

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
	Teoría: 2	Práctica: 1	Horas al semestre 3
Tipo: Teórico-práctico			48
Modalidad: Seminario modular		Duración del programa: Semestral	

Seriación: No ( ) Sí (x) Obligatoria ( ) Indicativa (x)
Actividad académica subsecuente: TEORIA 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: • 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	12
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

Areteides 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, Mach Millan Inc. 1985.
- Rameau, Jean Philippe. *Treatise on Harmony* (trad. de Philippe Giosset). 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. <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, al repertorio 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 profesigráfico: El profesor deberá tener amplia experiencia docente y de investigación en temas de la teoría de la música	