



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: 48	Práctica: 3
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.</p> <p><i>Génesis y principales tendencias de desarrollo de la actividad musical interpretativa</i></p> <p><i>La “sonorización” y la “interpretación” musical</i></p> <p><i>La “cocreación” como uno de los objetivos de la interpretación musical. Su base social, filosófica y psicológico-pedagógica</i></p> <p><i>Elementos constitutivos de la interpretación musical</i></p> <p><i>Bases y propósitos de la interpretación musical teórica (T-interpretación)</i></p>
2	<p>Fenomenología de la interpretación musical</p> <p>2.1 El objeto musical;</p> <p>2.2 Tipos de análisis;</p> <p>2.3 El concepto del “paradigma” en la interpretación musical.</p>
3	<p>Estética de la interpretación musical</p> <p>3.1 Base filosófica de la interpretación musical en la Antigüedad grecorromana</p> <p>3.2 El dogma cristiano e la interpretación musical en la Edad Media</p> <p>3.3 Reivindicación social del intérprete y bases estéticas de la interpretación musical en el Ars Nova y el renacimiento</p> <p>3.4 La interpretación musical y la “poética de lo extraño” en el Barroco</p> <p>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></p> <p>3.6 La unidad de los contrarios: el virtuosismo y el academismo musical del siglo XIX</p> <p>3.7 El tratado teórico como reflejo de la evolución estética de la interpretación musical</p> <p>3.8 El eclecticismo contemporáneo y el problema del estilo de interpretación</p>
4	<p><i>Ética de la interpretación musical</i></p> <p>4.1 Funciones sociales y el “polifacetismo” del intérprete contemporáneo;</p> <p>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 , <i>On the Elements of Expression in Music</i> , Minneapolis: University of Minnesota, 1949.			
Fernandiere, Fernando, <i>Prontuario músico</i> , Málaga, 1771.			
Ganassi dal Fontego, <i>Regola rubertina</i> , Venecia, 1542.			
Godlovich, Stanley , <i>Musical Performance: A Philosophical Study</i> , Londres-Nueva York: Routledge, 1998.			
Hastings, Thomas , <i>Dissertation on Musical Taste or General Principles of Taste Applied to the Art of Music</i> , Nueva York: Da Capo Press, 1974.			
Herrando, José, <i>Arte y puntual explicación del modo de tocar el violín</i> , París, 1756.			
Hosler, Bellamy , <i>Changing Aesthetic Views of Instrumental Music in 18th Century Germany</i> , Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, c1981.			
Krausz, Michael (ed.), <i>The Interpretation of Music: Philosophical Essays</i> , Oxford-Nueva York: Oxford University Press-Clarendon Press, 1993.			
Morelli, Giovanni (a cura di), <i>L'Invenzione del gusto: Corelli e Vivaldi: mutazioni culturali a Roma e Venezia nel periodo post-barocco</i> , Milán: Ricordi, 1982.			
Mertin, Josef , <i>Early Music: Approaches to Performance Practice</i> , Nueva York: Da Capo Press, 1986.			
Mueller, John Henry y Kate Hevner, <i>Trends in Musical Taste</i> , Bloomington: Indiana University, 1942.			
Parry, Charles Hubert Hastings , <i>Style in Musical Art</i> , Westport, Conn., Hyperion Press, 1979.			
Quantz, Johann Joachim, <i>On Playing on the Flute</i> , Nueva York: Dover, 1965.			
Bibliografía complementaria:			
Angilette, Elizabeth , <i>Philosopher at the Keyboard: Glenn Gould</i> , Metuchen, Nueva Jersey: Scarecrow Press, 1992.			
Baines, Anthony (ed.) , <i>Musical instruments through the ages</i> , Londres: Faber, 1966.			
Fari, Antonio , <i>Il canto dell'ombra: la musica per Vladimir Jankélévitch</i> , Fasano di Brindisi, Schena, 1992.			
Fubini, Enrico , <i>Musica e pubblico dal Rinascimento al Barocco</i> , Torino: G. Einaudi, 1984.			
Hayes, Gerald Ravenscourt , <i>Musical Instruments and Their Music 1500-1750</i> , Nueva York: AMS Press, 1976.			
Page, Christopher (ed.), <i>Music and Instruments of the Middle Ages: Studies on Texts and Performance</i> , Aldershot, Gran Bretaña: Brookfield, Vt., Variorum, 1997.			
Sundin, Nils-Göran , <i>Aesthetic Criteria for Musical Interpretation: A Study of the Contemporary Performance of Western Notated Instrumental Music After 1750</i> , Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1994.			
Pengelly, John Bradford , <i>The Pengelly Blue Book of Style: Musical Instruments, a Study of the Art of Styling as Applied to Musical Instruments</i> , Chicago: Music Times Company, 1942.			
Pole, William , <i>The Philosophy of Music</i> , Londres, K. Paul, Trench, Trubner & Co.; Nueva York, Harcourt: Brace & Co., 1924.			
Rudzinski, Witold, <i>Il ritmo musicale: teoria e storia</i> , Lucca, Libreria musicale italiana, 1993.			
Schnabel, Arthur , <i>My Life and Music &, Reflections on Music</i> , Nueva York: St. Martin's Press, 1972.			
Subotnik, Rose Rosengard , <i>Developing Variations: Style and Ideology in Western Music</i> , Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991.			
Tomlinson, Gary , <i>Metaphysical Song: An Essay On Opera</i> , Nueva Jersey: Princeton University Press, 1999.			
Treitler, Leo , <i>Music and the Historical Imagination</i> , Cambridge: Harvard University Press, 1989.			
Willems, Edgar, <i>Le rythme musical; étude psychologique</i> , París : Presses Universitaires de France, 1954.			
Zuckerandl, Victor , <i>Sound and symbol</i> , Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1973 (c1956).			
Sugerencias didácticas:			
Exposición oral	(x)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición audiovisual	(x)		
Ejercicios dentro de clase	(x)		
Ejercicios fuera del aula	()		
Seminarios	(x)		
		Exámenes parciales	(x)
		Examen final escrito	(x)
		Trabajos y tareas fuera del aula	(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	(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 profesigráfico:			
Especialista en el campo con experiencia docente y de investigación.			