Nombre : INSTRUMENTO IV
Programa : LICENCIATURA EN MÚSICA (GUITARRA)
Nivel : LICENCIATURA
Plan : 2011

ACADEMICOS

ROBERTO AGUIRRE, DR. GUSTAVO CASTRO ORTIGOZA, RAQUEL LÓPEZ, ORVIL PAZ, DAVID RAMÍREZ, CONSUELO BOLIO, ENRIQUE VELASCO, ALFREDO SÁNCHEZ, ENRIQUE SALMERÓN, ERNESTO HERNÁNDEZ LUNAGOMEZ, CUTBERTO CÓRDOVA.

PERFIL DEL DOCENTE

Licenciatura en Música opción GUITARRA, preferentemente con posgrado en un área de la música; con cursos de actualización en docencia, con experiencia profesional como intérprete de guitarra clásica y experiencia docente en el nivel superior.

UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno aplica los conocimientos de teorías musicales, técnica y repertorio instrumental necesarios para la interpretación de guitarra, manifestando curiosidad académica, sensibilidad artística, compromiso, responsabilidad, visión crítica de su propio desarrollo y conciencia de los avances y logros obtenidos.

ARTICULACION DE LOS EJES

En esta experiencia educativa el alumno utiliza los elementos musicales y técnicos de la ejecución de la guitarra (eje teórico), al tiempo que desarrolla habilidades motrices, de comprensión, percepción e interpretación musical (eje heurístico), en un contexto que fomenta la curiosidad, sensibilidad, compromiso, responsabilidad, visión, autocrítica y el autoconocimiento (eje axiológico), logrando comprender y a valorar los avances y logros obtenidos. La articulación de los ejes se promueve a través del estudio sistemático del repertorio, la evaluación crítica de interpretaciones musicales en diversos formatos multimedia y su participación en presentaciones públicas.

DESCRIPCION

Esta asignatura es de carácter práctica y pertenece al área de GUITARRA. Su prerrequisito es haber cursado o acreditado los estudios correspondientes a la materia INSTRUMENTO III y su correquisito es cursar todas las materias del plan de estudios correspondientes a éste semestre (PLAN DE ESTUDIOS 1995). Se llevará a cabo en sesiones de 1 hora de duración, dos veces por semana, hasta completar un total de 30 por semestre. Se asignan 26 créditos.

La asignatura es la parte medular en la formación profesional del EJECUTANTE. Se aplican los conocimientos propios de la disciplina (MUSICA) y aquellos relacionados con la ejecución instrumental (GUITARRA), con el objetivo de consolidar habilidades psicomotrices, de interpretación musical y de presencia escénica. Se espera además fomentar actitudes de autodisciplina, paciencia, autoconocimiento, autocrítica y disposición para asimilar la crítica de otros. En éste nivel se espera además que el estudiante sea capaz de apreciar y valorar los logros y avances que ha obtenido en su progreso como ejecutante de guitarra.

La acreditación se hace a través de la evaluación colegiada, sumativa y valorativa del desempeño del estudiante en clase, presentaciones en público y el examen final.

JUSTIFICACION

La presente asignatura es la parte fundamental de la Licenciatura en Música opción Guitarra. En ella el estudiante canaliza los conocimientos, habilidades y saberes musicales adquiridos previamente a través del estudio y práctica sistemática de la guitarra de concierto. Mientras el alumno adquiere, desarrolla y articula nuevas competencias dirigidas a la formación integral del ejecutante de guitarra.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar en el alumno el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para el competente ejercicio de la interpretación musical a través de la guitarra.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El alumno desarrollará y consolidará sus conocimientos y habilidades de ejecución de la guitarra a la vez que realizará un estudio crítico del repertorio del instrumento correspondiente a su nivel.

Durante éste proceso se espera que el alumno desarrolle una metodología sistemática y disciplina de trabajo orientadas a la obtención de una estándar de calidad alto, al tiempo que adquiere actitudes de atención al detalle, responsabilidad, compromiso, productividad y constancia.

Se fomentarán situaciones de aprendizaje donde el estudiante utilice y desarrolle sus habilidades para juzgar críticamente su trabajo y el de otros en base a propuestas estéticas, procesos cognitivos, procesos de análisis y síntesis, y resultados de comunicación artística.

Se diseñarán estrategias de aprendizaje en las que el alumno manifestará actitudes de innovación, liderazgo, iniciativa, entusiasmo, curiosidad y deseo de superación, tanto en el trabajo personal como en situaciones de trabajo colectivo.

Finalmente, a través de las evidencias de desempeño obtenidos, el estudiante tomará conciencia de los avances y logros obtenidos en su desarrollo como intérprete.

SABER TEORICO

Conocimiento de técnica instrumental moderna: principios de ergonomía, técnica de ambas manos, fisionomía, conocimiento y dominio del diapasón, rutinas de calentamiento y enfriamiento, corte de uñas, tipo de cuerdas, tensión de cuerda, tipo de instrumento (materiales), etc.

Conocimiento del repertorio del instrumento y consideraciones asociadas al estilo.

Conocimiento de los factores relativos en la producción del sonido del instrumento (proyección, volumen, consistencia, diversidad de timbres, etc).

Conocimientos generales de elementos de interpretación musical: articulación, estructura y forma, material (tonal, atonal, etc), variación rítmica, variación de dinámica, estilo musical.

Conocimiento de la notación musical moderna para el instrumento.

SABER HEURISTICO

Habilidad para ejecutar técnica de ligados al nivel requerido para la *Fanfare de Brian Head* (publicado en *Pumping Nylon* de Scott Tennant), el *Estudio XVII de los Estudios Complementarios de Emilio Pujol,* o a los pasajes de ligados del *Libro III de Estudios Sencilos de Leo Brouwer.*

Habilidad para ejecutar escalas en combinaciones rítmicas, digitaciones y velocidades progresivas con soltura,

exactitud y precisión similares a las Escalas Diatónicas de Andrés Segovia o a los pasajes de escalas del Fandanguillo de Joaquín Turina.

Habilidad para ejecutar pasajes de arpegios similares a los 120 Arpegios para la mano derecha de Mauro Giuliani o a los primeros 15 estudios de los 25 Estudios Superiores para Guitarra Op. 38 de Napoleón Coste, o a los Estudios V, VII y VIII de Francisco Tárrega.

Habilidad para discernir entre diferentes estilos musicales y para ajustar su interpretación a parámetros musicales contextuales.

Habilidad para ejecutar obras y estudios musicales con calidad musical, precisión y consistencia.

Habilidad para discernir, tomar y justificar decisiones de interpretación con sentido crítico.

Habilidad para mantener un buen control sobre la producción del sonido del instrumento: proyección, volumen, consistencia, diversidad de timbres, etc.

Habilidad para identificar el lenguaje y estilo característico de una obra musical.

Habilidad para aplicar su conocimiento teórico-histórico en la práctica musical.

Habilidad en la demostración del uso pertinente de cada uno de los anteriores aspectos en la ejecución de obras y estudios musicales para lograr calidad musical, precisión y consistencia.

Habilidad para leer a primera vista y con velocidad moderada, algunas obras en notación musical tradicional (en clave de sol), de dificultad comparable a la segunda parte de los estudios de *Progressive Sight-Reading Reading for Guitarists* de Stephen Dodgson y Hector Quine, o la segunda mitad de los estudios del *Musicianship and Sight Reading for Guitarists* de Oliver Hunt.

SABER AXIOLOGICO

Compromiso.
Paciencia.
Disciplina.
Administración del tiempo.
Curiosidad.
Interés.
Sensibilidad artística.
Disposición para el trabajo en equipo.
Visión.
Disposición para aceptar la crítica.
Automotivación.
Puntualidad.
Tolerancia.
Respeto a la diversidad.
Autoestima.
Búsqueda de la salud mental y física.

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE APRENDIZAJE

Estudio y análisis crítico del repertorio asignado desde la perspectiva puramente musical, hasta la valoración crítica de digitaciones.
Planeación, organización, distribución y optimización de su tiempo de estudio, considerando los objetivos deseados

a corto (semanal), mediano (mensual) y largo plazo (semestral).
Bitácora de avance en estudio del repertorio asignado y técnica instrumental.
Búsqueda, consulta y análisis crítico de interpretaciones de guitarra multimedia (internet, grabaciones de video y/o audio).
Búsqueda de información complementaria en diversas fuentes bibliográficas.
Asistencia a eventos artísticos donde se incluya a la guitarra (recitales, conciertos).
Participación (activa o como oyente) en Talleres, Seminarios, Cursos y Clases Magistrales de guitarra.
Participación en grupos de estudio con otros compañeros (Ciclos de Guitarra).
Preparación para un recital.

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA

Se imparten clases individuales de instrumento al estudiante.
Se sugerirán tareas dirigidas tanto al avance, comprensión y asimilación del repertorio aprendido, así como al mejoramiento de la técnica instrumental.
Se sugerirá bibliografía, discografía y otros medios electrónicos para consulta.
Realización de una bitácora de cada estudiante para registrar logros, dificultades, metodología empleada, repertorio y avance a corto, mediano y largo plazo.
Se organizarán y dirigirán grupos colaborativos tipo “clase magistral” con otros estudiantes.
Se organizarán y producirán recitales para que los estudiantes expongan los resultados obtenidos en situaciones reales de interpretación.

APOYO EDUCATIVO DE MATERIAL DIDACTICO

Programa del curso.
Libros.
Partituras.
Multimedia (grabaciones de audio y video).
Metrónomo y afinador.
Espejo.
Banquito de guitarrista.
Atril.
Guitarra de Concierto con estuche.
Herramientas para el mantenimiento y pulido de uñas.
Dispositivo de grabación de video y/o audio.

APOYO EDUCATIVO DE RECURSO DIDACTICO

Internet (bases de datos musicales, páginas de video, etc).
Publicaciones especializadas.
Sistemas y plataformas de apoyo a la enseñanza (recursos en línea).
Equipo de cómputo y software especializado (Finale, Sibelius, etc).

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO

Examen práctico al instrumento.
Recital en público.
Tareas y desempeño en clase (bitácora del profesor).
Asistencia.

CRITERIO DE DESEMPEÑO

El estudiante deberá mostrar la habilidad de utilizar sus habilidades cognitivas y prácticas para desarrollar soluciones creativas a problemas concretos de estructura musical, pasajes de técnica compleja y

comunicación de contenido musical.
El estudiante debe poder ejecutar con fluidez una obra de acuerdo a su nivel técnico y musical.
El estudiante deberá mostrar un sonido claro y con proyección; con sentido correcto del ritmo y sus variaciones.
La interpretación musical del estudiante deberá ser correcta e informada pero con elementos que le confieran originalidad.
El estudiante deberá tocar correctamente afinado.
El estudiante deberá observar una actitud que demuestre los valores axiológicos esperados durante el transcurso del curso.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Cubículos de estudio.
Auditorio y salas de concierto.
Recintos universitarios.
Iglesia, templos y otros recintos adecuados para la actividad cultural.
Otras instituciones culturales.

ACREDITACION

El estudiante acreditará esta experiencia educativa siempre y cuando haya asistido al 80 % de las horas programadas y obtenga una calificación mínima de 6. En caso de que el alumno haya obtenido uno de los tres primeros lugares en un concurso de guitarra nacional o internacional en el semestre en curso, éste obtendrá automáticamente una calificación de 10 (diez).

TIPO DE EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en una examen práctico donde el estudiante interpretará una selección de obras trabajadas en el semestre en curso. Esta evaluación se calificará de forma colegiada, valorativa y holística por los miembros de la Academia de Guitarra. Se tomarán en cuenta otros factores como el desempeño en clase, asistencia, actitud, etc..

FUENTE DE INFORMACION BASICA

Brouwer, L. (1972). *Études simples*. Paris: Max Eschig.

Carlevaro, A. (1969). *Serie didáctica para guitarra.* Buenos Aires: Barry Editorial.

Giuliani, M. (1983). *120 daily guitar studies for the right-hand.* Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.

Grimes, D. (1995). *Complete Giuliani Studies.* Pacific, MO: Mel Bay Publications.

Jeffery, B. (Ed.). (2004). *Aguado: N*ew *Guitar Method.* London: Tecla Editions.

Sagreras, J. (1997). *Las cuartas, quintas y sextas lecciones de guitarra, técnica superior*. Pacific, MO: Mel Bay Publications.

Segovia, A. (1953). *Diatonic major and minor scales.* Washington: Columbia Music Co.

Segovia, A. (Ed.). (1995). *20 Studies for the guitar by Fernando Sor.* Milwaukee, WI: Hal Leonard Corporation.

Tennant, S. (2006). *Pumping nylon: The classical guitarist's technique handbook.* Van Nuys, CA: Alfred Publishing Co., Inc.

FUENTE DE INFORMACION COMPLEMENTARIA
Carlevaro, A.(1978). *School of guitar.* Boosey and Hawkes, 1978. Carlevaro, A. (1985). *Guitar masterclasses vol I. F Sor: Ten studies.* Heidelberg: Chanterelle Verlag. Brouwer, L., & Paolini, P. (1992). *Scale per chitarra.* Milano: Ricordi. Coelho, V.A. (Ed.). (2003). *The Cambridge companion to the guitar.* Cambridge: Cambridge University Press. Duncan, Ch. (1980). *The art of classical guitar playing.* Miami: Summy-Birchard Inc. Fernández, E. (2001). *Technique, mechanism, learning: An investigation into becoming a guitarist.* Pacific, Mo: Mel Bay Publications. Glise, A. (1997). *Classical guitar pedagogy: A handbook for teachers.* Pacific, MO: Mel Bay Publications. Hunt, O. (1977). *Musicianship and sight-reading for guitarists.* London: Musical New Services Ltd. Isbin, Sh. (1999). *The classical guitar answer book.* San Anselmo, CA: String Letter Publishing. Lilienfeld, R., & Cimino, B. (1965). *The guitarist's theory guide.* Miami: Franco Colombo Inc. Shearer, A. (1965). *Scale pattern studies.* New York: Franco Colombo Inc. Turnbull, H. (1991). *The Guitar: From the Renaissance to the Present Day.* Westport, CT: The Bold Strummer Ltd. Tyler J. & Sparks, P. (2002). *The Guitar and Its Music: From the Renaissance to the Classical Era.* Oxford: Oxford University Press.