Nombre: INSTRUMENTO VII

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 independencia artística e intelectual, curiosidad académica, sensibilidad artística, compromiso, responsabilidad y visión crítica, demostrando plena conciencia de su personalidad artística y profesional, única e individual.

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 independencia intelectual y artística, curiosidad, sensibilidad, compromiso, responsabilidad, visión, autocrítica y el autoconocimiento (eje axiológico), logrando identificar, contextualizar y comprender las características únicas e individuales de su propia personalidad artística y profesional. 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 VI 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 32 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 consolide su habilidad para justificar decisiones estéticas con sentido crítico sobre cuestiones de interpretación musical de manera independiente. Finalmente, que el estudiante pueda identificar, contextualizar y comprender las características únicas e individuales de su propia personalidad artística y profesional.

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. Así mismo, a través de dichas estrategias el estudiante consolidará su habilidad para emitir juicios y justificar decisiones estéticas con sentido crítico sobre cuestiones de interpretación musical, con elementos de originalidad e independencia intelectual y artística.

Finalmente se espera el alumno desarrolle una perspectiva clara de su personalidad artística y profesional.

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 resolver y ejecutar de forma autónoma pasajes complejos de ligados comparables a aquellos incluídos en el Cuaderno No. 4: Técnica de la Mano Izquierda de Abel Carlevaro, o al Estudio No. 3 de Heitor Villa-Lobos.

Habilidad para ejecutar escalas en combinaciones rítmicas, digitaciones y velocidades progresivas con soltura, exactitud y precisión similares a los pasajes complejos de escalas del *Estudio No.7* o las del primer movimiento del *Concierto para Guitarra y Pequeña Orquesta*, ambas obras del compositor *Heitor Villa-Lobos*.

Habilidad para ejecutar pasajes de arpegios similares al Cuaderno No. 2 de la Técnica de la Mano Derecha de Abel Carlevaro, o a los Estudios No. 1, No. 2 y No. 11 de Heitor Villa-Lobos.

Habilidad para la aplicación de técnicas extendidas similares a las sugeridas en *The Path of Virtuosity* de Ricardo Iznaola, o los Cuadernos No. 3 y No. 4 de la Técnica de la Mano Izquierda (Traslado y Conclusión) de Abel Carlevaro.

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 (en clave de sol), de dificultad comparable las Suites para Laúd de Johann Sebastián Bach, el *Guitarcosmos 2* de Reginald Smith-Brindle, obras en *scordature* comunes comparables a las *Variety of Lute Lessons* de Robert Dowland (editor) y estándares de jazz (*The New Real Book, C-Vocal Version*).

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).

Participación en la gestión de sus recitales: calendarización de recintos, preparación de materiales de promoción y publicitarios.

Preparación para un recital.

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA

Se imparten clases individuales de instrumento al estudiante.

Se fomentarán actividades y tareas donde el estudiante desarrolle pensamiento independiente, basado en un estudio razonado del repertorio y técnica instrumental.

Se diseñarán estrategias para que el estudiante tome un papel activo en labores de promoción artística.

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 deberá justificar verbalmente o por escrito sus decisiones de interpretación.

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.

El estudiante deberá demostrar poseer una personalidad artística definida, evidente en su estudio y elecciones del repertorio, competencia en su interpretación musical, y en la justificación de sus decisiones de interpretación.

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 un 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: New 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.

Incluir: Villa-Lobos (estudios y concierto), Jazz, Iznaola, bach, guitarcosmos, dowland

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.