Nombre : EXPERIENCIA RECEPCIONAL (GUITARRA VIII)
Programa: LICENCIATURA EN MÚSICA
Nivel : LICENCIATURA
Plan : 2011

PROYECTO INTEGRADOR

Formación Terminal.

ACADEMICOS

Mtro. Roberto Aguirre Guiochín, Dr. Gustavo Rafael Castro Ortigoza, Mtro. Rafael Enrique Salmerón Córdoba, Mtro. Juan Enrique de Jesús Velasco del Valle, Mtro. Orvil Paz, Mtra. Consuelo Bolio, Mtro. Andrés David Ramírez, Mtro. Cutberto Córdova. Mtro. Alfredo Sánchez, Mtro. Iván Risquez, Dr. Randall Kohl, Mtro. Ernesto Hernández Lunagómez, Mtra. Raquel López, Mtro. Álvaro Hernández Jarquin.

PERFIL DEL DOCENTE

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

UNIDAD DE COMPETENCIA

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

ARTICULACION DE LOS EJES

El alumno utiliza los elementos musicales y técnicos de la ejecución al instrumento (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). La articulación de los ejes se promueve a través del estudio sistemático del repertorio musical, la evaluación crítica de interpretaciones musicales en vivo y en diversos formatos multimedia, así como su participación en presentaciones públicas.

DESCRIPCION

Esta Experiencia Educativa (EE) es de carácter teórico y práctico. Se llevará a cabo en sesiones individuales hasta completar un total de 30 horas por semestre. Se asignan 12 créditos.

La EE es la parte medular en la formación profesional del INTERPRETE. Se aplican los conocimientos propios de la disciplina (MÚSICA) y aquellos relacionados con la ejecución instrumental, 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.

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 EE es la parte fundamental del perfil de instrumentista (guitarrista) en la Licenciatura en Música. En ella el estudiante canaliza los conocimientos, habilidades y saberes musicales adquiridos previamente a través del estudio y práctica sistemática del instrumento. Además el alumno adquiere, desarrolla y articula nuevas competencias dirigidas a la formación integral del ejecutante de música.

SABER TEORICO

- Conocimiento de técnica instrumental moderna: principios de ergonomía, técnica y fisionomía.
- Conocimiento del repertorio del instrumento y consideraciones pertinentes 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 obras y estudios musicales con calidad musical, precisión y consistencia.
- Habilidad para mantener un buen control sobre la producción del sonido del instrumento: proyección, volumen, consistencia, diversidad de timbres, etc.
- Habilidad para discernir entre diferentes estilos musicales y para ajustar su interpretación a parámetros musicales contextuales.
- Habilidad para resolver y ejecutar de forma autónoma ***pasajes complejos de ligados comparables*** a los del Estudio No. 3 de Heitor Villa-Lobos; o los de la Rossiniana No. 3 de Mauro Giuliani.
- Habilidad para ejecutar ***escalas*** en combinaciones rítmicas, digitaciones y velocidades progresivas con soltura, exactitud y precisión ***similares*** a los pasajes complejos de escalas de la *Chaconne* BWV 1034 de Johann Sebastian Bach o del Concierto de Aranjuez del compositor Joaquín Rodrigo.
- Habilidad para ejecutar pasajes de ***arpegios similares*** a los del Estudio No. 2 de Heitor Villa-Lobos; o a los de la *Introduction et Caprice* Op. 23 de Giulio Regondi.
- Habilidad para la aplicación de ***técnicas extendidas similares*** a las sugeridas en los niveles del V al IX de *The Path of Virtuosity* de Ricardo Iznaola; o a la última sección del Cuaderno No. 4 de la Técnica de la Mano Izquierda (Traslado y Conclusión) de Abel Carlevaro (i.e. Traslado longitudinal y transversal de los dedos, distensión y contracción, etc.).
- Habilidad para discernir, tomar y justificar decisiones de interpretación con sentido crítico en obras musicales de complejidad ***comparable*** a la Suite BWV 997 para laúd de Johann Sebastian Bach (periodo Barroco), o a la Sonata para Guitarra de Antonio José (periodo moderno). La complejidad de la obra musical se define aquí en función de sus elementos estructurales y la interacción entre los mismos en el discurso, contextualizando por supuesto en el estilo musical de la misma (i.e., periodo barroco, moderno, atonal, serial, etc.).
- 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 (i.e., Sexta en Re, Tercera en Fa#) comparables a las *Variety of Lute Lessons* de Robert Dowland (editor), tablatura francesa e italiana simple, y estándares sencillos de jazz (*The New Real Book, C-Version*).

SABER AXIOLOGICO

Conocimientos y control adecuados para evidenciar: pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, gestión del tiempo, automotivación, comunicación interpersonal, creatividad, innovación, orientación a la calidad y liderazgo.*

(Competencias definidas de acuerdo al documento de trabajo "Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas" de la Universidad de Deusto, 2007, ISBN 978-84-271-2833-0).*

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE APRENDIZAJE

En modalidades* de clases prácticas, trabajo en grupo y trabajo autónomo el estudiante realizará:

- El estudio y análisis crítico del repertorio asignado desde la perspectiva puramente musical, hasta la valoración crítica de digitaciones.
- La planeación, organización, distribución y optimización de su tiempo de estudio, considerando los objetivos deseados a corto (semanal), mediano (mensual) y largo plazo (semestral).

- una bitácora de avance en estudio del repertorio asignado y técnica instrumental.
- búsquedas, consultas y análisis críticos de interpretaciones en recursos multimedia (internet, grabaciones de video y/o audio).
- la búsqueda de información complementaria en diversas fuentes bibliográficas.
- la atención a eventos artísticos (recitales, conciertos).
- la participación (activa o como oyente) en talleres, seminarios, cursos y clases magistrales.
- la participación en grupos de estudio con otros compañeros.
- la preparación para recitales.

(Modalidades de trabajo definidas de acuerdo al documento de trabajo "Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de competencias: orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior", de la Universidad de Oviedo, 2005, ISBN 10: 84-8317-546-00).*

ESTRATEGIA METODOLOGICA DE ENSEÑANZA

En modalidades de clases prácticas y trabajo en grupo *, el facilitador:

- Impartirá clases individuales de instrumento al estudiante.
- Orientará tareas dirigidas tanto al avance, comprensión y asimilación del repertorio aprendido, así como al mejoramiento de la técnica instrumental.
- Sugerirá bibliografía, discografía y otros medios electrónicos para consulta.
- Realizará una bitácora de cada estudiante para registrar logros, dificultades, metodología empleada, repertorio y avance a corto, mediano y largo plazo.
- Organizará y dirigirá grupos colaborativos tipo "clase magistral" con otros estudiantes.
- Organizará y producirá recitales para que los estudiantes expongan los resultados obtenidos en situaciones reales de interpretación.

(Modalidades de trabajo definidas de acuerdo al documento de trabajo "Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de competencias: orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior", de la Universidad de Oviedo, 2005, ISBN 10: 84-8317-546-00).*

APOYO EDUCATIVO DE MATERIAL DIDACTICO

Programa del curso.
Libros.
Partituras.
Multimedia (grabaciones de audio y video).

APOYO EDUCATIVO DE RECURSO DIDACTICO

Guitarra con accesorios específicos.
Multimedia (grabaciones de audio y video).
Metrónomo y afinador.
Dispositivo de grabación de video y/o audio.
Acceso a 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

En apego al Artículo 78 del Estatuto de Alumnos 2008, la Academia de Guitarra define las siguientes especificaciones para la Experiencia Recepcional (ER) en sus modalidades de Trabajo Escrito (Art. 78, Fracción I) y Trabajo Práctico (Art. 78, Fracción II):

Modalidad de ER

I. Trabajo Escrito: TESIS (Formato único)

II. Trabajo Práctico:

Opción I: Recital.
Opción II: Conferencia-Recital

Estas modalidades se describen a continuación.

POR TRABAJO ESCRITO (Art. 78, Fracción I)

Los estudiantes del perfil de INTERPRETACIÓN (GUITARRA) que deseen aprobar la Experiencia Recepcional en la modalidad de *trabajo escrito*, deberán seguir este procedimiento:

I. El formato único aceptado por la Academia de Guitarra es el de TESIS.
II. El tema de la tesis debe estar vinculado a la guitarra: repertorio, historia, pedagogía o interpretación.
III. La propuesta del tema de la tesis (anteproyecto de tesis) debe ser enviado a la Academia de Guitarra para su revisión dentro de los primeros 20 días naturales de iniciado el semestre.
IV. Dependiendo del anteproyecto presentado, la Academia de Guitarra sugerirá asesores, metodología o modificaciones que sean pertinentes.
V. Los comentarios de la Academia de Guitarra, así como los lineamientos de estilo, se le harán llegar al estudiante a través del titular de la EE Experiencia Recepcional.
VI. Previo a la defensa de la tesis, será necesario turnar a la Academia de Guitarra, a través del coordinador de la misma, la tesis terminada en formato pdf.
VII. La defensa de la tesis se realizará mediante examen profesional a puerta abierta.
VIII. En esta modalidad de titulación, no es necesario tocar.
IX. La calificación será definida y asentada según el procedimiento descrito en el Art. 78.
X. La MENCIÓN HONORIFICA se otorgará bajo **el criterio único de calidad del trabajo presentado** y observando puntualmente todas las especificaciones del Capitulo V del Estatuto de Alumnos 2008.

POR TRABAJO PRÁCTICO (Art. 78, Fracción II).

Los estudiantes del perfil de INTERPRETACIÓN (GUITARRA) que deseen aprobar la Experiencia Recepcional en la modalidad de *trabajo práctico*, podrán elegir una de las siguientes OPCIONES:

I. RECITAL
II. CONFERENCIA-RECITAL

En ambas *opciones,* los estudiantes deberán seguir este procedimiento:

I. La propuesta del programa (repertorio) debe ser enviado a la Academia de Guitarra para su revisión dentro de los primeros 20 días naturales de iniciado el semestre.
II. Dependiendo del anteproyecto presentado, la Academia de Guitarra sugerirá asesores, metodología o modificaciones que sean pertinentes.
III. Los comentarios de la Academia de Guitarra, así como los lineamientos de estilo, se le harán llegar al estudiante a través del titular de la EE Experiencia Recepcional.
IV. El programa se presentará en un examen profesional a puerta abierta, en 1 o 2 recitales, dependiendo de su extensión.
V. En la opción “RECITAL” no es necesario presentar trabajo escrito. En la opción “CONFERENCIA-RECITAL” es necesario presentar trabajo escrito (tesina).
VI. La calificación será definida y asentada según el procedimiento descrito en el Art. 78.
VII. La MENCIÓN HONORÍFICA se otorgará bajo **el criterio único de calidad del trabajo presentado** y observando puntualmente todas las especificaciones del Capitulo V del Estatuto de Alumnos 2008.

A continuación se describe el tipo de repertorio que se debe presentar en cada opción.

OPCION 1: RECITAL.

En esta opción, el estudiante podrá elegir entre dos tipos de PROGRAMAS: programa "***concertista***" o "***temático***".

Programa "Concertista".

El estudiante deberá interpretar un programa con una duración mínima de 50 min. El repertorio debe contemplar obras musicales para guitarra solista de 5 periodos históricos distintos. Una de ellas ***debe ser de autor mexicano.*** Además, ***debe haber una obra concertante para guitarra y orquesta*** (o su reducción). La elección del repertorio (grado de dificultad, relevancia histórica, musical y técnica, etc), será considerada para la calificación. Para este propósito, los periodos históricos definidos por la Academia de Guitarra son:

a. Renacimiento (aprox.1440-1600)
b. Barroco (aprox. 1600-1750).
c. Clásico (aprox. 1750-1820)
d. Romántico (aprox. 1820-1900).
e. Moderno y Nacionalista (1ª Mitad siglo XX aprox.).
f. Contemporáneo (aprox. 1950 en adelante).
g. Otro (necesita aval de la Academia de Guitarra).

Programa "Temático".

El estudiante deberá interpretar un programa con una duración mínima de 50 min. Dependiendo del proyecto, se puede presentar obras con cualquier instrumento de la *familia* de la guitarra. El programa puede contener música solista y/o con ensamble. Las formas musicales, géneros y estilos dependerán del programa previamente aprobado por la Academia. La elección del repertorio (grado de dificultad, relevancia histórica, musical y técnica, etc), será considerada para la calificación.

OPCION 2: CONFERENCIA-RECITAL.

Los estudiantes del perfil de INTERPRETACIÓN (GUITARRA) que deseen aprobar la Experiencia Recepcional con la opción CONFERENCIA-RECITAL deberán seguir este procedimiento:

I. El examen consistirá en la presentación y defensa de una TESINA, así como de un recital de 30-45 minutos con repertorio que haga evidente la posición del sustentante, manifestada en la tesina.
II. El tema de la tesina debe estar vinculado a la guitarra: repertorio, historia, pedagogía o interpretación.
III. La propuesta del tema de la tesina (anteproyecto de tesina) y el programa del recital

deben ser enviado a la Academia de Guitarra para su revisión dentro de los primeros 20 días naturales de iniciado el semestre.

IV. Dependiendo del anteproyecto presentado, la Academia de Guitarra sugerirá asesores, metodología o modificaciones que sean pertinentes.

V. Los comentarios de la Academia de Guitarra, así como los lineamientos de estilo, se le harán llegar al estudiante a través del titular de la EE Experiencia Recepcional.

VI. La conferencia-recital realizará mediante examen profesional a puerta abierta.

VII. Previo a la defensa de la tesina, será necesario turnar a la Academia de Guitarra, a través del coordinador de la misma, la tesina terminada en formato pdf.

VIII. La calificación será definida y asentada según el procedimiento descrito en el Art. 78.

IX. La MENCIÓN HONORIFICA se otorgará bajo **el criterio único de calidad del trabajo presentado** y observando puntualmente todas las especificaciones del Capitulo V del Estatuto de Alumnos 2008.

Nota importante:

Toda condición de operación de la Experiencia Recepcional no descrita en el presente documento, se apegará al Estatuto de los Alumnos 2008 en sus artículos 78, 80, 81 y al capítulo V.

CRITERIO DE DESEMPEÑO

El trabajo escrito presentado debe aportar un enfoque novedoso y tener un carácter propositivo. Debe cumplir además con las siguientes condiciones:

- Ser objetivo, basado en hechos y no en prejuicios o pareceres.
- Tener un fin preciso y único.
- Ser claro, preciso, específico y no debe caer en generalizaciones.

El trabajo práctico debe evidenciar fluidez y pertinencia de las obras de acuerdo al nivel técnico-musical requerido del intérprete profesional:

- Sonido claro y con proyección.
- Sentido correcto del tempo, ritmo y sus fluctuaciones.
- La interpretación musical del estudiante deberá ser informada y contextuada, si bien con elementos que le confieran originalidad.
- Afinación correcta.
- Buena presencia escénica y protocolo de concierto.

CAMPOS DE APLICACION

Cubículos de estudio.
Auditorio y salas de concierto.
Recintos universitarios.
Otras instituciones culturales.
Todo tipo de espacios adecuados para expresiones musicales.

ACREDITACION

Estará atenida a la reglamentación universitaria aplicable.

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.

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.

Delcamp, J.F. (2010). Fernando Sor. Retrieved September 10, 2010 from http://www.sorfernando.com/

Rob MacKillop. (n.d.). John Dowland (1563-1626) Lute player and composer. Retrieved September 10, 2010 from http://www.johndowland.co.uk

Mauro Giuliani partitions gratuites pour guitare classique. (n.d.). Retrieved September 10, 2010 from http://maurogiuliani.free.fr/

Project Petrucci LLC Agents and Corporations, Inc, (2012). *IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Music.* Retrieved September 10, 2012. from http://imslp.org.

Naxos Digital Services Ltd.. (n.d.). *Naxos Music Library.* Retrieved September 10, 2010 from http://www.naxosmusiclibrary.com