

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	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>
2	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.
3	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
4	<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.

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.

[Zuckerandl, Victor](#), *Sound and symbol*, Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1973 (c1956).

Sugerencias didácticas:

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

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 profesiográfico:			
Especialista en el campo con experiencia docente y de investigación.			