

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 al semestre
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 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.

Rosenblaum, 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: University 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 JyvaskyHi : 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

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.