975b, pp. 9-1.7.

_____, *introdzione alla Semiotica della musica*, Palermo: Sellerio, 1976.

_____, *Il Segno della Musica. Saggi di semiotica musicale*, Palermo: Sellerio, 1987.

_____, *Il linguaggio della musica*, Milán: Paoline, 1990.

Tagg, Philip, "Musicologia, semiotica: 'popular music'", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 139-150.

Tarasti, "Strutture narrative in Chopin", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 221-248.

_____, *A Theory of Musical Semiotics*, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 1994.

Todorov, Tzvetan, *Teorías del Símbolo*, Venezuela, Monte Ávila, 1992.

Todorov, Tzvetan y Oswald Duerot, *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*, México: Siglo XXI, 1989.

Varios autores: Bennet, Berio, Boulez, Fano, Globokar, Gottwald, Kagel, Mathews, o. Smith, Risset, Ruwet (trad. de M. Bataillon, Hildebrand, B. Marger, M. Millon, F. Régnier y J. Thibaudeau), *La musique en projet*, Francia, Ed. Gallimard, col. Cahiers Renaud-Barrault, 1975, 211 pp.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Línea de investigación:

Significación musical

Perfil profesional:

Musicólogo o etnomusicólogo especialista en teoría semiótica, con grado mínimo de maestría.

TECNOLOGÍA MUSICAL

Actividades académicas obligatorias

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: MÚSICA, ARTE Y TECNOLOGÍA			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	48		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica:
Objetivo general: Ofrecer al alumno un panorama general del contexto artístico, histórico, científico, tecnológico y cultural en que se desarrollan la música y las artes que usan herramientas electrónicas e informáticas, concentrándose en los puntos de vista estético y humanístico, y con vistas a capacitarlo para un uso propositivo de la tecnología dentro de las artes.
Objetivos específicos: Al final del curso, el alumno conocerá los principales hitos en el desarrollo del moderno campo de las actuales manifestaciones artísticas que incorporan la tecnología informática. Asimismo, será capaz de situar su trabajo personal dentro del contexto más amplio de este campo, con una consciencia de los antecedentes de su área específica de interés.
Consideraciones metodológicas:

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Modernismo y electricidad: la evolución tecnológica y los movimientos artísticos hasta la Segunda Guerra Mundial.	6	
2	Radio, cultura de masas y artes en los cuarenta.	6	
3	Electrónica, cibernética, computadoras digitales y sus aplicaciones pioneras a las artes durante la postguerra.	6	
4	La década de los sesenta: el despertar del arte con nuevos medios.	12	
5	Música, arte y nuevos medios desde la década de los sesentas: cuarenta años de evolución explosiva.	18	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Modernismo y electricidad: la evolución tecnológica y los movimientos artísticos hasta la Segunda Guerra Mundial.
	1.1 Las concepciones artísticas del Romanticismo para fines del siglo XIX y su agotamiento a principios del siglo XX.
	1.2 El impresionismo y la influencia de la tecnología fotográfica.
	1.3 La ruptura con el pasado Romántico: Nacimiento de las vanguardias modernistas. 1.3.1 Stravinsky, Schönberg, Russolo: neoprimitivismo, atonalidad, irrupción del ruido en la

	<p>música.</p> <p>1.3.2 Futurismo, expresionismo, constructivismo: nueva concepción de la pintura y la escultura.</p> <p>1.3.3 Stanislavski y la racionalización del teatro.</p> <p>1.3.4 Orígenes de la danza moderna y su relación con otras vanguardias.</p> <p>1.3.5 El cine, su creación de una nueva concepción del tiempo dramático, y su influencia sobre las demás artes.</p>
	<p>1.4 El auge de las vanguardias durante la primera postguerra: la era de los manifiestos</p> <p>1.4.1 Stravinsky y Schönberg como polos antagónicos del modernismo en música. La fascinación por la técnica en la obra de Honnegger, Antheil, Hindemith. Schwitters y la poesía sonora.</p> <p>1.4.2 Cubismo, Surrealismo, Dadá. Apropiaciones: <i>objet trouvé</i>. Collage, pintura automática. Estética del absurdo.</p> <p>1.4.3 Pirandello, Brecht, Cocteau: Nuevas concepciones del teatro.</p> <p>1.4.4 Graham, Laban, Balanchine: diversificación y racionalización de la técnica dancística.</p> <p>1.4.5 La época dorada del cine mudo. Murnau, Lang, Chaplin, Buñuel, Vertov, etc.</p> <p>1.4.6 Primeros instrumentos musicales electrónicos: Theremin, Trautonium, Ondes Martenot.</p>
2	Radio, cultura de masas y artes en los cuarenta.
	2.1 El papel del cine y el radio en el nacimiento de una cultura de masas, y sus efectos respecto a la situación del arte contemporáneo.
	2.2 La tecnología del radio como catalizador del desarrollo de la grabación y procesamiento de sonido. La grabadora de cinta magnética.
	2.3 El cine sonoro y a color. Tecnología para la edición lineal de la imagen.
	2.4 Walter Benjamin y su cuestionamiento de la nueva situación del artista ante la reproducción masiva de la obra.
3	Electrónica, cibernética, computadoras digitales y sus aplicaciones pioneras a las artes durante la postguerra.
	3.1 La aproximación objetiva a la composición musical, el serialismo integral y su contraparte el aleatorismo.
	3.2 Nacimiento de la música electroacústica: <i>Musique concrète</i> y <i>Elektronische Musik</i> .
	3.3 Creación de las primeras computadoras digitales. Esfuerzos pioneros en las artes digitales: primera gráfica digital, primeros intentos de interactividad en tiempo real con la computadora, composición algorítmica y <i>computer music</i> .
	3.4 Expresionismo abstracto en la pintura y la escultura, y los movimientos plásticos de ruptura contra esta estética.
4	La década de los sesenta: el despertar del arte con nuevos medios. La miniaturización por medio de transistores y sus consecuencias para las artes.
	4.1 El <i>Portapak</i> y el desarrollo del video artístico. La obra de Nam Jun Paik, Bill Viola, Bruce Nauman y otros representantes importantes del video artístico.
	4.2 El sintetizador modular: Moog, Buchla y otros.
	4.3 La instalación, nueva disciplina plástica y su incorporación de los medios electrónicos, el sonido y el video.
	4.4 El <i>performance</i> . El movimiento <i>Fluxus</i> , su ideología y su apropiación pragmática de los nuevos medios.
	4.5 El minimalismo como rebelión contra el serialismo, y sus orígenes en la tecnología del estudio de grabación y la música pop.
	4.6 La computadora y la creación de nuevas técnicas de edición, síntesis y transformación del sonido y la imagen. La interfase usuario gráfica (GUI).
	4.7 Aparición de la teoría de medios. La obra de Marshall McLuhan.
5	Música, arte y nuevos medios desde la década de los sesentas: cuarenta años de evolución explosiva.
	5.1 Los circuitos integrados y su impacto en la miniaturización de la computadora. La popularización de la microcomputadora a partir de los años 80, y su apropiación por los artistas de todas las disciplinas.
	5.2 La digitalización como gran igualadora de la imagen, el sonido y otro tipo de datos. La incorporación de estrategias matemáticas para la transformación y control.
	5.3 La miniaturización de sensores, el MIDI y la transformación de las artes escénicas.
	5.4 Las redes de computadoras como medio y espacio de existencia de la obra artística. Net Art, realidad virtual y realidad aumentada.

	5.5 El desplazamiento del campo de acción del artista ocasionado por las redes, sus posibilidades y problemática.
	5.5 Aparición del concepto y práctica de las Artes Digitales, como un conjunto de disciplinas artísticas que integran en su generación, presentación y estética las herramientas informáticas y electrónicas. Tipología de las Artes Digitales según sus características distintivas. Artistas principales del campo.

Bibliografía básica:

Clarke, Bruce, y Henderson, Linda Dalrymple (eds.), *From Energy to Information: Representation in Science and Technology, Art, and Literature*, Stanford University Press, 2002. ISBN: 9780804742108.

Rush, Michael, *New Media in Art*, Thames and Hudson, 2005. ISBN: 0500203784.

Wilson, Stephen, *Information Arts*, MIT Press, 2002. ISBN: 0262731584.

Bibliografía complementaria:

Braun, Hans-Joachim (ed.), *Music and Technology in the Twentieth Century*, Johns Hopkins University Press, marzo de 2002. ISBN: 0801868858.

Chadabe, Joel, *Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music*, Prentice Hall, 6 de noviembre de 1996. ISBN: 0133032310.

Dixon, Steve, *Digital Performance, A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation*, MIT Press, 2007. ISBN: 0262042355

Grau, Oliver (ed.), *MediaArtHistories*, MIT Press, 2010, ISBN: 0262514982

Kostka, Stefan M., *Materials and Techniques of Twentieth-Century Music* (2ª edición), Prentice Hall, 16 de julio de 1998. ISBN: 0139240772.

Kahn, Douglas, *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts*, MIT Press 2001. ISBN 0262611724.

Manovich, Lev, *The Language of New Media*, MIT Press, 2001. ISBN 026213374.

Moog, Robert y Albert Glinsky, *Theremin: Ether Music and Espionage (Music in American Life)*, University of Illinois Press, octubre de 2000. ISBN: 0252025822.

Packer, Randall, *Multimedia: From Wagner to Virtual Reality*, Nueva York, W. W. Norton & Company Ltd., 2001. ISBN 0393049795.

Prendergast, Mark, *The Ambient Century. From Mahler to Trance: The Evolution of Sound in the Electronic Age*, Washington, Bloomsbury Pub., enero de 2001. ISBN: 1582341346.

Taylor, Timothy, *Strange Sounds: Music, Technology and Culture*, Routledge, agosto de 2001. ISBN: 0415936845.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	()
Asistencia	()
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Historia del arte contemporáneo, Artes Digitales.

Perfil profesiográfico:

Maestría o doctorado en historia del arte contemporáneo, música, artes plásticas, o en un área tecnológica relacionada con las Artes Digitales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA DE LA MÚSICA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Básico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	48		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Fundamentos de acústica de la música
Objetivo general: Describir en un contexto musical las características fundamentales de los distintos tipos de señales sonoras, su percepción auditiva, su producción, tanto en los instrumentos musicales como en la voz, y su transmisión al oyente a través de la sala.
Objetivos específicos: Explicar y discutir las implicaciones en la práctica musical de temas tales como: fundamentos de análisis de señales acústicas y percepción auditiva; escalas musicales y temperamentos; osciladores y resonadores musicales; acústica de los instrumentos de música y de la voz; emisión y propagación de sonido; acústica de salas.
Consideraciones metodológicas: Los temas se expondrán mediante cátedra al pizarrón y con material didáctico adicional (transparencias, tablas, gráficas y simulaciones por computadora, demostraciones auditivas, etcétera). La evaluación se hará por medio de exámenes parciales con preguntas conceptuales y solución de problemas simples, tareas de investigación documental en temas específicos y solución de problemas ilustrativos.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Interdisciplina: Música, Acústica y Psicoacústica.	3	
2	Vibraciones sonoras, tonos puros y la percepción de altura.	12	
3	Ondas sonoras, energía acústica y la percepción de sonoridad.	9	
4	Generación de tonos complejos y la percepción del timbre.	12	
5	Escalas, temperamentos, consonancia y la percepción de la música.	12	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Características físicas y perceptuales del sonido. Estudio científico multidisciplinario del sonido en la Música: Física, Psicofísica, Neurofisiología.
2	Osciladores simples, señales senoidales y tonos puros. Percepción de tonos puros, solos y combinados: vibraciones del oído interno, diferencias apenas perceptibles de frecuencia, batimientos, aspereza, banda crítica de frecuencias, tonos de combinación. Percepción de la altura.
3	Descripción física del sonido. Escalas de presión sonora e intensidad acústica en unidades físicas (Pa, W/m ²) y en decibeles (dB). Escalas perceptuales de sonoridad.
4	Resonadores: cuerdas, columnas de aire en tubos, resonadores rígidos (barras, tubos y campanas). Modos y frecuencias de oscilación. Generación de tonos complejos. Percepción del timbre. Acústica de

	salas: absorción y reflexión del sonido, reverberación.
5	La serie armónica, intervalos de entonación justa. Percepción de consonancia y disonancia en tonos puros y complejos. Discrepancias en secuencias de intervalos puros (terceras mayores, menores, quintas y octavas). Temperamentos y escalas musicales: textura y lenguaje melódico/armónico.

Bibliografía básica:

1. Roederer, Juan G., The Physics and Psychophysics of Music: An Introduction, fourth edition, Springer Verlag, 2008. ISBN: 9780387094700.
2. Roederer, Juan G., Acústica y psicoacústica de la música, tercera edición, Argentina, Ricordi/Melos, 1997.
3. Houtsma, A. J. M., Rossing, T. D., Wagenaars, W. M., Auditory Demonstrations (CD and booklet), Holanda, Philips, 1987.
4. Hall, Donald E., Musical Acoustics, third edition, USA, Brooks/Cole Pub. Co., 2001. ISBN: 0534377289.
5. Benade, Arthur H., Fundamentals of Musical Acoustics, reprint edition, USA, Dover Publications, 1990. ISBN: 048626484X.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Acústica Musical. Psicoacústica.

Perfil profesiográfico:

Posgrado en Música, Ingeniería o áreas afines, con experiencia en temas de Música, Acústica y Psicoacústica.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ELECTROACÚSTICA E INGENIERÍA DE SONIDO			
Clave:	Semestre: I	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas al semestre
Tipo: Básico	Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
	48		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Electroacústica e ingeniería de sonido
Objetivo general: Explicar las técnicas y consideraciones prácticas relativas a la grabación, edición, almacenamiento, distribución y reproducción de sonido en distintos medios.
Objetivos específicos: Describir el equipamiento electroacústico de uso más común en la práctica de la ingeniería de sonido. Discutir aspectos relevantes de la acústica de salas y estudios de grabación. Explicar y presentar de modo práctico, diversas técnicas de grabación de música en distintos ambientes acústicos, edición, almacenamiento y reproducción de sonido, técnicas de audio digital, técnicas de reproducción y reforzamiento sonoro.
Consideraciones metodológicas: Exposición oral, discusión grupal, demostraciones prácticas.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Fundamentos de electroacústica.	9	
2	Acústica de salas y estudios de grabación.	9	
3	Grabación y reproducción de sonido.	12	
4	Edición y procesamiento de sonido.	9	
5	Medios de almacenamiento y distribución de sonido.	9	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Equipamiento y sistemas. Micrófonos. Altavoces. Amplificadores de potencia. Preamplificadores. Mezcladoras.
2	Modelado acústico de salas. Reflexión y absorción de sonido en las paredes. Tiempo de reverberación. Nivel de presión sonora del campo reverberante. Distancia reverberante. Respuesta a impulso. Índices acústicos.
3	Grabación: Sonido directo y ambiental. Grabación en estudio. Grabación en sala. Grabación en vivo. Grabación de campo. Reproducción: Niveles sonoros adecuados. Distribución espacial del sonido. Retardos y ecos notorios. Inteligibilidad de la música y del lenguaje. El ambiente acústico desde la perspectiva de la audiencia y de los músicos.
4	Audio digital. Muestreo y cuantización. Rango dinámico. Ruido de cuantización. Empañamiento (dither) y coloreado espectral (noise shaping). Mezcla digital. Filtrado digital. Reverberación artificial. Submuestreo y sobremuestreo. Compresión de audio.

5	Medios analógicos (mecánicos, magnéticos, ópticos). Medios digitales (disco compacto, cinta DAT, MiniDisc, medios magnéticos). Formatos de almacenamiento. Audio comprimido. Procesos de producción de fonogramas. Distribución en formatos interactivos.

Bibliografía básica:

1. Davis, Don, Davis, Carolyn (contributor), Sound System Engineering, second edition, USA, Focal Press, 1997. ISBN: 0240803051.
2. Ballou, Glen M. (editor), Handbook for Sound Engineers: The New Audio Cyclopedia, second edition, USA, Focal Press, 1991. ISBN: 0240803310.
3. Giddings, Philip, Audio Systems Design and Installation, USA, Focal Press, 1990. ISBN: 0240802861.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	(x)
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	(x)
Otras:	()

Línea de investigación:

Tecnología Musical.

Perfil profesiográfico:

Posgrado en Música, Ingeniería o áreas afines, con experiencia práctica en electroacústica e ingeniería de sonido.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: FUNDAMENTOS DE CÓMPUTO MUSICAL			
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Básica	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Fundamentos de cómputo musical
Objetivo general: Describir la aplicación de las tecnologías de cómputo e informática a diferentes aspectos y disciplinas de la Música.
Objetivos específicos: Presentar la aplicación de herramientas de cómputo y de programación orientados a la representación, generación, procesamiento y análisis de información musical; el análisis, síntesis y generación de sonido; la ejecución interactiva, el análisis y la composición musical; la notación musical.
Consideraciones metodológicas: Exposición oral, discusión grupal, demostraciones prácticas.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Fundamentos de Ciencias de la Computación e Informática.	6	
2	Representación y transformación de información musical y sonido.	6	
3	Herramientas de cómputo y programación aplicados a la Música.	12	
4	Introducción a los ambientes gráficos de desarrollo.	12	
5	Introducción a los lenguajes de programación.	12	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Representación de información. Estructuras de datos y algoritmos. Lenguajes de programación. Programación funcional (LISP). Programación declarativa y por procedimientos (C). Programación orientada a objetos (Java/C++). Ambientes de desarrollo. Bibliotecas de programación de aplicaciones.
2	Formatos de representación musical (MIDI, MOD). Formatos de representación de audio (WAV, VOC, AU). Métodos de compresión de audio (MP3). Formatos y medios de transmisión y distribución de audio (DAT, Audio-CD, Mini-Disc).
3	Herramientas de cómputo musical. Ventajas del software libre. Ejemplos: Jack, OSC, Supercollider, Processing, vvvv, openFrameworks, Arduino, otros.
4	Ambientes gráficos. Ejemplos: Pd (PureData), Max/MSP, otros.
5	Lenguajes de programación. Ejemplos: Csound, Javascript, Java, C, otros.

Bibliografía básica:
1. Roads, Curtis, Computer Music Tutorial, USA, MIT Press, 1992. ISBN: 0262680823.

2. Dodge, Charles, Jerse, Thomas A., Computer Music: Synthesis, Composition and Performance, second edition, USA, Schirmer Books, 1997. ISBN: 028646827.
3. Puckette, Miller, The Theory and Technique of Electronic Music, USA, World Scientific Publishing Company, 2007. ISBN: 9812700773.
4. Boulanger, Richard Charles (editor), The Csound Book: Perspectives in Software Synthesis, Sound Design, Signal Processing, and Programming, USA, MIT Press, March 2000. ISBN: 0262522616.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Tecnología Musical.

Perfil profesiográfico:

Posgrado en Música, Ingeniería o áreas afines; con experiencia en el uso avanzado y desarrollo de herramientas de cómputo musical.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SÍNTESIS Y PROCESAMIENTO DE SONIDO			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento:	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico-práctica	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica:
Objetivo general: Este seminario tiene como objetivo llevar al alumno a un conocimiento de nivel intermedio en los aspectos técnicos y estéticos de la síntesis y el procesamiento de sonido con medios electrónicos e informáticos.
Objetivos específicos: Al final del curso, el alumno será capaz de realizar edición correcta de archivos de audio, de aplicar procedimientos prefabricados de transformación de sonido a archivos de audio, y conocerá y aplicará diferentes tipos de técnicas de procesamiento y síntesis de audio mediante el uso de una variedad de herramientas informáticas.
Consideraciones metodológicas:

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Panorama general de los métodos de síntesis y procesamiento de sonido.	1	2
2	Conceptos básicos y técnicas básicas de edición de sonido.	1	2
3	Técnicas de transformación sonora que no utilizan un análisis previo.	1	2
4	Aplicación de procedimientos prefabricados para la transformación de sonido.	1	2
5	Algoritmos para generación de señales de control de la transformación del sonido.	1	2
6	Conceptos y técnicas básicas de síntesis de sonido	3	6
7	Síntesis granular y técnicas afines. Representaciones del sonido diferentes al modelo de Fourier y Helmholtz.	3	6
8	Técnicas de transformación sonora que requieren análisis de sonido previo.	3	6
9	Síntesis por modelado físico	2	4
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Panorama general de los métodos de síntesis y procesamiento de sonido.
	1.1 Definiciones básicas, tipología de los métodos de síntesis y procesamiento de sonido. 1.2 Introducción a las herramientas informáticas que se utilizarán durante el seminario.
2	Conceptos básicos y técnicas básicas de edición de sonido

	<p>2.1 Tasa y resolución de muestreo de sonido. Consideraciones para el manejo de archivos de sonido.</p> <p>2.2 Formatos de archivos de sonido y conversión entre ellos. Formatos numéricos de enteros y de punto flotante, formatos con y sin compresión, etc.</p> <p>2.3 Edición básica: selección, cortar, pegar, importancia de los cruces en cero, consideración de la envolvente dinámica del sonido en la edición. Reparación de clicks. Normalización y cambio de ganancia.</p>
3	Técnicas de transformación sonora que no utilizan un análisis previo.
	<p>3.1 Inversión, retrogradación, boomerang.</p> <p>3.2 Fade in, fade out, crossfading</p> <p>3.3 <i>Collage</i> de audio</p> <p>3.4 Cambio dinámico de la tasa de muestreo.</p> <p>3.5 Edición selectiva del sonido para extracción de gestos sonicos.</p>
4	Aplicación de procedimientos prefabricados para la transformación de sonido.
	<p>4.1 Tipología de las transformaciones de sonido disponibles en plug-ins: posición de paneo, reverberación, filtraje, chorus, flanger, phaser, delay, compresión, efecto Doppler, pitch shift, pitch transpose, time-stretching.</p> <p>uso de plug-ins (incluyendo GRMTools) y su automatización, algoritmos preparados en MaxMSP, Csound, Audiosculpt, etc.</p> <p>4.2 Uso básico de plug-ins. Ajuste de parámetros y almacenamiento de presets de proceso.</p> <p>4.3 Automatización de cambios de parámetros de plug-ins en secuenciadores.</p> <p>4.4 Uso de procedimientos prefabricados dentro de ambientes de programación para el procesamiento de sonido.</p>
5	Algoritmos para generación de señales de control de la transformación de sonido.
	<p>5.1 El concepto de algoritmo.</p> <p>5.2 Aplicación en tiempo diferido de generadores algorítmicos de señales de control a la transformación de sonido.</p> <p>5.3 Aplicación en tiempo real de generadores algorítmicos de señales de control a la transformación de sonido. Control interactivo de un proceso de transformación de sonido.</p>
6	Conceptos y técnicas básicas de síntesis de sonido.
	<p>6.1 Generadores de señal: osciladores y sus diversas formas de onda, generadores de ruido, reproductores de grabación, entrada de sonido desde el convertidor análogo-digital.</p> <p>6.2 Generadores de control: osciladores de baja frecuencia, generadores de envolvente, lectura de tablas o base de datos.</p> <p>6.3 Filtros: tipología básica, aplicación a una señal, suma y diferencia de señales filtradas. Reconocimiento auditivo de los tipos básicos de filtro.</p> <p>6.4 Modulación: concepto y aplicaciones prácticas.</p> <p>6.5 Síntesis aditiva. El modelo clásico del timbre de Helmholtz y Fourier. Concepto, aplicaciones y limitaciones del modelo.</p> <p>6.6 Síntesis substractiva. Concepto, aplicaciones y limitaciones del modelo.</p> <p>6.7 Síntesis por distorsión de onda (Waveshaping): Concepto, aplicaciones y limitaciones del modelo. El concepto de función: mapeo de datos y señales.</p> <p>6.8 Tipos básicos de síntesis por modulación: modulación de amplitud, modulación en anillo.</p> <p>6.9 Síntesis por modulación de frecuencia. Concepto, aplicaciones y limitaciones del modelo.</p>
7	Síntesis granular y técnicas afines. Representaciones del sonido diferentes al modelo de Fourier y Helmholtz.
	<p>7.1 El modelo del sonido de Gabor/Xenakis. El concepto de <i>quanta</i> sonoros. Reticula tiempo-frecuencia-dinámica.</p> <p>7.2 La síntesis granular: concepto y tipología. Concepto, aplicaciones y limitaciones del modelo</p> <p>7.2.1 Síntesis granular sincrónica y quasi-sincrónica</p> <p>7.2.2 Síntesis granular asincrónica</p> <p>7.2.3 Técnicas relacionadas: <i>glissons, grainlets, trainlets, pulsars, FOF, VOSIM, etc.</i></p>
8	Técnicas de transformación sonora que requieren análisis de sonido previo.
	<p>8.1 La transformada rápida de Fourier (FFT), aspectos básicos de su uso y funcionamiento.</p> <p>8.2 Transformaciones de sonido basadas en la FFT</p> <p>8.2.1 Convolución.</p> <p>8.2.2 Vocoder de Fase. (Phase Vocoder)</p> <p>8.2.3 Síntesis cruzada.</p>

	8.2.4 Manipulación del espectro armónico. 8.3 Otros modelos de análisis 8.3.1 Análisis de pistas senoides mas residuales (SPEAR, SMS y ATS) 8.3.2 Análisis de formantes 8.3.3 Análisis por ondeletas (wavelets)
9	Síntesis por modelado físico
	9.1. Concepto de modelado físico. Tipología de las técnicas de modelado físico. 9.2. Excitación de los modelos físicos. 9.3. Filtros de guía de onda (waveguides). 9.4. Modelado físico de los conductos vocales. 9.5. Modelos mecánicos. 9.6. Síntesis modal.

Bibliografía básica:

Dodge, Charles y Thomas Jerse, *Computer Music: Synthesis, Composition and Performance*, Schirmer Books.
 Reck Miranda, Eduardo, *Computer Sound Design*, Focal Press 2004.
 Roads, Curtis, *Computer Music Tutorial*, MIT Press, 1992.

Bibliografía complementaria:

Boulanger, Richard (ed.), *The C Sound Book: Perspectives in Software Synthesis*, MIT Press, 2000.
 Chadabe, Joel, *Electric Sound*, Prentice Hall.
 De Poli, Piccialli y Curtis Roads (eds.), *Representations of Musical Signals*, MIT Press, 1991.
 Emmerson, Simon (ed.), *The Language of Electroacoustic Music*, Macmillan (1986).
 Moore, F. R., *Elements of Computer Music*, Prentice-Hall, 1990.
 Roads, Curtis, *Microsound*, MIT Press, 2002.
 Roads, Curtis y John Strawn, *Foundations of Computer Music*, MIT Press, 1985.
 Selfridge-Field, Eleanor (ed.), *Beyond MIDI*, MIT Press.
 Wishart, Trevor, *On Sonic Art*, Routledge, 1996.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras:	(x)
material didáctico desarrollado ex profeso,	
ejemplos de código	

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	(x)
Asistencia	()
Seminario	()
Otras: examen final práctico	(x)

Línea de investigación:

Procesamiento de señales, Composición electroacústica y arte sonoro.

Perfil profesional:

Maestría en Música, especializado en áreas afines a la Tecnología Musical; particularmente, en las aplicaciones de la acústica y del procesamiento de señales. Maestría en Ingeniería o en otras áreas afines a la Física y a las Matemáticas, con experiencia en las aplicaciones a la Música, de la acústica y del procesamiento de señales.

Actividades académicas optativas

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Temas selectos de Tecnología Musical			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) de elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico, teórico-práctico o práctico	Teoría:	Práctica:	3
Modalidad: Seminario, seminario modal, taller o curso		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Actividad académica que cobija iniciativas formativas específicas, propuestas por docentes del Programa, por docentes invitados o por el Comité Académico. Se trata de seminarios, talleres o cursos que no están contemplados en las listas de actividades académicas obligatorias u optativas que ofrece el Plan de Estudios.
Objetivo general: Enriquecer la oferta académica y fomentar el desarrollo y actualización permanente del campo o campos del conocimiento asociados con la actividad académica específica.
Objetivos específicos: Los que se deriven de la actividad académica propuesta.
Consideraciones metodológicas: Las que sean pertinentes a la actividad académica propuesta.

Índice temático			
Unidad	Los temas y subtemas serán desarrollados casuísticamente, de acuerdo con el contenido de la actividad académica específica. Así mismo se determinará la distribución entre trabajo teórico y práctico, cuando corresponde.	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total de horas:			
Suma total de horas:			48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.
Bibliografía complementaria: La que corresponda a la actividad académica en cuestión.

<p>Sugerencias didácticas: Serán determinadas para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exposición oral () Exposición audiovisual () Ejercicios dentro de clase () Ejercicios fuera del aula () Seminarios () Lecturas obligatorias () Trabajo de investigación () Prácticas de taller o laboratorio () Prácticas de campo () Otras: _____ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: Serán determinados para la actividad académica en cuestión</p> <p>Exámenes parciales () Examen final escrito () Trabajos y tareas fuera del aula () Exposición de seminarios por los alumnos () Participación en clase () Asistencia () Seminario () Otras: ()</p>
<p>Línea de investigación: A la que corresponda la actividad académica en cuestión</p>	
<p>Perfil profesiográfico: El docente deberá demostrar experiencia y competencia en el campo de conocimiento al que pertenece la actividad académica propuesta y contar, al menos, con grado de maestría.</p>	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: ACÚSTICA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórica	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	48	0	
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Clase teórica, presencial, de tres horas semanales.
Objetivo general: El estudiante comprenderá el funcionamiento básico de los principales instrumentos musicales occidentales, y será capaz de explicar cómo se resuelven los problemas musicales de cada instrumento en términos de principios acústicos, psicoacústicos y físicos.
Objetivos específicos: El estudiante de podrá utilizar lo aprendido en el curso para plantearse preguntas sobre problemas específicos, por ejemplo de afinación o de timbre, de los instrumentos que sean capaces de tocar.
Consideraciones metodológicas: En clase se presentarán las bases teóricas del tema, y se darán ejemplos que ilustren propiedades específicas de los instrumentos. En la medida de lo posible se examinarán instrumentos musicales de cada familia de instrumentos en clase. Se exigirá de los estudiantes que lleven a cabo trabajo en casa, mismo que será revisado cuidadosamente por el profesor o un ayudante designado por el profesor.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Conceptos fundamentales de acústica	6	
2	Clasificación de los instrumentos musicales	6	
3	Instrumentos de aliento	8	
4	Instrumentos de cuerda	8	
5	Instrumentos de percusión	8	
6	El clavecín y el pianoforte	6	
7	La voz humana	6	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	1. Conceptos fundamentales de acústica 1.1. Frecuencia 1.2. Intensidad 1.3. Timbre 1.4. Osciladores y resonadores

2	2. Clasificación de los instrumentos musicales 2.1. Cuerdas vibrantes 2.2. Columnas de aire vibrantes 2.3. Membranas vibrantes 2.4. Placas y barras vibrantes
3	3. Instrumentos de aliento 3.1. Flautas 3.2. Cañas 3.3. Instrumentos de metal
4	4. Instrumentos de cuerda 4.1. Cuerdas frotadas 4.2. Cuerdas pulsadas o percutidas
5	5. Instrumentos de percusión 5.1. Membranas 5.2. Barras y placas
6	6. El clavecín y el pianoforte
7	7. La voz humana

Bibliografía básica:

1. Backus, John, *The Acoustical Foundations of Music*. New York: W. W. Norton and Company, 2nd edition, 1977.
2. Benson, David J. *A Mathematical Offering*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
3. Campbell, Murray, Clive Greated, and Arnold Myers. *Musical Instruments. History, Technology and Performance of Instruments of Western Music*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
4. Fletcher, Neville H., and Thomas D. Rossing. *The Physics of Musical Instruments*. New York: Springer Verlag, 2nd edition, 1998.
5. Hall, Donald E. *Musical Acoustics*. Belmont, California: Brooks/Cole, 2002.
6. Jeans, James. *Science and Music*. New York: Dover Publications, 1968.
7. Rossing, Thomas D., Richard F. Moore, and Paul A. Wheeler. *The Science of Sound*. Reading, Massachusetts: Addison Wesley, 2001.

Bibliografía complementaria:

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	()
Asistencia	()
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Acústica musical, historia y desarrollo de los instrumentos musicales

Perfil profesiográfico:

El profesor debe contar con conocimientos sólidos de acústica física y de música, y de preferencia debe tocar uno o más instrumentos musicales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: MATERIALES INTERACTIVOS MULTIMEDIA			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()	Horas		Horas por semana
Tipo: Teórico	Teoría:	Práctica:	Horas al semestre
	48		
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Materiales interactivos multimedia
Objetivo general: Introducir al estudiante en las técnicas de preproducción, producción y postproducción de materiales didácticos en formato de sistemas interactivos multimedia, haciendo énfasis en la planeación de contenidos, producción de medios ad hoc y su evaluación con usuarios.
Objetivos específicos: Presentar información sobre las características de los materiales interactivos multimedia; selección de medios, diseño de contenidos e interfaz de usuario; elaboración, programación e integración; pruebas de usuario y de liberación; distribución.
Consideraciones metodológicas: El alumno revisará y utilizará metodologías probadas para el diseño de interactivos. El alumno deberá planear un producto multimedia, desarrollar prototipos y evaluarlos con usuarios.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Planeación de proyectos Multimedia.	9	
2	Preproducción.	12	
3	Producción.	12	
4	Postproducción.	12	
5	Distribución.	3	
Total de horas:		48	
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Planeación de proyectos Multimedia. Cuándo un proyecto Multimedia. Características de la Multimedia. Definiendo el mensaje a transmitir, el público y el contexto de uso. Equipos interdisciplinarios.
2	Preproducción. <ul style="list-style-type: none"> 1. Diseño de contenidos.- Guión conceptual. Planeación de contenidos. Diseño de navegación. Especificación de tono y estrategia de comunicación. 2. Determinación de Medios.- Los Medios: tipos, características, ventajas y desventajas. 3. Diseño de Interfaz.- Interacción Humano-Computadora, Criterios ergonómicos, análisis del usuario. Diseño de prototipos.
3	Producción.

	<ol style="list-style-type: none"> Medios.- Texto. Audio. Video. Animación 2 y 3D. Integración y programación
4	Postproducción. <ol style="list-style-type: none"> Pruebas de Usuario Pruebas de liberación
5	Distribución.

Bibliografía básica:

- England, E., Finney, A Managing Multimedia, second edition, Edinburgh, Addison-Wesley, 1999.
- Hughes, B., Dust or Magic, Edinburgh, Addison-Wesley, 2000.
- Andleigh, P.K., Thakrar, K., Media Systems Design, New Jersey, Prentice Hall, 1996.
- McInnes, J., Video in Education and Training, New York, Focal Press, 1980.
- Lyver, D., Swainson, G., Basics Of Video Production, second edition, Oxford, Focal Press, 1996.
- Ohanian, T.O., Philips ,M.E., Digital Filmmaking, second edition, Oxford, Focal Press, 2000.
- Cartwright, S.R., Pre-Production Planning for Video, Film, and Multimedia, Oxford, Focal Press, 1996.

Bibliografía complementaria:

- Gamboa, F., Pérez, J.L., Lara, F., Caviedes, F., Miranda, A., "A student centered methodology for the development of a physics video based laboratory", Interacting with Computers, Vol. 13, No. 5, pp. 527-548, 2001.
- Gamboa, F., Pérez, J.L., Lara, F., Caviedes F., Miranda, A., "Creating a High School Physics Video-Based Laboratory", IEEE Multimedia, Vol. 8, No. 3, pp. 78-86, 2001.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	(x)
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Tecnología musical.

Perfil profesiográfico:

Posgrado en Música, Ingeniería o áreas afines; con experiencia en el diseño y elaboración de materiales interactivos multimedia.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: SEMINARIO DE ARTES DIGITALES			
Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Tecnología Musical	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria () Optativa (x) De elección ()		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctico		Teoría:	Práctica:
		16	32
		3	48
Modalidad: Seminario		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica:
Objetivo general: Dar al alumno un conocimiento lo más amplio posible acerca de las diferentes disciplinas que componen el conjunto de las Artes Digitales. En su vertiente práctica, ofrecer un espacio para la realización por parte de los alumnos, y en forma individual o colectiva, de proyectos artísticos que integren la computadora, sensores y actuadores, audio, video, instalación, Internet u otros medios.
Objetivos específicos: El alumno tendrá al final del curso un conocimiento lo más amplio posible acerca de las diferentes disciplinas que componen el conjunto de las Artes Digitales. Asimismo realizará un proyecto artístico en este campo, será evaluado, opcionalmente, mediante un trabajo escrito.
Consideraciones metodológicas:

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Tipología y genealogía de las Artes Digitales	4	2
2	La tecnología informática como herramienta.	4	2
3	La tecnología informática como medio.	6	3
4	Temas y preocupaciones de las Artes Digitales	8	4
5	Realización de proyecto artístico o trabajo escrito final.	0	16
Total de horas:		22	26
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas
1	Tipología y genealogía de las Artes Digitales.
	1.1 La frontera ausente: el problema de la taxonomía en las artes digitales. 1.2 Formas de arte digital. 1.2.1 Artes sonoras: Música electroacústica, radio arte, composición algorítmica, etc. 1.2.2 Artes visuales y del espacio físico: Gráfica por computadora, instalaciones, cine digital, video, animación por computadora, etc. 1.2.3 Artes escénicas: video danza, danza interactiva, teatro extendido, etc. 1.2.4 Artes de la información, las redes la virtualidad y del código.
2	La tecnología informática como herramienta.

	2.1 En artes sonoras: la computadora como herramienta universal para el audio. 2.2 En las artes visuales: edición fotográfica, gráfica digital, diseño 3D y escultura, etc.
3	La tecnología informática como medio.
	3.1 La música electroacústica frente al arte sonoro: recontextualización y expansión. 3.2 Variedades del arte sonoro, sus localidades y contexto. 3.3 Instalaciones. 3.4 Cine, video y animación. 3.5 Realidad virtual y realidad aumentada. 3.6 Arte Internet y redes nómadas. 3.7 Software art, code art.
4	Temas y preocupaciones de las Artes Digitales.
	4.1 Narrativa no lineal. Texto, hipertexto y ambientes narrativos. 4.2 Relación autorreferente con la tecnología. 4.3 Vida artificial, inteligencia artificial y agentes inteligentes. 4.4 Cuerpo e identidad. 4.5 Juego 4.6 Colaboración, apropiación, código abierto. 4.7 Bases de datos, visualización de datos, mapeo. 4.8 Telepresencia, telemática y telerobótica. 4.9 Política: táctica, activismo, intervención, parodia corporativa. Vigilancia y <i>hacktivism</i> . 4.10 Arte algorítmico.

Bibliografía básica:

Goldberg, Roselee, *Performance Art: From Futurism to the Present*, Thames and Hudson, 2001.

Manovich, Lev, *The Language of New Media*, MIT Press, 2001.

Paul, Christiane, *Digital Art*, Thames and Hudson, 2008.

Bibliografía complementaria:

Creeber, Glen y Royston, Martin (eds.), *Digital Culture: Understanding New Media*, Open University Press, 2008.

Dixon, Steve, *Digital Performance, A History of New Media in Theatre, Dance, Performance Art, and Installation*, MIT Press, 2007.

Grau, Oliver (ed.), *MediaArtHistories*, MIT Press, 2010.

Greene, Rachel, *Internet Art*, Thames and Hudson, 2004.

Lovejoy, Margot, *Digital Currents: Art in the Electronic Age*, Routledge, 2004.

Wands, Bruce, *Art of the Digital Age*, Thames and Hudson, 2007.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	(x)
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	()
Asistencia	()
Seminario	()
Otras:	(x)

Realización de un proyecto artístico en el área de las Artes Digitales

Línea de investigación:

Artes Digitales.

Perfil profesiográfico:

Maestría o doctorado en música, artes plásticas, o en un área tecnológica relacionada con las Artes Digitales.
Experiencia en la realización de proyectos de arte, música, danza o performance digital.