

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA SOBRE TEORÍA MUSICAL

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN BIBLIOTECOLOGÍA
Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN

PRESENTA:

ÁNGEL GUZMÁN CONTRERAS

ASESORA:
MTRA. BLANCA ESTELA SÁNCHEZ LUNA

CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2016

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Introducción	7
Capítulo 1. Teoría musical	10
1.1. Antecedentes de música y teoría musical	11
1.2. Conceptos de música y teoría musical	16
1.2.1. Sonido	16
1.2.2. Música	18
1.2.3. Teoría Musical	20
Referencias	23
Capítulo 2. La enseñanza de la teoría musical en la Ciudad de México	25
2.1. Facultad de Música	27
2.1.1. Antecedentes	27
2.1.2. Administración	28
2.1.3. Planes de Estudio	29
2.1.4. Biblioteca <i>Cuicamatini</i>	30
2.2. Escuela Superior de Música	32
2.2.1. Antecedentes	32
2.2.2. Administración	33
2.2.3. Planes de Estudio	34
2.2.4. Biblioteca de las Artes	37
2.3. Conservatorio Nacional de Música	40
2.3.1. Antecedentes	40
2.3.2. Administración	42
2.3.3. Planes de Estudio	43
2.3.4. Biblioteca Maestro Candelario Huizar	46
Referencias	48
Capítulo 3. Bibliografía comentada de teoría musical	50
3.1. La bibliografía como herramienta auxiliar a otras materias	50
3.2. Metodología	51
3.3. Bibliografía comentada de teoría musical	56
3.4. Índices	106
3.4.1. Índice de nombres de autores y colaboradores	106
3.4.2. Índice por títulos	109
3.4.3. Índice de temas	111
3.4.4. Índice de ubicaciones.	113
Referencias	114
Conclusiones	115
Obras consultadas	118
Anexo	121

Introducción

La música es una de las artes más antiguas que existen, se cree que pueblos primitivos ya hacían música mucho antes de la invención de la escritura. Desde esos tiempos hasta nuestro presente, la música ha sido objeto de un constante desarrollo y evolución, modificada por su entorno social, cultural, político y geográfico; siempre un reflejo fiel de la sociedad que la concibe, al grado de formar parte de las tradiciones que pasan de generación en generación y que componen una parte importante de la idiosincrasia de cada pueblo. Y a pesar de que cada expresión musical existente en el mundo tiene características propias que la hacen única, el objetivo siempre ha sido el de expresar ideas y sentimientos y el de unir a la gente bajo los compases de la música.

Como toda disciplina, la música empezó a ser estudio de eruditos deseosos de comprender sus elementos, su desarrollo, sus prácticas y posibilidades. Iniciando con la escritura musical y dando a paso a teorías, hipótesis y especulaciones referentes a los aspectos abstractos de la música, es como se crearon las raíces de la teoría musical. Conforme la música se fue volviendo más compleja también la teoría que la estudia. Si bien cada región del mundo interpreta la música desde un punto de vista diferente, la teoría musical occidental que se desarrolló en Europa, es en la actualidad la más usada en el mundo.

La teoría musical representa una parte importante en la formación de todo músico, ésta brinda importantes conocimientos que le ayudarán a desenvolverse íntegramente dentro del ámbito musical. Fomenta el desarrollo de sus habilidades y capacidades creativas, así como el entendimiento de la música escrita y la interpretación de esta misma, también le proporciona herramientas para plasmar sus propias ideas en el pentagrama y la habilidad compositiva para sacar mejor provecho de esas ideas.

Si bien hay músicos aficionados que pueden sentirse conformes con un conocimiento básico de teoría musical; el profesional de más alto nivel, con estudios superiores, debe dedicar una gran parte de su formación al aspecto teórico.

Cabe mencionar que si bien la música ya ha sido objeto de estudio dentro del ámbito de la bibliotecología y los estudios de la información, estos se enfocan principalmente desde la perspectiva de los servicios técnicos y al usuario. La falta de materiales bibliográficos que apoyen directamente la formación del músico justificó la elaboración de este trabajo.

En vista de lo anteriormente expuesto, el desarrollo de esta bibliografía comentada se llevó a cabo con el propósito de crear una herramienta de consulta, para que se pueda utilizar como complemento a los programas de estudio de las principales escuelas de música del país, como apoyo a la investigación, material didáctico o al público en general y como una guía para quien aprende teoría musical por su cuenta, brindando una colección de textos que orienten y apoyen el estudio del tema, independientemente del nivel de complejidad en el que aspire instruirse.

Para lograr este propósito, se formularon las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Qué es la teoría musical?
- ¿Cuál es la importancia de la teoría musical en la formación de un músico?
- ¿Qué es la bibliografía especializada?
- ¿Cuál es el alcance de una bibliografía especializada?
- ¿Cuáles son las principales escuelas de música a nivel nacional?
- ¿Cuáles son las asignaturas que imparten Teoría Musical en estas escuelas?
- ¿En qué medida las bibliotecas de estas escuelas cuentan con bibliografía suficiente con respecto a teoría musical?

Este trabajo está compuesto por tres capítulos, el primero consiste en un esbozo general sobre conceptos básicos de música y teoría musical, a través de este capítulo se conocerán las bases teóricas del tema y se cumplen dos objetivos: la

delimitación del tema y ofrecer al lector una introducción a los temas que se ahondan con los materiales de la bibliografía. Se parte de la materia prima, el sonido; se aborda a la música en general y finalmente se introduce la teoría musical y se discuten las ramas que la conforman.

El segundo capítulo ubica a la teoría musical dentro del contexto educativo superior en México, mediante el análisis de los planes de estudio de las tres principales escuelas superiores de música del país, se extrae un panorama de la posición que estas instituciones tienen de la teoría musical. A lo largo de este capítulo el lector conocerá la historia de estas instituciones, sus bibliotecas, su organización, sus objetivos, los servicios que ofrece a la comunidad y sus colecciones. De estas tres bibliotecas, dos son especializadas en música y una es especializada en arte en general.

El tercer capítulo comprende la totalidad de la bibliografía e inicia con una descripción de los métodos y materiales que se requirieron para la creación de ésta. La bibliografía está compuesta por cincuenta registros bibliográficos; cada registro cuenta con la información bibliográfica (estilo APA, 6ª ed.), tema, ubicación geográfica y número de clasificación, además de proveer una breve reseña o resumen de la obra. También se proveen 4 índices por autor, título, tema y ubicación geográfica para facilitar la recuperación de la información.

Finalmente se incluye un anexo que contiene un directorio de las instituciones que imparten estudios musicales y que sirvieron de base para la realización de este trabajo.

Capítulo 1: Teoría Musical

En este capítulo se introducirá de manera básica a las nociones esenciales relativas a la música y la teoría musical, iniciando con una breve reseña histórica de la música seguida de los conceptos fundamentales necesarios para un entendimiento del tema, finalmente se presentan las nociones elementales de teoría musical.

En la actualidad existen importantes músicos que han conducido su carrera musical de una manera más bien especulativa, con conocimientos mínimos de teoría musical, es decir, guiados por su intuición, oído y su propio talento. Por otro lado, músicos aficionados pueden llegar a entender e interpretar música con una educación musical muy básica, muchas veces adquirida de manera autodidacta. Esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿qué tan importante es el estudio de la música y sobre todo de la teoría musical?

Se podría decir que intentar entender el espectro integro de la música sin saber teoría musical, es el equivalente al de querer apreciar la literatura sin saber leer o escribir correctamente. Lo cierto es que para un completo desarrollo de las cualidades artísticas del músico es en gran medida importante conocer y estudiar los conceptos e ideas que la teoría musical alberga. Esto le brindará las herramientas necesarias para dar el siguiente paso en su desarrollo creativo, artístico, auditivo y sonoro, recursos que enriquecen, perfeccionan y dan al músico mayor destreza en su arte.

Por ejemplo el entender la notación musical, le permitirá plasmar sus propias ideas musicales en papel, leer e interpretar obras musicales ya sean simples o complejas, analizar las obras de grandes compositores para determinar los elementos que estos utilizan en sus obras y usarlos en sus propias composiciones. Así mismo el estudio y entendimiento podrá darle recursos que le permitan expresar su creatividad de una forma más completa.

Regelski (1980) por otro lado, señala tres propósitos por los cuales es necesario adentrarse en el estudio de la música en todos sus aspectos, tanto prácticos como teóricos.

- Identificar, alentar y mejorar, a los individuos musicalmente talentosos que pudieran considerar a la música como vocación.
- Alentar y proporcionar lo necesario para aquellos individuos musicalmente talentosos e interesados que encuentren en la música una fuente de involucramiento y vivo placer de distracción.
- Desarrollar una comprensión, gusto, discriminación y apreciación de la música (pp. 72-73).

Finalmente no hay que olvidar la naturaleza interpretativa de la música, encerrarse solamente en el estudio de la teoría puede hacer que el músico descuide la práctica, la cual representa la esencia misma de este arte. Un correcto equilibrio entre teoría y práctica sería el ideal que el músico debería alcanzar.

La teoría musical contemporánea es el resultado de un proceso de desarrollo que se ha llevado a cabo desde tiempos ancestrales; diversos músicos y teóricos han dejado sus ideas, descubrimientos y aportaciones y han dejado el profundo legado con el que hoy día contamos.

1.1 Antecedentes de música y teoría musical

Históricamente no se sabe con exactitud desde que época se practican las artes musicales, solo se puede especular con registros que han resistido el paso del tiempo. En esculturas egipcias que datan del cuarto milenio antes de Cristo se hayan representación de instrumentos musicales como arpas, flautas. En la antigua India ya existía una cultura musical que se describe en los libros oracionales de los Vedas. Muy probablemente desde tiempos anteriores ya había música en forma de cánticos mucho antes de la creación de los primeros instrumentos musicales (Riemann, 1930, p.1).

Así como otros fenómenos artísticos y culturales, la música ha sido objeto de estudio desde tiempos ancestrales. Desde la antigüedad, las primeras civilizaciones gestaron las raíces de los primeros sistemas de notación musical. Culturas como la egipcia, asiria, babilonia, china, india y griega, desarrollaron los rudimentarios

sistemas teórico musicales que nos permiten hoy conocer la manera en que entendían e interpretaban la música. Estos primeros sistemas ya presentaban elementos contemporáneos de la teoría musical, como notas, escalas y tiempos (Riemann, 1930, pp. 88-120).

Dicho lo anterior, en la antigua Grecia, los pensadores más grandes de su tiempo daban sus puntos de vista de la música. Pitágoras es considerado el fundador de la ciencia de la música misma que fue utilizada en el mundo occidental hasta el principio del siglo XVIII. Se dice que descubrió consonancias y disonancias de sonidos al escuchar el martilleo con pesos diferentes contra el yunque de un herrero. El matemático y político Arquitas introduce la idea de la propagación del sonido mediante las vibraciones del aire. Por otro lado, Aristoxeno de Tarento desarrolla un sistema de escalas utilizado ampliamente en la cultura helénica. Claudio Ptolomeo por su parte, describe en sus tres libros Harmonika una descripción completa de la teoría musical griega. Otros pensadores como Platón, Aristóteles y Euclides caracterizan esta etapa por la relación filosófica y matemática que hacían a la música (Abromont y Montalembert, 2005, pp.385-390). Fue durante el periodo griego cuando se usaron letras del alfabeto por primera vez para nombrar las notas musicales (Riemann, 1930, p. 112).

La Edad Media se caracteriza musicalmente por la aparición del canto llano, cantos litúrgicos cristianos y monofónicos. Si bien el término canto llano es aplicable a varios estilos que surgieron en ese periodo, se asocia más al canto gregoriano. En contraposición al canto llano surge el canto profano, por ejemplo: cantos humorísticos llamados parodias o la música popular interpretada por juglares y trovadores. Hacia los siglos VIII y IX surgen los primeros registros de música polifonía, en forma de organum, discanto y fabordón, el desarrollo de estos dio paso a lo que se conoce hoy día como contrapunto (Wolf, 1934, pp. 27, 35, 45).

Al inicio de la Edad Media la tradición musical se transmitía principalmente por vía oral, el canto llano dio paso a los sistemas de notación neumáticos, mismos que representaban con símbolos llamados neumas la altura de los sonidos, este sistema tenía el inconveniente de no contar con un sistema exacto para relacionar las alturas

de las notas (León Tello, 1991, p. 11). Fue Guido d' Arezzo quien utiliza por primera vez líneas para determinar la altura exacta de las notas. Descrito en su tratado *Micrologus*, este sistema de notación evolucionaría hasta convertirse en el que se usa en la actualidad. También introduce el uso de sílabas (ut, re, mi, fa, sol, la) para nombrar las notas musicales (Sadie y Latham, 2000, p. 411).

Es durante este periodo cuando surgen las tablaturas, sistema de notación para instrumentos de teclado y cuerda pulsada en el cual los símbolos utilizados no representan las alturas de los sonidos sino indicaciones de cómo producir en su instrumento los sonidos deseados. Hoy día son utilizadas por músicos principiantes para la ejecución de obras fáciles en determinados instrumentos sin la necesidad del estudio del solfeo (Vignal, 2001, p. 299).

Otros pensadores medievales como Boecio, quien escribió un tratado musical en 5 volúmenes, basado en teorías griegas, desarrolla un Sistema Perfecto de armonía (Sadie y Latham, 2000, p. 129). El monje Hucbald fue creador de la primera exposición sistemática que se conoce de la teoría musical de Occidente: *De harmonica institutione*. En ella trata temas como intervalos, consonancias, tonos y semitonos, escalas, tetracordos y modos (Sadie y Latham, 2000, pp. 455-456). El teórico francés Jacques de Lieja fue el autor de *Speculum musicae*, el tratado musical medieval más extenso que se conserva, 521 capítulos en 7 libros, en el habla de música de forma especulativa, del canto llano y del discanto (Sadie y Latham, 2000, p. 479).

El periodo renacentista se caracteriza por el surgimiento del sistema de notación que se popularizaría en Occidente y que más tarde se volvería norma a nivel mundial, con sus raíces en el sistema de notación de Guido d' Arezzo, este sistema es el que se usa en la actualidad. De los teóricos más importantes se encuentra Gioseffo Zarlino, quien publicó en 1558 *Le institutioni armoniche* donde propone conjugar las teorías especulativas basadas en fuentes antiguas con las prácticas compositivas modernas (Sadie y Latham, 2000, p. 1036). Andreas Werckmeister escribe sobre escalas y temperamentos en sus obras *Musichalische Temperatur* y *Hypomnemata*, también escribe un tratado de composición llamado *Harmonologia*

(Abromont y Montalembert, 2005, p. 447). Por su parte, el austriaco Johann Joseph Fux, estudia el contrapunto y publica el tratado *Gradus ad Parnassum*, que sirvió de modelo en el tema hasta el siglo XX y que fue usado por músicos como Hayden, Mozart, Beethoven y Schubert para estudiar (Abromont y Montalembert, 2005, p. 450).

Aproximadamente entre los años 1600 y 1750, surge el periodo artístico llamado barroco. Musicalmente hablando, el barroco se caracteriza por ser ricamente melódico, donde se desarrolla el canto solista al que se denominó monodia. Se caracterizó por el uso de adornos, a base de notas breves y del llamado bajo continuo. Los compositores más importantes del periodo son en Italia, Corelli, Vivaldi y los Scarlatti; en Francia, Couperin y Rameau y en Alemania, Telemann, Haendel y Bach (Sobrino, 2000, p. 56).

Durante el siglo XVIII surge en paralelo con el enciclopedismo, el movimiento artístico conocido como Clasicismo. Musicalmente hablando se caracteriza por un alejamiento de las composiciones elaboradas del barroco y la adopción de un estilo más sencillo y accesible, caracterizado por la homofonía en forma de melodías con un acompañamiento sencillo, sin dejar atrás la polifonía barroca. Los principales compositores del periodo son: en Italia, Sammartini, Pergolesi, Boccherini y Clementi; en Alemania, Karl Philipp Emmanuel, Wilhelm Friedemann y Johann Christian; en Austria, Leopold Mozart, Michael Haydn y Karl Ditters von Dittersdorf. El periodo clásico llegaría a su apogeo con los compositores vieneses Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn y Ludwig van Beethoven (Sobrino, 2000, p. 96).

Los enciclopedistas como Diderot y Rousseau contribuyeron a la teoría musical el primero escribiendo sobre instrumentos musicales en *La Enciclopedia* y el segundo con su obra *Dictionnaire de musique*. El compositor francés Jean-Philippe Rameau por su lado publica un tratado llamado *Traité de l'harmonie* donde propone una nueva teoría basada en la comprensión de las propiedades físicas del sonido (Sadie y Latham, 2000, pp. 281, 461, 765, 805).

A finales del siglo XVIII aparece en Alemania el movimiento artístico del Romanticismo, mismo que se propagaría por Europa a lo largo del siglo XIX. Caracterizado por el predominio de la sensibilidad y la imaginación sobre la razón, musicalmente hablando, el elemento descriptivo del periodo es la evocación de paisajes, sonidos de la naturaleza y pasiones humanas. Los principales compositores del periodo son: Karl Maria von Weber, Franz Peter Schubert, Chopin, Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner, Johannes Brahms. La última generación de compositores románticos incluye a Tchaikovsky, Edward Grieg, Rimsky-Korsakov, Bruckner, Mahler y Richard Strauss (Sobrino, 2000, pp. 412-413).

Desde el siglo XIX hasta la actualidad se continuó el estudio de la teoría musical de la mano de diferentes autores, entre ellos Hugo Riemann, a quien se le atribuyen 62 obras y 209 artículos tratando música desde aspectos tales como historia, teoría, práctica y pedagogía. (Abromont y Montalembert, 2005, pp. 42-43) En su obra *Grosse Kompositionslehre* expone una teoría de armonía funcional, contrapunto y fraseo. También realizó análisis musicales basándose en principios de estilo y géneros históricos (Sadie y Latham, 2000, p. 785).

Por otro lado, el compositor austriaco Heinrich Schenker, realizó análisis de obras maestras y de los procesos creativos de grandes compositores. Propone una teoría de análisis que fue ampliamente influyente en Estados Unidos (Sadie y Latham, 2000, p. 833). A su vez Arnold Schoenberg, basa sus estudios en la tonalidad, el serialismo dodecafónico, la teoría de la composición, la pedagogía, el análisis musical, la musicología y la estética.

Desde el siglo XX se inicia lo que se considera el periodo contemporáneo de la música. Se ve influenciada por corrientes artísticas como el modernismo o el neo-romanticismo. Se caracteriza por la aparición de nuevas tendencias en la composición, como el dodecafonismo y la atonalidad. Por otro lado compositores como Stravinsky y Schönberg innovan en la inclusión de elementos musicales nuevos en sus composiciones. Así mismo la aparición de nuevas tecnologías como las computadoras y los sintetizadores dieron paso a una profunda experimentación que dio como resultado la música electrónica, música electro-acústica, música

concreta, música aleatoria, música contemplativa entre otras. Finalmente la aparición de la radio ayudo a la difusión de la música de forma masiva dando paso a la música popular como producto de entretenimiento más que como arte (Alsina y Sesé, 2008, pp. 93-110).

Como se puede observar, a lo largo de la historia han existido diversos músicos y teóricos que, han dejado su aportación al tema y han enriquecido el tema de la teoría musical. El estudio teórico de la música en la actualidad abarca una gran cantidad de temas y conceptos gracias a estas aportaciones. A continuación, se desglosarán los principios básicos de la música y la teoría musical.

1.2 Conceptos de música y teoría musical

Dentro del ámbito de las Bellas Artes, la música es quizás la más problemática para definir de todas ellas; esto se debe a la naturaleza abstracta de su ser, pues a diferencia de otras artes como la pintura, la escultura, las artes escénicas como el teatro y la danza, la música no es visible ni tangible. Siendo solo perceptible a través del oído, la música tiene una fuerza emocional enorme capaz de conmover las emociones del oyente.

Para poder abordar la música primero tenemos que hablar del sonido, que es la materia de trabajo de la música.

1.2.1 Sonido

Rousseau (1768) menciona que sonido es "cuando la agitación comunicada al aire mediante la colisión de un cuerpo golpeado por otro llega hasta el órgano auditivo." También nos señala que el sonido se opone al ruido, pues este último esta desprovisto de cualidades sonoras y resonantes que lo hacen inapreciable (p. 396).

Para Mota (1999) el sonido es el "movimiento vibratorio de los cuerpos, distinguido por su altura o entonación, fuerza o intensidad y timbre o color, transmitido por un medio elástico, que excita al sentido auditivo" (p.158). Mientras que Abromont y Montalembert (2005) añaden la duración del sonido al concepto (p. 20).

Estos autores enumeran una serie de aspectos a considerar para entender el sonido, estos son: altura o tono, fuerza o intensidad, timbre o color y la duración.

A continuación se explican brevemente.

- Altura o tono.

Abromont y Montalembert (2005, p. 20) mencionan que "la altura es la que permite percibir un sonido como más o menos agudo. Depende del número de vibraciones por segundo llamado secuencia." Por otro lado, el diccionario especializado de música Sadie y Latham (1993, p. 32) define altura como "la cualidad de un sonido que determina su posición o grado dentro de la escala. [...] La altura viene determinada por lo que el oído percibe como frecuencia sonora fundamental."

- Fuerza o intensidad

Mota (1999) indica que la intensidad es la "característica del sonido, que surge de la amplitud de oscilación, de la cual depende la sensación de que suenen fuertes o débiles." En otras palabras determina el volumen en que el sonido es percibido por el oído (p. 99).

- Timbre o color

De acuerdo a Mota (1999) es un "atributo psicológico el sonido [...], que se relaciona más directamente con la forma de las frecuencias que constituyen un estímulo sonoro complejo." Es esta cualidad la que permite distinguir entre dos sonidos con misma intensidad y altura, si proviene de dos fuentes distintas, por ejemplo un hombre y una mujer en una conversación (p.165).

- Duración

De acuerdo a Abromont y Montalembert (2005) duración es el "tiempo de resonancia y prolongación de un sonido" es decir, el espacio que el sonido ocupa en el tiempo y durante el cual es perceptible para el oído (p. 20).

1.2.2 Música

Ahora bien, teniendo ya una claridad sobre la materia de trabajo, podemos pasar al concepto de música.

De acuerdo a Rousseau (1768) la música es "el arte de reunir los sonidos de un modo agradable al oído", si bien desde un punto simplista es acertada, lo cierto es que música envuelve un panorama mucho más extenso que el que se puede resumir a un solo renglón (p. 281).

Si bien muchos autores han buscado una definición certera de música, la naturaleza abstracta de este arte lo hacen un tema particularmente complicado; mucho más si se toman en cuenta los aspectos físicos, filosóficos, estéticos, psicológicos, culturales que esta conlleva. Veamos otros autores.

Madariaga (1997) nos dice que la música es el "arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzca deleite al escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente" (p. 129).

Candé (2000) dice sobre la música "estamos generalmente de acuerdo en llamar música a un sistema sonoro de comunicación no referencial que presenta las siguientes características:

- Es una estructura sonora cuyo sentido es inmanente, o al menos cuya escénica no está en un hipotético significado (no es un lenguaje)
- Es fruto de una actividad proyectiva más o menos consciente, es un 'artificio' (no hay música 'natural' ni puramente 'aleatoria')
- Es una organización comunicable basada en un conjunto de convenciones que permiten una interpretación común del 'sentido' de la organización" (p.175).

Mota (1999) agrega que la música es "melodía, armonía, y ritmo combinados, como sucesión de sonidos modulados artísticamente para recrear el oído." De esta definición se pueden extraer los tres componentes más importantes de la música y que la distinguen del simple sonido (pp. 121-122).

- Melodía

En cuanto a la melodía el diccionario de la Real Academia Española la define como "composición en que se desarrolla una idea musical simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento." Por otro lado Madariaga (1997) dice que es la "sucesión de sonidos que, sujetos a un ritmo determinado y a ciertas reglas de entonación producen una sensación grata al oído." La melodía representa la sucesión de sonidos que varían en alturas, están sujetas a reglas de ritmo y modulación y resulta agradable al oído. La melodía vocal se llama canto y la instrumental, sinfonía (p. 124).

- Armonía

A un nivel muy básico, el diccionario de la Real Academia Española define armonía como, " conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras, unión de combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes". Así dentro como fuera del léxico musical, armonía nos indica el equilibrio, proporción y pertenencia de los elementos de un conjunto. Esa sensación de que nada falta y nada sobra. Musicalmente hablando es cuando un conjunto de sonidos suenan a la vez y la misma sensación de equilibrio se percibe, como dice Madariaga (1997), armonía es la "conformidad y buena relación de unos sonidos con otros (p. 28).

- Ritmo

Según la Real Academia Española ritmo es el "orden acompasado en la sucesión y acaecimiento de las cosas", a esta definición se puede cambiar la palabra "cosas" por "sonidos" y ya empezaríamos a darnos una idea de lo que significa el ritmo musicalmente hablando. Madariaga (1997, p. 162) da una definición más técnica: "proporción debida en las diferentes partes musicales y en el enlace de unas con otras con relación a valores, tiempos, intensidad y cuánto factores integran el conjunto musical" Candé (2002, p. 236) agrega: "el ritmo es la expresión del 'tiempo musical' en concordancia con el 'tiempo psicológico', y en medida común con el tiempo del reloj. Se puede afirmar que el tiempo es un atributo esencial de música,

pues está solo surge al sucederse las notas, y toda sucesión de notas puede asimilarse a la música.

1.2.3 Teoría musical

Randel (1991) señala que la teoría musical son "los principios abstractos encarnados en la música y en los sonidos de los que consta. Con respecto a la música occidental, la teoría ha incluido tradicionalmente las propiedades de los sonidos individuales y de las colecciones de sonidos" (p. 1002).

A manera general, el análisis de la música y sus diferentes cualidades pueden estudiarse en forma de teoría musical desglosándose de la siguiente manera:

- Sistema tonal y notación musical.

La cual se encarga del estudio del abanico de sonidos musicales disponibles para uso del músico en la interpretación y composición de obras musicales y la manera en que estas se organizan, así mismo las reglas y símbolos requeridos para plasmar estos sonidos al papel de manera precisa para su recuperación e interpretación (Riemann, 1932, p. 9).

En este apartado se ubica el estudio de notas musicales, tonos y semitonos, escalas, octavas, etcétera y su expresión escrita en forma del pentagrama, toda la gama de símbolos que representan sonidos, silencios, el valor de las notas, claves, alteraciones, tiempo, compás, etcétera.

- Melodía y armonía

La manera en que las notas musicales se comportan en conjunto de otras, ya sea en secuencia, en forma de melodías o simultánea, en forma de acordes. En este apartado se encuentra el estudio de la teoría de intervalos, que sugiere reglas para la transición de notas musicales; la teoría de acordes, que sugiere reglas para la interpretación de notas simultáneas. También se estudia la tonalidad, elemento de gran importancia en la música desde el siglo XVIII hasta nuestros días, y que consiste en el uso de una nota principal llamada tónica y que en conjunto con la

teoría de intervalos define notas subordinadas para la creación de melodías y armonías.

- Ritmo

En este apartado se encuentra el estudio de la métrica, la cual está constituida por el compás, que fija la duración de los valores; la duración relativa, que da a la nota la forma en que se escribe en el pentagrama y el tiempo, que determina la duración absoluta. Se incluyen en este apartado elementos tales como pausas y silencios. También se estudia la rítmica, que es la combinación de varios valores de tiempo que se repiten a modo que dan una sensación de continuidad y simetría y del fraseo, "sucesión de canto o armónica que forman sin interrupción un sentido más o menos acabado, y que concluye sobre un reposo por una cadencia más o menos perfecta" (Rousseau, 1768, p. 220).

- Polifonía

Es estudio de la música que combina simultáneamente diversas voces, la polifonía es característica de la música culta occidental y una buena parte de la música popular occidental. También se estudia los elementos característicos de la polifonía, como el contrapunto que es la asociación de varias voces reales que, al moverse con independencia, forman un periodo musical ordenado y bien sonante según las reglas artísticas (Riemann, 1932, p. 143). También se abarcan temas relacionados como el contrapunto de imitación (canon) y fuga.

- Composición musical

En este apartado se estudia la aplicación de la homofonía y la polifonía en la creación de obras musicales, los diferentes tipos de instrumentos musicales, la orquesta y cómo utilizar las propiedades y características de los instrumentos para integrarlos adecuadamente en la obra musical. También se estudia la estructura, el principio organizativo de la música, la disposición de los elementos que componen la pieza musical y que le da coherencia al oído, estos elementos se llaman forma musical. Por otro lado también se incluye el análisis musical, la aplicación de diferentes técnicas y estrategias que permiten analizar y comprender la

conformación íntegra de una pieza musical, en sentido armónico, melódico, rítmico, estético y estructural.

Para concluir se puede destacar que el estudio de la música que se ha llevado a través de la historia ha hecho que los conocimientos y tópicos que conforman la teoría música sean muy extensos y complejos. En medida de cuanto quiera el interesado adentrarse dentro de la materia dependerá de sus objetivos musicales. Es por esto que para la completa formación de un músico que quiere adiestrarse completamente en la teoría musical con el fin de ser un profesionalista del más alto nivel, son necesarios estudios en instituciones de nivel educativo superior.

Referencias

- Abromont, C. & Montalembert, E. de. (2005) *Teoría de la música: Una guía*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Armonía. (sin fecha). En Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=3bXmVta>
- Alsina, P. & Sesé, F (2008) *La música y su evolución: Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones*. Barcelona: Graó.
- Candé, R. de (2002) *Nuevo diccionario de música*. Barcelona: Teia.
- León Tello, F.J. (1991) *Estudios de historia de la teoría musical*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Madariaga, L. (1997) *Diccionario básico de terminología musical*. Madrid: Alpuerto.
- Melodía. (sin fecha). En Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=Oq9XD9V>
- Mota, I.H. de la. (1999) *Diccionario de la comunicación musical*. México: Trillas.
- Randel. D.M. (1991) *Diccionario Harvard de música*. México: Diana.
- Regelski, T.A. (1980) *Principios y problemas de la educación musical*. México: Diana.
- Riemann, H. (1930) *Historia de la música*. Madrid: Labor.
- Riemann, H. (1932) *Teoría general de la música*. Barcelona: Labor.
- Ritmo. (sin fecha). En Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=WWXSc4r>
- Rousseau, J.J. (2007) *Diccionario de Música*. Madrid: Akal.
- *Diccionario Akal/Grove de la música*. (2000). Sadie, S (Ed.). Madrid: Akal.

- Sobrino, J. (2000) *Diccionario enciclopédico de terminología musical*. Guadalajara: Atecolli.5.
- Vignal, M. (Ed.) (2001) *Diccionario de la música*. Málaga: Aljibe.
- Wolf, J. (1934) *Historia de la música*. Barcelona: Labor.

Capítulo 2: La enseñanza de la teoría musical en la Ciudad de México

La teoría musical depende no sólo de la práctica con el instrumento musical para su evolución y desarrollo, también precisa de un apoyo documental en diferentes formatos, como monografías, partituras, documentos sonoros, etcétera; que dé sustento a los músicos. Por esto es necesario que existan instituciones especializadas en transmitir, difundir, preservar y conservar la memoria bibliográfica musical.

En este segundo capítulo se identifican las principales escuelas públicas que se encargan de la enseñanza superior de música en la Ciudad de México. Estas instituciones cumplen la función de formar profesionales de la música que contribuyan al panorama cultural y musical del país, también desempeñan una importante función de difusión mediante la organización de actividades culturales, además efectúan actividades de investigación. Las instituciones también cuentan con un centro de documentación o biblioteca que ayudan al cumplimiento de dichas funciones con materiales de música.

En la Ciudad de México existen numerosas instituciones a nivel público y privado que se encargan de brindar educación musical y cuyas ofertas educativas ofrecen diferentes opciones para cualquier persona interesada en música, ya sea a nivel principiante o intermedio o hasta instituciones de nivel superior que forman profesionales expertos en la materia. Las escuelas con las que se trabajó para la realización de este trabajo fueron:

- Facultad de Música, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Escuela Superior de Música. Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Conservatorio Nacional de Música. Instituto Nacional de Bellas Artes.

Se seleccionaron estas instituciones en particular, pues representan las escuelas más importantes y prestigiosas de educación formal en música en el país. Además de ser públicas, estas instituciones cuentan con centros documentales con

instalaciones, servicios, mobiliarios y acervos adecuados para satisfacer las necesidades de información de sus comunidades.

Para entender tanto a las escuelas como sus centros de información, en este capítulo se exponen los antecedentes históricos de cada escuela, además de información administrativa, como estructura, misión y visión; seguido de la oferta educativa que entregan a sus estudiantes. Como parte medular de este trabajo, se presenta también el análisis de sus planes de estudio y se desglosan las partes que están enfocadas a la enseñanza de la Teoría Musical, para la realización de este apartado se hizo un minucioso análisis de los mapas curriculares de las licenciaturas, se extrajeron las materias y asignaturas vinculadas con la Teoría Musical y el resultado de este análisis es una colección de tablas expuestas por cada institución. También se verificó si los programas de estudios cuentan con bibliografías que incluyan materiales de consulta relacionados al tema.

Como complemento del análisis anterior, se reseñan las bibliotecas que están al servicio de dichas escuelas, indicando su información administrativa y añadiendo una descripción de sus acervos, materiales y servicios; se revisaron sus colecciones y se realizaron consultas para determinar e identificar los materiales monográficos de las bibliotecas que tienen por tema principal la Teoría Musical, esto con la finalidad de reunir los recursos de información con los que se cuenta en las respectivas instituciones.

La construcción del marco referencial que conforma la información descrita en este capítulo, implicó entrevistas con el personal de las instituciones así como consulta de fuentes de información no monográficas, como son: sitios web de las instituciones, folletos, carteles, presentaciones de diapositivas y visitas guiadas.

2.1 Facultad de Música

2.1.1 Antecedentes

De acuerdo a Guerrero (1970, p. 5), la historia de la actual Facultad de Música de la UNAM (FaM) parte del año 1929, ante la necesidad de –en palabras de su primer director, el maestro Estanislao Mejía- “ampliar, robustecer y definir en un orden racional, la educación artística e intelectual de los músicos mexicanos” (Aguirre, p. 92). La FaM surge con el nombre de Escuela Nacional de Música, a partir de disidentes del Conservatorio Nacional de Música, que en ese entonces se incorporaba al Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación, a pesar de las intenciones de su comunidad de incorporarse a la Universidad Nacional.

Para el inicio de los cursos se utilizaron en gran medida las estructuras y cursos de la antigua Escuela de, Música Teatro y Danza. La primera generación se conformó por 229 alumnos, 91 hombres y 138 mujeres (Aguirre, p.103).

A la recién creada Escuela de Música se le asignó provisionalmente el Edificio de Mascarones en San Cosme, Ciudad de México donde compartía sus instalaciones con la Facultad de Filosofía y Letras y con la Escuela de Verano. En el año de 1938 obtuvo su propia sede en Bucareli no 138 donde permanecería hasta 1967, año en que volvió a Mascarones. En 1979 se trasladaría a su actual sede en las instalaciones ubicadas en la calle Xicoténcatl No. 126, colonia Del Carmen en Coyoacán, México.

Finalmente, el 5 de diciembre de 2014 formalmente pasa de ser Escuela de Música a Facultad de Música, bajo decreto del Consejo Universitario a petición del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Música (UNAM, 2014).

2.1.2 Administración

Ahora bien, en cuanto a su aspecto administrativo y organizacional, en su sitio web, la Facultad de Música expone su misión institucional y su visión a futuro, como la escuela universitaria de música. En ellos se explica su papel social y declara sus objetivos como organización.

Misión

La Facultad de Música es la entidad académica dedicada a la enseñanza, el desarrollo y el perfeccionamiento de las habilidades musicales de sus alumnos. Sus egresados podrán desarrollarse en los campos de la composición, la interpretación, la investigación, la docencia, la extensión, la promoción y la difusión de la música, con el fin de contribuir, junto con los demás miembros de la comunidad universitaria, al desarrollo artístico, científico, tecnológico y, en suma, cultural de México y de la humanidad, con un sentido ético, orientado por un profundo compromiso social y por encima de cualquier otro interés.

Visión

Una Facultad de Música orgánicamente estructurada, funcional y eficiente, cuyos diversos ciclos educativos articulen tanto sus contenidos académicos como sus planes y actividades de trabajo para formar profesionales capaces de modelar y enriquecer la realidad artístico-musical de nuestro país, y así contribuir al enriquecimiento de nuestra sociedad al aportar los beneficios que la música representa (Facultad de Música, 2015).

2.1.3 Planes de Estudio

La FaM actualmente brinda una oferta educativa constituida por seis licenciaturas que se estudian en plan semestral: canto, composición, educación musical, piano, etnomusicología e instrumentista, con especialización en 20 instrumentos musicales diferentes; estos divididos en cinco categorías con mapas curriculares ligeramente diferentes, estos son: acordeón, arpa, instrumentos de cuerda frotada, alientos y percusiones, clavecín u órgano y guitarra.

Los mapas curriculares se dividen en líneas de formación y a su vez en áreas de conocimiento. Estas son: musical, subdividida en conceptual, interpretación y estructura musical; humanística, subdividida en histórica-social y filosófica; educativa, subdividida en psicológica y pedagógica y de investigación. La medida en que se estudia cada área o si la estudia en absoluto varía por cada carrera. La teoría musical se estudia principalmente en el área de estructura musical (Facultad de Música, 2015).

A continuación se señalan las diferentes carreras junto con las asignaturas de su mapa curricular en que se enseña teoría musical.

Tabla 1

Teoría musical en los planes de estudio de la Facultad de Música.

Carrera	Asignatura
Canto	-Lenguaje Musical I-VIII
Etnomusicología	-Teoría y Análisis Musical I-II
Composición	-Instrumentación y Organología I-II -Teoría y Análisis Musical I-IV -Adiestramiento Auditivo I-II -Composición I-VIII -Orquestación I-VI
Educación Musical	-Teoría y Análisis Musical I-IV -Composición Músico-Escolar I-II -Adiestramiento Auditivo I-IV

Piano	-Teoría y Análisis Musical I-VI -Lectura a Primera Vista I-II -Armonía al Teclado I-II
Instrumentista Acordeón	-Teoría y Análisis Musical I-VIII -Conjuntos Orquestales I-VI -Introducción a los Estilos Orquestales
Instrumentista Arpa	-Teoría y Análisis Musical I-VIII -Conjuntos Orquestales I-IV
Instrumentista Cuerda frotada, alientos, percusiones	-Teoría y Análisis Musical I-VIII -Conjuntos Orquestales I-VIII
Instrumentista Clavecín u Órgano	-Teoría y Análisis Musical I-VIII -Lectura a Primera Vista I-II -Armonía al Teclado I-II -Bajo Continuo I-II
Instrumentista Guitarra	-Teoría y Análisis Musical I-VIII -Armonía al Diapasón I-IV -Conjuntos Orquestales I-VIII

Fuente: el autor con información de Facultad de Música, 2015.

2.1.4 Biblioteca *Cuicamatini*

La Facultad de Música cuenta con la Biblioteca *Cuicamatini* como centro de información especializado. Originalmente llamada Biblioteca “Gonzalo Angulo” en la entonces Escuela Nacional de Música, se funda en 1931 y es reinaugurada en el 7 de agosto de 1996, en las instalaciones que ahora ocupa y con el nombre de Biblioteca “*Cuicamatini*”, que en náhuatl significa el sabio de los cantos. La biblioteca resguarda una de las colecciones de información musical más importantes del país, por su especialidad es única en la UNAM. El acervo se compone por una colección con documentos en distintos formatos, así impresos (libros, partituras, tesis y revistas) como audiovisuales (discos compactos, discos de acetato, casetes de audio y video).

Contiene los acervos musicales de la FaM integrados por las colecciones del Fondo Reservado y fonoteca, área para digitalización de materiales, sala de lectura, sala para audiovisuales y área de exhibición de instrumentos musicales (Facultad de Música, 2015).

La biblioteca es administrada por la Coordinación de Acervos Musicales (CAM), las áreas que conforman la Biblioteca son:

- Biblioteca: Comprende el área de colección general, consulta, tesis, fondo reservado y partituras.
- Hemeroteca: Conformada por publicaciones periódicas nacionales e internacionales
- Fonoteca: Área de resguardo de CD's, LP,s y casetes.
- Videoteca: Área de resguardo de DVD's, discos láser, videos en formato VHS, Beta y Betamax.
- Sala Multimedia: Espacio utilizado como apoyo a las actividades docentes y eventos especiales.
- Procesos Técnicos: Área donde se lleva a cabo la organización, registro y codificación de los materiales que ingresan al acervo.

Así mismo, la biblioteca ofrece los siguientes servicios a sus usuarios.

- Préstamo de materiales, en sala de lectura, a domicilio e interbibliotecario.
- Reprografía.
- Orientación en el uso y manejo de los recursos documentales.
- Consulta general.
- Apoyo en la consulta de recursos digitales e línea y búsqueda de información.
- Audiciones individuales o grupales.
- Copiado de grabaciones sonoras.
- Servicio de alerta bibliográfica.
- Wi-Fi.
- Internet y software especializado en música.
- Estantería de acceso abierto.

- Visitas guiadas. (Biblioteca *Cuicamatini*, 2015).

Finalmente, la Biblioteca *Cuicamatini* cuenta con cerca de 300 libros con temática relacionada a la Teoría Musical, en su mayoría en español e inglés y que abarcan el tema de manera general como con temas específicos.

2.2 Escuela Superior de Música

2.2.1 Antecedentes

La Escuela Superior de Música (ESM) nace como una serie de cursos nocturnos impartidos por el Conservatorio Nacional de Música, establecidos en 1922 bajo la dirección de Julián Carrillo, su propósito era preparar a los aspirantes de bajos recursos que deseaban formalizar o concluir su preparación en el Conservatorio. En 1925 se separó formalmente de la administración del Conservatorio y se fundó la Escuela Popular Nocturna de Música. En 1935 la Escuela inaugura los cursos nocturnos para obreros, exigiendo a los aspirantes el requisito de pertenecer a un gremio obrero. La duración de los cursos era de tres años y al terminar se entregaba un certificado. Sus alumnos eran adultos que, en razón de su edad, no podían ser admitidos en el Conservatorio, pese a que quizá ya ejercían como músicos en bandas, orquestas de baile, conjuntos de Jazz y grupos filarmónicos.

En 1936 pasa a ser la Escuela Nocturna de Música para Trabajadores y Empleados, por primera vez la institución se considera de estudios superiores y estaría destinada primordialmente al medio proletariado. En ese entonces, el Conservatorio compartía sus instalaciones con la Escuela y se mantuvo así hasta 1940, cuando se separó a su nueva sede, una escuela primaria en la calle de Academia 12 de la Ciudad de México. Durante 15 años se mantuvo en estas instalaciones, se desarrollaron planes de estudio propios, además de que fueron establecidos grupos artísticos como la Orquesta Sinfónica y el Coro de Varones.

En 1955, la escuela se ubica en una nueva sede en la calle Cuba 92. Una vez establecidos ahí la demanda de la institución se amplió, por lo que se incorporó el nivel infantil en el turno vespertino y se le dio mucho más impulso a la difusión y extensión artísticas, cambiando su nombre en el año de 1969 a Escuela Superior de Música.

Después de haber permanecido 22 años en la calle de Cuba 92, y a consecuencia de la necesidad de mejorar el funcionamiento de la ESM, se traslada a Fernández Leal 31 en Coyoacán con instalaciones más adecuadas para impartir una educación musical en mejores condiciones. En 1980 se registra el plan de estudios de licenciatura ante la Dirección General de Profesiones de la SEP para otorgar el grado académico de licenciatura. En 1998 la licenciatura en Jazz se incorpora a las diferentes licenciaturas que ofrece la institución. En 1999 ocuparon nuevas instalaciones en el Centro Nacional de las Artes especializándose en música clásica, conservándose también las de Fernández Leal en Coyoacán, con especialidad en música de jazz. Cabe mencionar que en el CENART comparte la sede con la Escuela Nacional de Artes Teatrales, la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y con el Centro de Capacitación Cinematográfica (Escuela Superior de Música, 2016).

2.2.2 Administración

La ESM expone su perfil administrativo y organizacional en su sitio web, a través de su misión explican su función y su razón de ser como una institución de estudios superiores de música y a través de su visión, determinan su meta con sus estudiantes.

Misión

Formar músicos profesionales con una sólida preparación académica, dentro de los campos de la composición, la dirección de orquesta, la ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz.

Visión

Lograr una formación acorde a la demanda social a través de los diversos géneros musicales existentes y nuevos lenguajes artísticos. (Escuela Superior de Música, 2016).

2.2.3 Planes de Estudio

La ESM brinda una oferta educativa conformada por enseñanza de nivel medio superior en música clásica, enseñanza de nivel medio superior en música Jazz, una carrera técnica en reparación y afinación de pianos y enseñanza de nivel superior con licenciaturas definidas de la siguiente forma:

- Licenciaturas que corresponden a instrumentos que forman parte de una orquesta sinfónica, sin excluir la actividad como solista y grupos de cámara, y que tienen una estructura curricular semejante y son: flauta transversa, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, tuba, percusiones, arpa, violín, viola, violoncelo, contrabajo.
- Licenciaturas que pertenecen a instrumentos considerados como solistas, así como de grupos de cámara y que tienen asignaturas comunes específicas en su estructura curricular: guitarra, clavecín y piano.
- Licenciaturas que tienen una formación específica y por lo tanto presentan una resolución diferente en su estructura curricular, respondiendo a necesidades de formación particulares, salvo en algunas asignaturas comunes: canto operístico, composición y dirección

- Licenciatura en Jazz, que cuenta con dos presentaciones en su estructura curricular, una con las siguientes especialidades; Flauta, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trombón, Contrabajo, Piano, Percusiones, Guitarra y Violín, y la otra para la especialidad de Canto y Scat, donde la diferencia es una asignatura menos.

Los planes de estudio se trabajan en un plan anual y están divididos en ejes de formación, a su vez subdivididos en áreas de formación. Estas son:

- Específica.
 - Especialidad
- Básica
 - Teórico musical
 - Musical grupal
- General
 - Histórico Social
 - Idioma

Es de considerar que los planes de estudio expuestos en el sitio web de la escuela no cuentan con bibliografías de material de consulta. (Instituto Nacional de Bellas Artes, 2009)

A continuación se señalan las diferentes carreras junto con las asignaturas de su mapa curricular en que se enseña Teoría Musical.

Tabla 2

Teoría musical en los planes de estudio de la Escuela Superior de Música.

Carrera	Asignaturas
Instrumentos orquestales	Armonía I-II Entrenamiento auditivo Formas musicales Análisis musical I-II Contrapunto I-II

Instrumentos solistas	Armonía I-II Entrenamiento auditivo Formas musicales Análisis musical I-II Contrapunto I-II
Canto operístico	Solfeo I-III Entrenamiento auditivo Armonía I-II Formas musicales Análisis musical Contrapunto
Composición	Composición I-V Armonía I-II Formas musicales Análisis musical I-II Contrapunto I-II Reducción de partitura orquestal I-II Instrumentación Orquestación
Dirección	Dirección I-V Armonía I-II Formas musicales Análisis musical I-II Contrapunto I-II Reducción de partitura orquestal I-IV Entrenamiento auditivo Instrumentación Orquestación
Jazz	Jazz armonía y contrapunto Jazz instrumentación I-III Jazz arreglo I-III Jazz análisis auditivo I-II Jazz composición y dirección Teoría del Jazz

Fuente: el autor con información de INBA 2009

2.2.4 Biblioteca de las Artes

Para el apoyo a los estudios que se realizan en las diferentes escuelas que forman parte del CENART en cuestión de información, se cuenta con la Biblioteca de las Artes. Nos expone sus funciones y objetivos a través de su misión y visión:

Misión

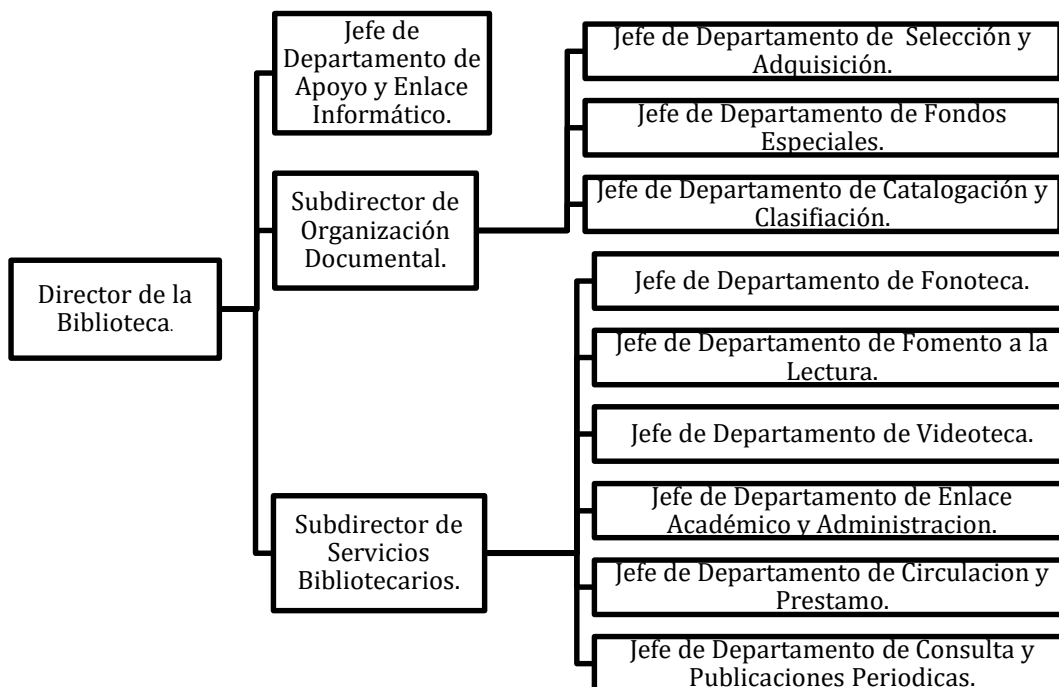
La Biblioteca de las Artes satisface las necesidades de información artística de la comunidad del Centro Nacional de las Artes y de los diversos públicos interesados. Y como biblioteca especializada con una finalidad patrimonial, asume el compromiso de preservar, difundir, documentar y organizar para la consulta de los acervos que custodia, las formas de expresión artística de creadores mexicanos en particular, e internacionales en general.

Visión

La Biblioteca de las Artes al igual que otras bibliotecas y museos, además de brindar acceso a la educación, al arte y la cultura; desea mejorar y extender sus servicios más allá de sus muros. Para ello tendrá prioridad el uso de las nuevas tecnologías en los servicios que proporciona, así como la digitalización de acervos seleccionados que le permitan alcanzar públicos más amplios y menos atendidos (Biblioteca de las Artes, 2016)

Administrativamente, la biblioteca se encuentra estructurada de la siguiente forma:

Figura 1: Organigrama administrativo de la Biblioteca de las Artes

Fuente: CONACULTA, 2016

Ahora bien, el acervo de la Biblioteca de las Artes cuenta con una diversa cantidad de recursos a la disposición del usuario, y se encuentra separado por áreas:

- Biblioteca: Con libros de temáticas esenciales para el estudio de las artes, como historia del arte, catálogos de obra, libretos, tesis, folletos y obras de consulta como diccionarios y enciclopedias. Sus colecciones cuentan con libros desde 1732 hasta la actualidad.
- Hemeroteca, publicaciones periódicas especializadas en las diferentes disciplinas artísticas: arte, danza, teatro, música y cine.
- Sala de lectura infantil, con libros de iniciación a las artes, enciclopedias, libros de ciencia, historia, comics y literatura infantil en general.
- Diapositivas, con retratos y obras de artistas plásticos, imágenes de teatro, imágenes de la historia universal y de México y arte de la antigüedad.

- Videoteca, con videos de teatro, danza, artes visuales, ópera, cine, arte circense e infantiles.
- Programas de mano de puestas en escena de teatro y danza, conciertos y óperas.
- Archivo con expedientes de artistas plásticos y visuales, bailarines y coreógrafos, músicos y compositores, jazz y teatro.
- Partituras de las colecciones de Eduardo Mata y Luis Sandi y un fondo especial de partituras de los siglos XVIII al XX
- Discos de música de conciertos, música mexicana, étnica, contemporánea, jazz, world music, soundtracks e infantil; así como colecciones de Eduardo Mata y Manuel Enríquez.

La Biblioteca de las Artes cuenta con los siguientes servicios:

- Información general.
- Préstamo en sala, a domicilio e interbibliotecario.
- Orientación en el uso del catálogo en línea.
- Orientación en el uso de las obras de consulta.
- Información sobre direcciones y teléfonos de instituciones culturales.
- Búsqueda en recursos electrónicos y en línea.
- Elaboración de bibliografías especializadas.
- Reprografía.
- Internet gratuito: se otorga a la comunidad de usuarios en general para apoyar la investigación académica, la consulta y la comunicación a través de las redes sociales.
- Boletín de nuevas adquisiciones.
- Ligas en línea a publicaciones periódicas digitales de arte.
- Visitas guiadas.
- Recorrido virtual a diferentes áreas de la biblioteca en el sitio web.

La Biblioteca también cuenta con una agenda cultural que promueve diferentes actividades como son: Ciclos de Cine de arte, Ciclos Audiovisuales con ponencias

y presentaciones en la sala de usos múltiples y actividades de fomento a la lectura. (Biblioteca de las Artes, 2016).

De acuerdo al catálogo en línea de la Biblioteca de las Artes, el acervo cuenta con 92 títulos que tocan el tema de la Teoría Musical, con títulos principalmente en español con una minoría en inglés y que describen el tema de manera general y específica.

2.3 Conservatorio Nacional de Música

2.3.1 Antecedentes

El Conservatorio Nacional de Música es fundado el primero de julio de 1866 en la casa que antes había sido sede de la academia de música del Padre Agustín Caballero, siendo este el primer director de la institución.

La fundación del Conservatorio surge como una de las metas de la Sociedad Filarmónica Mexicana, misma que fue formada el 14 de enero de 1886 con el objetivo de fomentar a los músicos y compositores mexicanos y dignificar la profesión de músico en el país.

La misión del conservatorio fue la de entrenar músicos competentes para las funciones operísticas y sinfónicas del país así como de su formación artística, el Conservatorio adiestraba tanto a hombres como a mujeres, siendo esta la primera institución educativa en la que una mujer podía obtener un título profesional. Al poco tiempo de iniciar actividades se integró la Academia de Música y Dibujo para Señoritas que dirigía la maestra María de la Luz Oropeza.

Al terminar el régimen de Maximiliano de Habsburgo en 1867, el presidente Benito Juárez otorga a la Sociedad Filarmónica el edificio de la Ex Universidad. Bajo las gestiones de José Valero y Aniceto Ortega, la institución incluye actividades de arte

dramático y pasa a convertirse en Conservatorio de Música y Arte Dramático, condición que se conservó por varias décadas.

En 1877 se lleva a cabo un proceso de nacionalización debido a problemas económicos de la Sociedad Filarmónica, de esta forma el Conservatorio pasa a formar parte del sistema educativo del estado mexicano. Es a partir de ese año que el Conservatorio es una de las escuelas del sector público mexicano.

En 1907 la sede del conservatorio, el edificio de la Ex Universidad, es demolida debido a que este se encontraba en muy malas condiciones. Por este hecho el Conservatorio se ve obligado a cambiar de sede nuevamente, ahora a una casona de la Tabacalera Mexicana, frente al hoy museo de San Carlos en la calle de Puente de Alvarado. Este edificio carecía de un auditorio, por eso el Conservatorio rentaba el Teatro Abreu para funciones. El Conservatorio permanecería en este recinto hasta que se adquirió la casa de Moneda 14 y 16, frente al Museo Nacional.

Las actividades del Conservatorio se vieron interrumpidas con el estallido de la Revolución Mexicana, cuando por órdenes del Ejército Constitucionalista se suprime su personal, mismo que sería reinstalado tres meses después durante la Convención de Aguascalientes.

Al terminar el conflicto de la Revolución surge el movimiento del Nacionalismo Revolucionario, una propuesta cultural a la que se adhirieron grandes artistas mexicanos. En este periodo el Conservatorio se consolida como un eje importante de la vida cultural mexicana, teniendo a Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José P. Moncayo y Manuel M. Ponce entre otros músicos importantes que pasaron por sus aulas.

El edificio de Moneda 14 y 16 carecía de instalaciones apropiadas para una escuela de música, por eso desempeñaba sus funciones ya sea en los patios del edificio, en teatros rentados o en las instalaciones del Museo Nacional. A pesar de estas

limitaciones el Conservatorio pasó a ser una institución de renombre y uno de los fundamentos de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes el 31 de diciembre de 1946.

Con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno expropia las instalaciones del Club Hípico Alemán que se encontraba en las afueras de la Hacienda de los Morales. Es en este espacio donde de la mano del arquitecto Mario Pani, se concibe un edificio destinado a albergar una escuela de música de grandes dimensiones. De esta forma, el Conservatorio deja sus instalaciones de Moneda y se traslada temporalmente a la Escuela Normal de Maestros, hasta que en 1949 se inaugura en las instalaciones que hoy día ocupa y que desde 2012 es catalogado como *Monumento Artístico de la Nación*. (Conservatorio Nacional de Música, 2016)

2.3.2 Administración

Misión

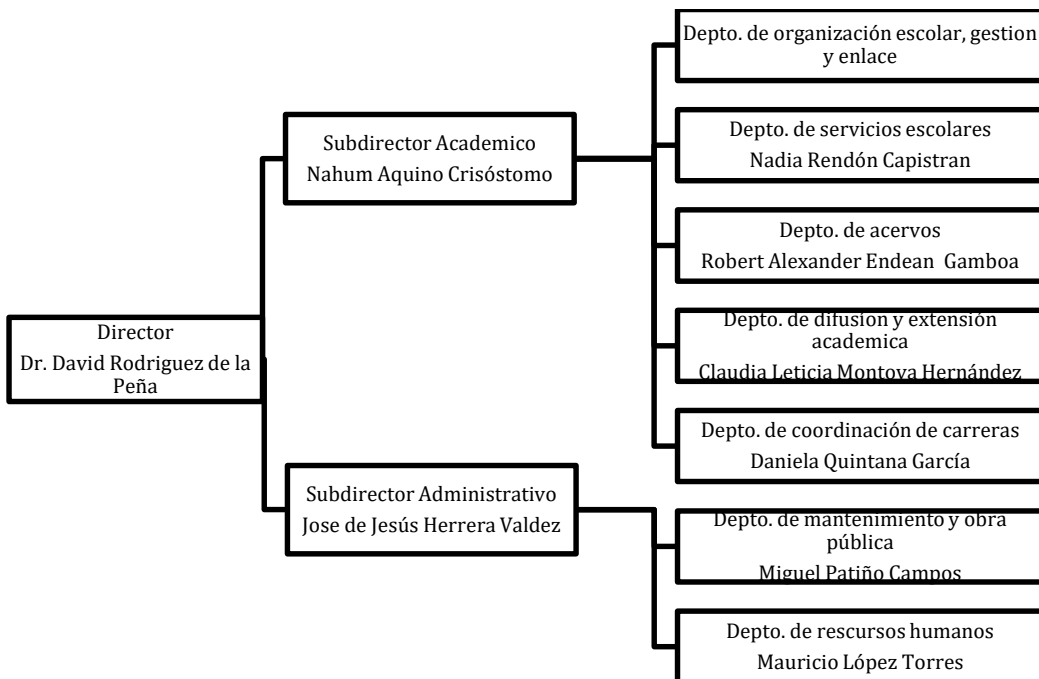
Como parte de sus funciones sustantivas, el Conservatorio Nacional de Música hace frente a los cambios que vive el país, proporcionando una vida académica y dinámica, pugnando porque sus docentes y alumnos asuman actividades autocriticas y propositivas, cuya reflexiones sobre nuestro quehacer educativo motiven acciones con mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la formación de profesionales de la música de alto nivel en las ramas de interpretación, creación, investigación y docencia, lo cual destaca en los siguientes puntos:

- Fomentar el desarrollo cultural de país, a través de la difusión de los productos del proceso educativo
- Contribuir en la difusión y preservación de la obra musical
- Ser parte activa del Sistema Educativo Nacional
- Asesorar en el aspecto técnico-musical a las instituciones de educación musical del país.
- Formar profesionales del más alto nivel.

El Conservatorio se encuentra estructurado de la siguiente forma:

Figura 2:

Organigrama administrativo del Conservatorio Nacional de Música.

Fuente: Conservatorio Nacional de Música, 2016

2.3.3 Planes de Estudio

El Conservatorio brinda una oferta educativa conformada por dos niveles que corresponden a los niveles de educación establecidos en el Sistema Educativo Nacional, el tipo de Educación Media Superior en el que se incorpora el nivel de Técnico Profesional, para estudiantes que por alguno u otro motivo no continúan o no pueden acceder al nivel superior, sin embargo están capacitados para un determinado desempeño profesional con una certificación avalada por la SEP, y el tipo Superior que incluye los niveles de Profesional Asociado, para la formación en el Área de Orientación Profesional de Interpretación y Licenciatura, profesionales de la música del nivel más alto.

El nivel licenciatura se estudia en plan anual y se divide en tres áreas de orientación profesional:

- Interpretación: especializada en la decodificación del lenguaje musical y su definición en el instrumento musical, creando un vínculo entre el intérprete y su audiencia, todo esto mediante el desarrollo técnico-interpretativo.
 - Licenciaturas: Arpa, canto, clarinete, clavecín, contrabajo, corno, francés, dirección coral, fagot, flauta transversa, guitarra, oboe, órgano, percusiones, piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violín y violoncello
- Investigación: se manifiesta en el estudio de archivos y obras musicales; partituras, estilos y lenguaje musical; la experimentación musical y la investigación académica.
 - Licenciatura: Musicología
- Creación: brinda al estudiante la preparación y los conocimientos necesarios para plasmar y codificar su imaginación y pensamiento musicales así como reflejar su realidad de acuerdo a los medios musicales específicos de su época.
 - Licenciatura: Composición

Las materias de los planes de estudio del conservatorio se encuentran divididas en 9 líneas curriculares, dependiendo sus objetivos académicos, su secuencia y correlación.

- Lenguaje musical
- Histórica
- Científica y tecnológica
- Comunicación y promoción
- Practica musical
- Documentación musical
- Creatividad musical
- Formación docente (CONACULTA, 2010).

Para el desglose de las materias del área de Interpretación se seguirá el mismo sistema que el Conservatorio utiliza para organizar sus asignaturas. Estas se dividen en diferentes categorías a continuación explicadas:

- Asignaturas de tronco común: Aquellas que se imparten todas las carreras a excepción de Dirección Coral, Musicología y Composición.
- Asignaturas comunes: Aquellas que se imparten en dos o más carreras.
- Asignaturas específicas: Aquellas que se imparten en una sola carrera.

Tabla 3.

Teoría musical en los planes de estudio del Conservatorio Nacional de Música.

Carrera	Materias
Interpretación Tronco Común	-Armonía Contemporánea -Análisis Musical I-III -Acústica y Organología
Interpretación Materias Comunes	-Contrapunto Modal -Bajo Cifrado -Armonía al teclado I-II -Lectura a primera vista I-III -Improvisación al teclado I-II -Taller de análisis y estilo musical. I-IV
Interpretación Materias Especificas	-Arreglos Corales (Dirección coral) -Armonización e improvisación I-II (Guitarra) -Principios de armonía al teclado (Piano)
Musicología	-Armonía contemporánea. -Taller de análisis y estilo musical. I-III -Contrapunto modal.
Composición	-Taller de creación musical. I-IV -Instrumentación. I-II -Contrapunto instrumental. -Contrapunto modal. -Entrenamiento auditivo y teoría postonal. -Taller de análisis y estilo musical. I-IV -Armonía contemporánea. -Armonía al teclado.

Fuente: el autor con información de CONACULTA, 2010

2.3.4 Biblioteca Maestro Candelario Huizar

El principal órgano informacional con el que cuenta el Conservatorio es la Biblioteca Maestro Candelario Huizar. Junto con la Fonoteca “Milesio Morales” conforma el Departamento de Acervos de la institución. En sus instalaciones se presenta la misión que establece sus funciones dentro del Conservatorio:

“Ser el órgano del Conservatorio Nacional de Música con la responsabilidad de ayudar a su comunidad usuaria a satisfacer sus necesidades de información en materia de interpretación, investigación, creación, docencia, difusión y extensión, mediante servicios bibliotecarios documentales y de información, que sean adecuados, de calidad eficientes y oportunos, y que estén soportados en procesos de acopio, conservación, resguardo, desarrollo, organización, difusión de acervos generales, especiales de documentos manuscritos, impresos, gráficos, audiovisuales y digitales de carácter básico, complementario y/o patrimonial.” (Conservatorio Nacional de Música, 2016).

Para el cumplimiento de este objetivo, la Biblioteca Maestro Candelario Huizar cuenta con una colección histórica compuesta por las bibliotecas personales de Melesio Morales, Ricardo Castro y Julio Jaramillo así como tomos procedentes de la Academia de Canto Pablo de Bengardi, la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria, la Academia de Opera del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Biblioteca Benjamín Franklin entre otras.

En complemento al material monográfico, su acervo se compone por documentos en diferentes formatos como son: partituras individuales o en antologías, cilindros de pianola, cintas de carrete abierto, discos compactos, enciclopedias, folletos, fotografías, libros de enseñanza de instrumentos musicales, videos en VHS, publicaciones periódicas, particellas, entre otros. La colección de libros son en su

mayoría libros viejos y antiguos; se cuenta con diccionarios, enciclopedias, manuscritos y mecanoscritos.

Todo el material antes mencionado se encuentra dividido en las siguientes colecciones:

- Colección general.
- Colección de referencia.
- Archivo de partituras
- Hemeroteca

Se cuenta con las siguientes colecciones especiales:

- Archivo histórico del CNM (1866-1956)
- Fondo Reservado
- Fonoteca

A pesar de que durante mediados del siglo XX se impulsó el uso de Sistema Decimal de Dewey en algunos materiales de la colección, el Acervo general se encuentra clasificado con un sistema propio dividido por temáticas generales y a su vez, en orden alfabético por autor.

La Biblioteca Maestro Candelario Huizar cuenta con los siguientes servicios:

- Servicio de préstamo en sala.
- Servicio de préstamo dentro de las instalaciones del Conservatorio.
- Préstamo de equipo de cómputo con internet.
- Búsqueda de documentos a partir de datos específicos.
- Reprografía.
- Audición de grabaciones sonoras.
- Descargas de grabaciones sonoras en formato mp3 (Endean, 2015)

Basados en el análisis y estudio de los planes de estudio, ofertas educativas y objetivos de las escuelas estudiadas así como de los servicios y acervos de sus respectivas bibliotecas, se construye la presente bibliografía que conforma el capítulo tercero de este trabajo.

Referencias

- Aguirre Lora, M.E (2006). La Escuela Nacional de Música de la UNAM (1929-1940): compartir un proyecto. *Perfiles Educativos*, 111, pp. 89-111. Recuperado de [.http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2006-111-89-111](http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2006-111-89-111)
- Biblioteca Cuicamatini. (2015) *Guía del Usuario*. México: Facultad de Música [Folleto].
- *Biblioteca de las Artes*. (2016). Recuperado de <http://www.bibliotecadelasartes.cenart.gob.mx/>
- Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. [2016] [*Organigrama Administrativo de la Biblioteca de las Artes*] [Folleto].
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (2010) *Planes de estudio 2006 Conservatorio Nacional de Música, libro II*. México: CONACULTA.
- *Conservatorio Nacional de Música*. (2016) Recuperado de <http://www.conservatorio.bellasartes.gob.mx/>
- Conservatorio Nacional de Música. [2016] [*Misión de la Biblioteca Maestro Candelario Huizar*] [Folleto]
- Endean Gamboa, R.A. (2015) *Estado actual de la Biblioteca “Candelario Huizar” y la Fonoteca “Melesio Morales”* [Presentación de diapositivas]
- *Escuela Superior de Música*. (2016) Recuperado de <http://www.escuelasuperiordemusica.bellasartes.gob.mx/>
- *Facultad de Música FaM*. (2015). Recuperado de <http://www.fam.unam.mx/>
- Guerrero, J.E. (1970) *Reseña histórica. En Escuela Nacional de Música: XL Aniversario* (pp. 5-7). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Instituto Nacional de Bellas Artes (2009) *Plan de estudios del nivel superior de las licenciaturas en flauta transversa, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, tuba, percusiones, arpa, violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra, clavecín, piano, canto operístico, composición, dirección y jazz*. Recuperado de

<http://www.escuelasuperiordemusica.bellasartes.gob.mx/pdf/PLANLIC2010.pdf>

- Universidad Nacional Autónoma de México (2014) *Transformación de la Escuela Nacional de Música en Facultad de Música, Gaceta del Consejo Universitario*, año 2, no. 3, octubre- diciembre, p.5. Recuperado de https://consejo.unam.mx/static/gaceta/GacetaConsejo_2014_04.pdf

3. Bibliografía comentada de Teoría Musical

Como es bien sabido, la música forma parte del conjunto de disciplinas conocidas como artes escénicas, que a diferencia de las artes visuales, su expresión artística se caracteriza por la ejecución práctica en un espacio escénico. La música requiere la manipulación de los componentes del sonido, ya sea a través de la voz o del cuerpo mediante el uso de un instrumento musical, para formar combinaciones coherentes de sonidos que sean capaces de transmitir ideas o sentimientos.

Si bien, el músico puede aprender una obra de memoria y ser así capaz de interpretarla y ejecutarla, lo ideal es que entienda a fondo los elementos que componen la pieza musical. El estudio de la teoría musical brinda el trasfondo necesario para un íntegro desenvolvimiento dentro del arte musical y dejará abierta la posibilidad de que el músico mismo tenga la capacidad de plasmar sus propias ideas musicales al pentagrama.

Por lo anterior, el aporte de esta bibliografía está en ofrecer una herramienta de apoyo al estudio, la investigación y la docencia en materia de teoría musical, además de realizar un estudio sobre las principales instituciones en la Ciudad de México que se dedican a la enseñanza y estudio de la música, su visión sobre la teoría musical y los centros de documentación que satisfacen sus necesidades de información.

3.1 La bibliografía como herramienta auxiliar para otras disciplinas

Llegados a este punto, es necesario mencionar que fue Naudé quien por primera vez, denomina *bibliografías*, a las relaciones de libros creadas por estudiosos o libreros, y que se caracterizaban por ser meramente descriptivas y realizadas sin seguir normas de ninguna especie (Díaz, 1972, p. 9). Hoy día la Real Academia de la Lengua define a la bibliografía como una “relación o catálogo de libros o escritos referentes a una materia determinada.”

Así mismo, la importancia de la bibliografía como material de consulta es explicada por Robinson (1992), quien señala que “el propósito de la bibliografía, [...] es ayudar al investigador a descubrir la existencia o determinar la identidad de los libros o de otro material documental que pueda serle de interés.” Es de notar que el uso del término *investigador* no limita a los usuarios de las bibliografías a eruditos, si no que se incluye a alumnos, estudiantes y en general, cualquier persona interesada en los temas que una bibliografía pueda contener (p. 6).

De acuerdo a Robinson, las bibliografías tienen un alcance temático bastante amplio, existen por ejemplo bibliografías sobre temas específicos como historia o química; géneros literarios como novelas, poesía, drama; libros publicados en determinados periodos de tiempo como incunables o literatura del siglo XX; categorías específicas de libros como libros prohibidos, falsificaciones o libros escritos por determinada clase de gente; obras de un solo autor o sobre alguna persona en específico y de ediciones o versiones diferentes de una sola obra (1992, pp. 7-8)

Las diferentes obras que componen la bibliografía describen sus datos y características de manera ordenada dentro del registro bibliográfico, la forma bibliográfica utilizada para arreglar los datos del registro se conoce como estilo bibliográfico (Figueroa, 1991, p. 5) y existe una gran cantidad de estilos entre los que podemos citar: Chicago, APA, MLA, AMA, Turabian, entre otros. El estilo que el autor utilice dependerá de la temática con la que esté trabajando, el nivel de descripción que quiera dar a sus registros, el formato de las obras que componen la bibliografía y el público o comunidad a la cual está dirigida.

3.2 Metodología

Para la realización de esta bibliografía se realizó en primera instancia un estudio de los conceptos generales de sonido, música y teoría musical con el fin de encontrar

los alcances y limitaciones del tema. Esta etapa de la investigación conllevó a la lectura e interpretación de material bibliográfico especializado y representa la información desglosada en el primer capítulo de este trabajo.

A continuación se procedió a identificar y a realizar un análisis de las tres principales escuelas de música del país, con el propósito de identificar sus objetivos como instituciones educativas y la manera que abordan los temas relacionados con la teoría musical a través sus planes de estudio de nivel licenciatura. Este análisis se realizó a través de la revisión y observación de los mapas curriculares y planes de estudio de estas instituciones, identificando las asignaturas relacionadas con teoría musical para identificar autores y títulos relevantes. A continuación se procedió a analizar las bibliotecas que funcionan como principales centros de información para dichas instituciones, identificando sus objetivos institucionales, sus servicios y acervos.

El estudio tanto de las escuelas como de las bibliotecas conllevó la realización de entrevistas con el personal y el uso de fuentes de información tales como carteles informativos, panfletos, trípticos, sitios web y visitas guiadas. Los resultados de estas indagaciones están desglosados en el segundo capítulo de esta bibliografía.

El ancho de la investigación realizada sirve para delimitar los parámetros de selección de las obras de la bibliografía, se tomó en cuenta que estuvieran dentro de las limitaciones de la teoría musical y que cubrieran los temas estudiados en los planes de estudio de las escuelas de música. Se consideraron obras en español e inglés, siendo esta la lengua extranjera más hablada entre la población mexicana. El número de obras listadas se determinó en consideración de la naturaleza rígida del tema, pues este deja poco espacio para la crítica y discusión sin alejarse del tema principal que esta bibliografía busca difundir.

Las obras se encuentran organizadas en orden alfabético por primer apellido del autor, en caso de los autores que tienen más de una obra en la bibliografía, están

organizadas por orden alfabético de acuerdo a su título. Cada registro bibliográfico ocupa una página entera, por lo tanto el número de página corresponde al número de referencia de la obra en cuestión.

Los registros bibliográficos se encuentran estructurados de la siguiente forma:

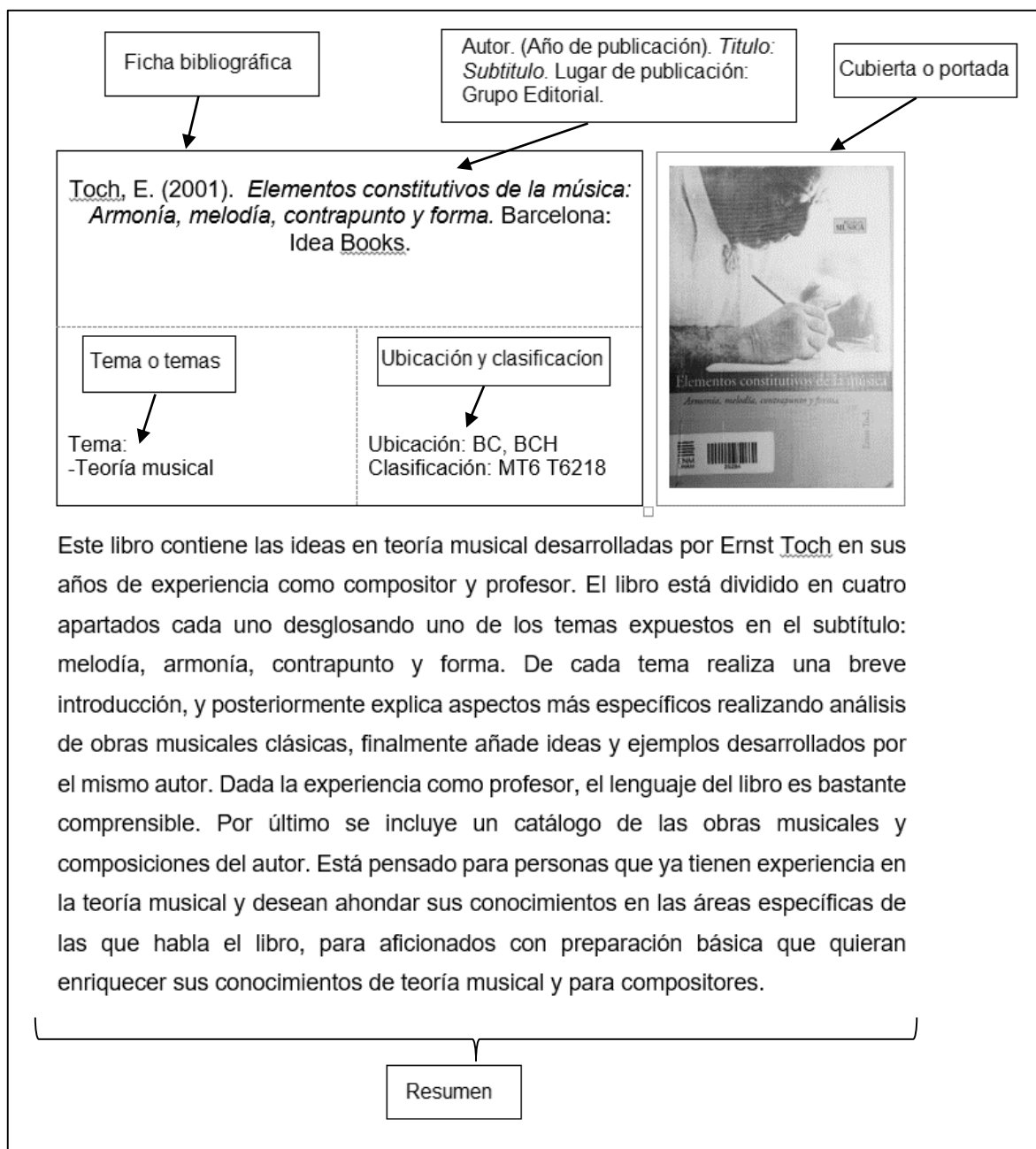

Ilustración 1: Estructura de los registros bibliográficos

Las fichas bibliográficas están divididas en dos partes, la primera ofrece la información bibliográfica de la obra en el estilo APA, 6ª edición, se eligió este estilo bibliográfico debido a que es ampliamente utilizado dentro de la comunidad científica internacional, ya sea de ciencias exactas o sociales; es por tanto uno de los más usados por los universitarios mexicanos, quienes ya se encuentran familiarizados con sus características. Se incluye el autor de la obra, la fecha de publicación, el título, el subtítulo, el lugar de publicación y la casa editorial que publica el título en cuestión. La segunda parte contiene hasta tres encabezamientos de materia, extraídos de los catálogos electrónicos de cada biblioteca y normalizados con las Listas de Encabezamientos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. A continuación se añade la ubicación física de la obra en las diferentes bibliotecas que fueron previamente estudiadas en el capítulo anterior, cada ubicación es señalada por una sigla que identifica cada institución siendo estas:

- Facultad de Música, Biblioteca Cuicamatini (BC)
- Centro Nacional de las Artes, Biblioteca de las Artes (BDLA)
- Conservatorio Nacional de Música, Biblioteca Candelario Huizar (BCH)

También se agrega el número de clasificación de la obra en la biblioteca que resguarda el material. La clasificación corresponde al Sistema de Clasificación LC de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Debido a la falta de la implementación de un catálogo en la Biblioteca Candelario Huizar del Conservatorio Nacional de Música, algunas obras exclusivas de ésta biblioteca no cuentan con esta información. Se incluye una imagen de la cubierta de la obra para su fácil identificación visual, estas imágenes fueron tomadas directamente de la obra, es de mencionar que debido al deterioro o falta del empastado original, no se pudieron recuperar las cubiertas de algunas obras, en su lugar se incluye una imagen de su portada.

Al final se incluye una breve reseña o resumen, analizando los contenidos temáticos, conceptuales y teóricos de la obra en cuestión, además de sugerir el público al que podría interesarle más la obra. Este análisis es producto de la

consulta directa de cada fuente y de la revisión a los índices, introducciones, prólogos y reseñas.

Para facilitar la búsqueda de las obras, la bibliografía cuenta con cuatro índices organizados alfabéticamente, estos son:

- Índice de autor

Contiene las cincuenta obras que conforman la bibliografía organizadas por el apellido del autor o colaborador de la obra,

- Índice por título

También contiene las obras que conforman la bibliografía organizadas por orden alfabético de acuerdo a su título.

- Índice de temas

Contiene los encabezamientos de materia de las obras que conforman la bibliografía para su recuperación de acuerdo a temas específicos

- Índice de ubicación

Contiene las tres bibliotecas que resguardan las obras que componen la bibliografía propuesta en esta tesina, con el objetivo de una recuperación efectiva por sitio de interés.

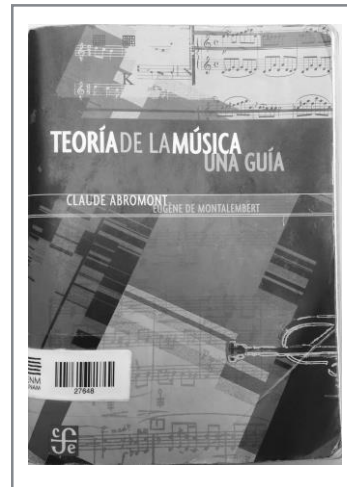
A través de esta bibliografía el lector podrá elegir los materiales que más se adecuen a sus necesidades de información.

3.3 Bibliografía comentada de teoría musical

Abromont, C & Montalembert, E. de. (2005). *Teoría de la música: Una guía*. México: Fondo de Cultura Económica.

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT6 A37118

Los autores ofrecen su visión de la teoría musical en este título, el libro se encuentra dividido en dos partes, la primera explica temas de la teoría musical como las alturas de los sonidos, ritmo, tonalidad, armonía, interpretación y fraseo. La segunda parte se compone de un compendio de teóricos musicales que han aportado sus conocimientos e ideas a la teoría musical, este apartado identifica a los principales teóricos occidentales desde la antigüedad hasta el siglo XX, reseña brevemente su vida y aportes. También expone las tradiciones musicales no occidentales, teoría musical desde el punto de vista de otras culturas. Finalmente ofrece un glosario de vocabulario musical, con definiciones de términos esenciales para quien estudia teoría musical.

Berry, W. (1987). *Structural functions in music*. Nueva York: Dover.

Temas:

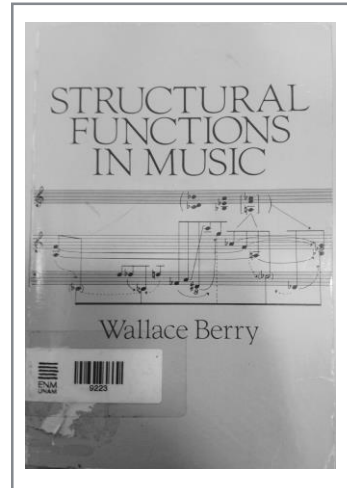
-Análisis musical

-Apreciación musical

Ubicación: BC

Clasificación: MT6 B465

S82 1987

Berry ofrece un estudio avanzado de diversos elementos estructurales de la música. Acompañado de formulaciones e ideas propias del autor, el título nos expone un extenso análisis de la tonalidad, la textura y el ritmo y métrica de la música, dedicando un capítulo a cada uno de estos temas y señalando teoría, conceptos y fundamentos. Si bien el autor sugiere que ya se tengan conocimientos previos de la materia para abordar y aprovechar al máximo este libro, cada capítulo ofrece una breve introducción al tema a tratar. El autor opone los temas yendo de lo general a lo particular y finaliza con ejemplo y análisis de piezas musicales de compositores célebres, como Beethoven, Bach, Brahms, Chopin, etcétera. Este libro es ideal para quien ya tiene estudios previos en las materias expuestas y que desea profundizar o reafirmar sus conocimientos.

Boyden, D.D. (1982). *Introducción a la Música*.
Madrid: Felmar.

Temas:

-Teoría Musical

-Música – Historia y crítica

-Música - Filosofía y estética

Ubicación: BC

Clasificación: MT6 B465

S82 1987

Este título ideado para principiantes brinda al lector una completa introducción a los términos y conocimientos básicos con los que un músico inicia su formación. El libro se encuentra dividido en dos tomos dentro del mismo volumen, el primer tomo se encuentra dividido en dos partes, la primera describe los fundamentos de la música en nueve capítulos, toca temas básicos como ritmo, melodía, armonía, las formas musicales, el tono o timbre y nociones básicas de interpretación. La segunda parte titulada *La evolución y el repertorio de la música*, ofrece una breve historia del arte musical, desde los orígenes de la música hasta principios del siglo XIX extrayendo las formas musicales más significativas que surgen en cada era. El segundo tomo ahonda en el tema de estilos y formas musicales, señalando compositores importantes y explicando la influencia que estos dejaron a las artes musicales. Incluye tres apéndices: La notación: Modo de escribir la música, El orden de la misa y Vocabulario.

Camacho, C. (1993). *Armonía e instrumentación: Guía para el moderno arreglista con los mejores ejemplos de la música con los ejemplos más característicos de la música americana*. Madrid: Real Música.

Temas:

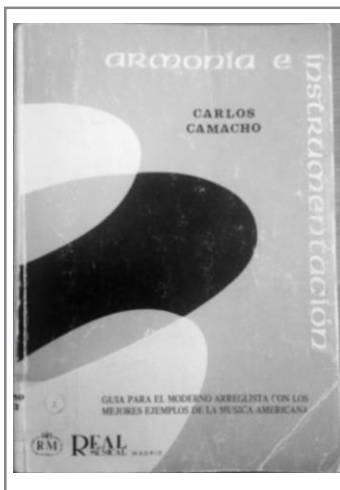
-Armonía - Instrucción y estudio

-Instrumentación y orquestación - Instrucción y estudio

Ubicación: BC

Clasificación: MT6 B465

S82 1987

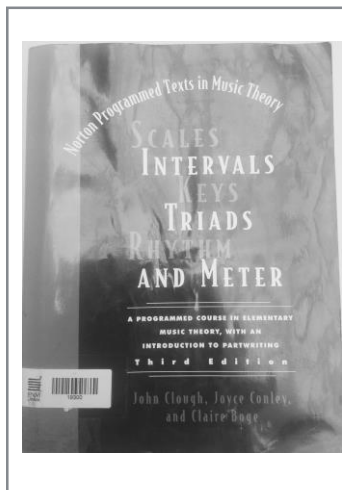

El autor presenta una obra de armonía aplicada a la composición de música de varias voces, con la intención de que el lector pueda tener la certeza del buen equilibrio sonoro de la armonización en composiciones en las que figuran varios instrumentos musicales. El título está implícitamente dividido en dos partes, la primera parte expone aspectos teóricos de armonía, la segunda trata el tema de la instrumentación, o cómo escribir para una orquesta, incluyendo instrucciones y técnicas para la realización de arreglos, borradores y partituras así como técnicas de armonización de cada tipo de instrumento presente en una orquesta y de diferentes géneros musicales americanos. Si bien el libro se aleja de la música docta europea y se apega más a los ritmos populares americanos, el título ofrece una colección muy completa de herramientas de utilidad para el compositor que desea especializarse en composiciones para varios instrumentos.

Clough, J, Conley, J & Boge, C. (1999). *Scales, intervals, keys, triads, rhythm and meter*. Nueva York: W.W. Norton.

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT6 C56 S32
1999

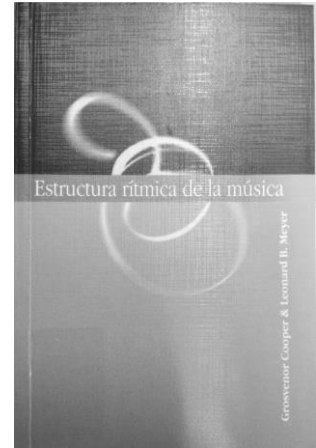

Este título funciona como un libro de texto para autodidactas, cubre elementos rudimentarios de tono, además de introducir conceptos de ritmo y métrica, armonía y cómo estos elementos se conjugan de forma satisfactoria para la creación de obras musicales. Se encuentra dividido en siete partes, ideadas como programa de un curso de teoría musical y que cubren temas como intervalos, claves, armaduras de claves, creación de acordes y una introducción a la composición. El título es sumamente didáctico, cuenta con ayudas pedagógicas como pruebas de conocimientos al final de cada parte y ejemplos de literatura musical que refuerzan los conceptos teóricos expuestos. Se incluye, también un CD que refuerza aspectos teóricos específicos. Finalmente incorpora un apéndice de obras musicales para su análisis y estudio.

Cooper, G & Meyer, L.B. (2000). *Estructura rítmica de la música*. Barcelona: Idea Books.

Tema:
-Ritmo y medidas musicales

Ubicación: BC, BCH
Clasificación: MT42 C66

Esta obra cuenta con la singularidad de ser de los pocos libros de texto de teoría musical que hablan únicamente de la organización temporal de la música, es decir el ritmo. Los autores inician su exposición del tema con definiciones y principios básicos, a continuación se explican estructuras rítmicas básicas y complejas, el compás y el uso del ritmo en la forma musical. Finalmente se cuenta con un apartado de ejemplos musicales extensos que ilustran la teoría vista en el texto. Si bien las intenciones de los autores no es la de presentar un tratado complejo del ritmo, este título funciona principalmente como un libro de texto para estudiantes no tan avanzados pero que ya cuentan con conocimientos de melodía y armonía.

Crocker, L.R. (1986). *A history of musical style*. Nueva York: Dover Publications.

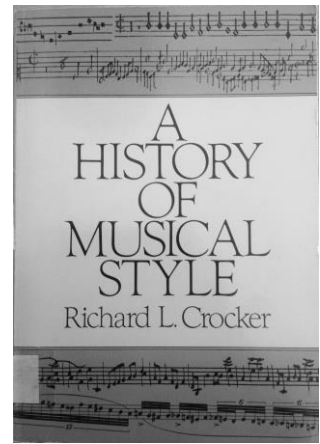
Temas:

-Estilo Musical

-Música- Interpretación-
Historia y Crítica

Ubicación: BC, BDLA

Clasificación: ML430 C76

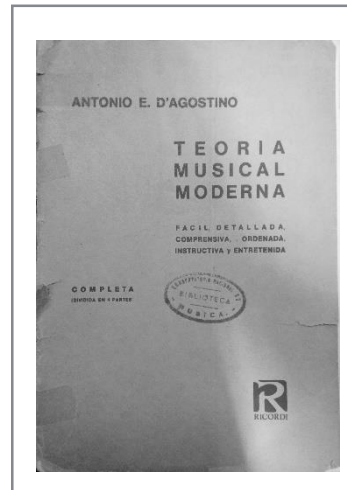
Este libro detalla el desarrollo de la música occidental desde sus inicios hasta el siglo XX. A diferencia de otros materiales bibliográficos que revisan la historia de la música, este título se enfoca principalmente en la evolución de los estilos musicales, estudiados a través de ejemplos musicales. Si bien la historia de la música occidental representa un periodo en sumo extenso, el autor intenta señalar la evolución de los principios estilísticos de la música a través de largos periodos de tiempo, solo explorando en gran detalles periodos en los que se produjeron grandes desarrollos y contribuciones a la música. De igual manera, se mencionan a todos los compositores importantes, sin embargo el estudio de compositores que constituyeron las figuras centrales en las corrientes musicales de sus épocas es mucho más extenso.

El autor se aleja del estudio superficial de la historia de la música presente en muchos otros libros, y que resultaría poco satisfactorio para el lector que ya cuenta con conocimientos teóricos de la música.

D'Agostino, A.E. (1968). *Teoría musical moderna: Fácil, detallada, comprensiva, ordenada, instructiva y entretenida*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Tema:
-Teoría Musical

Ubicación: BCH
Clasificación: MT6 D33

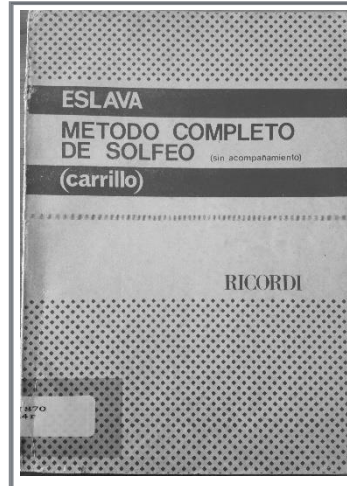

El autor presenta un libro de texto caracterizado por la claridad en la exposición y una sencillez que hacen de este, una gran herramienta para el estudiante principiante de teoría musical sin introducirse en tratados teóricos con lenguajes más complejos. Por consiguiente, este título es ideal para quien desea incursionar en el estudio de la teoría musical, ya sea con la guía de un tutor o autodidacta y para el profesor que busca reforzar sus métodos didácticos. La obra está estructurada en cuatro partes precedidas por un capítulo de conceptos preliminares y los temas abarcados en estas cuatro partes son: el compás, las tonalidades, la melodía y armonía y el ritmo melódico; con los respectivos subtemas que cubren la totalidad del curso elemental de teoría musical.

Eslava, H. (1981). *Método completo de solfeo: Sin acompañamiento*. Buenos Aires: Ricordi.

Tema:
-Notación Musical

Ubicación: BDLA
Clasificación: MT870 E84r

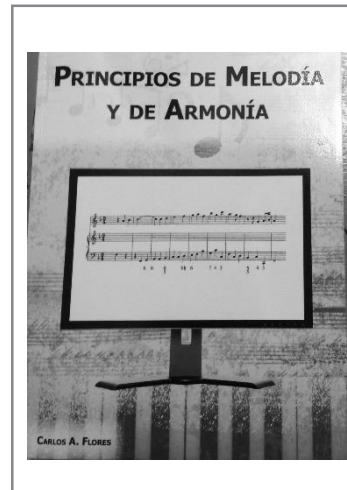
Un breve manual introductorio que expone los elementos básicos de la lectura de partituras, detalla los conceptos requeridos para que el lector pueda introducirse al solfeo y explica tales temas de una manera breve y concreta. Por otro lado cuenta con notas al pie con consejos didácticos para el profesor de solfeo, numerosos ejemplos musicales y ejercicios. Ideal para estudiantes que recién inician sus estudios de teoría musical, más precisamente en el área de notación musical, pues está estructurado en lecciones que progresivamente introducen conceptos más complejos. Incluye también un apartado con terminología de matices y una breve introducción a la armonía. Este libro contiene información básica que sirve de cimiento para todo estudio posterior de teoría musical.

Flores, C.A. (1994). *Principios de melodía y armonía*.
Toluca: Andrews University.

Temas:

- Teoría Musical
- Melodía
- Armonía

Ubicación: BCH
Clasificación: n/a

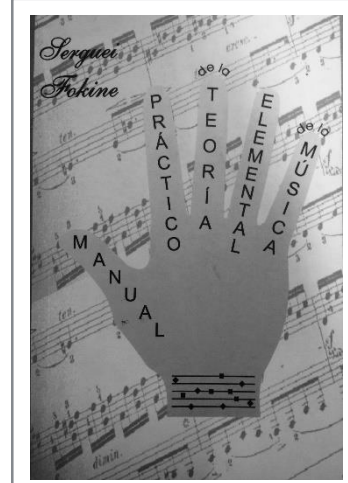

Si bien el título de la obra insinúa que la temática de sus contenidos girará en torno a la melodía y la armonía, lo cierto es que este libro expone no sólo los temas enunciados en su título si no que funciona principalmente como un texto introductorio a la teoría musical elemental. Por consiguiente también se tocan temas de notación musical, el sistema tonal y estructuras y formas musicales básicas. Se incluyen numerosos ejemplos musicales con la intención de que sean observados, estudiados y analizados por el lector. Hacia el final de cada capítulo, se encuentran una serie de ejercicios y asignaciones que resultaran útiles al lector para reforzar lo que ha aprendido. Para finalizar el libro se incluye una antología musical de obras completas que sirven de acompañamiento y complemento al estudio de los principios teóricos.

Fokine, S. (2004). *Manual práctico de la teoría elemental de la música*. Toluca: AVA.

Tema:
-Teoría Musical

Ubicación: BCH
Clasificación: n/a

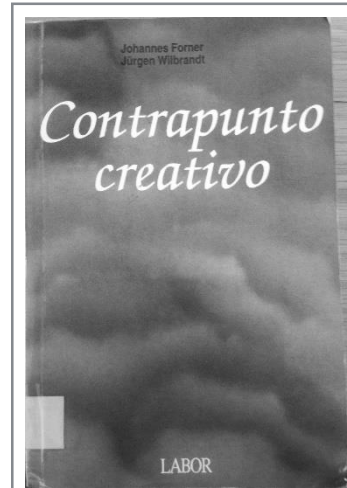

El autor ofrece en esta obra un curso práctico y concreto de los elementos teóricos básicos de la música. De forma sucesiva y desde los conceptos simples hasta los más complejos, abarca íntegramente el proceso de aprendizaje de la teoría elemental de la música, iniciando con conceptos básicos de sonido y sus cualidades, y culminando en materias más complejas como armonía, polifonía y contrapunto. Se incluyen numerosos ejemplos musicales que refuerzan el aprendizaje de los contenidos del libro y ejercicios que sirven al estudiante para poner a prueba los conocimientos adquiridos. El libro puede ser utilizado por estudiantes como material de apoyo a sus cursos de teoría musical o como guía para el trabajo individual, también resulta de utilidad para el profesor que busca reforzar la preparación y la enseñanza de la teoría musical elemental.

Forner, J & Wilbrandt, J. (1993). *Contrapunto creativo*.
Barcelona: Labor.

Temas:
-Contrapunto
-Teoría Musical

Ubicación: BDLA
Clasificación: YMR MT55
F6718

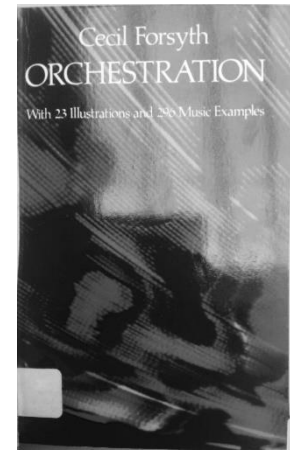

La intención de los autores al redactar esta obra era la de no crear un tratado convencional de contrapunto, en que se expone esta disciplina de manera mecánica y rígida en que el lector es expuesto a una serie de normas y reglas rigurosas; al contrario, los autores pretenden encaminar al estudiante en un estudio creativo del contrapunto. Por consiguiente, el contrapunto en esta obra se expone en paralelo con la historia y evolución de la música polifónica, mostrando los grandes desarrollos que se fueron llevando a cabo y que culminan en el contrapunto contemporáneo, principalmente los realizados por Johann Sebastian Bach en el siglo XVIII.

Forner, J & Wilbrandt, J. (1993). *Contrapunto creativo*.
Barcelona: Labor.

Tema:
-Instrumentación y
orquestación

Ubicación: BC
Clasificación: MT170 F76
1982

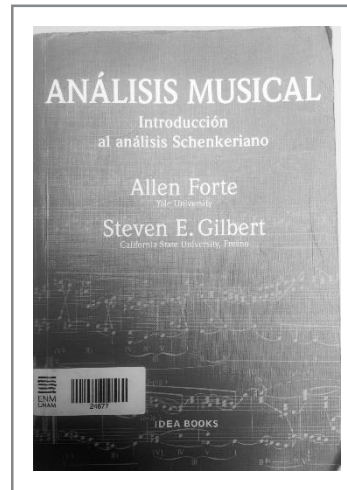

Esta obra representa una exposición de la totalidad de los instrumentos musicales que forman la orquesta sinfónica contemporánea, se incluye información de cómo se fueron desarrollando hasta ser lo que son hoy día y como estos cambios se reflejaron en la música orquestal. El libro se encuentra estructurado en seis capítulos: instrumentos de percusión, instrumentos de viento-metal, trombones, instrumentos de viento-madera, instrumentos de cuerda frotada y otros instrumentos de cuerda. El libro incluye numerosos ejemplos musicales para cada instrumento así como ilustraciones y una exposición sobre la evolución del instrumento, sus características, alcances y limitaciones.

Forte, A. & Gibert, S. E. (2003). *Análisis musical: Introducción al análisis Schenkeriano*. Barcelona: Idea Books.

Tema:
-Análisis musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT75 F6718

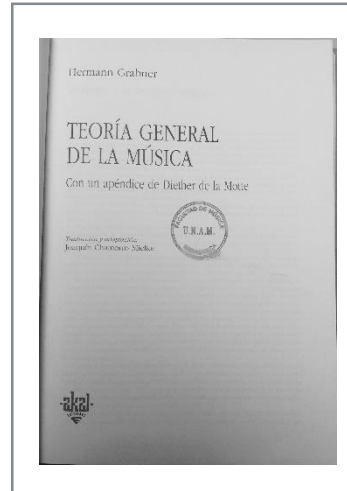

Diseñado como libro de texto y redactado en un lenguaje claro y conciso, esta obra representa una herramienta de estudio para los estudiantes interesados en adentrarse en el análisis musical, y más precisamente, dominar las técnicas desarrolladas por Heinrich Schenker, cuyas ideas se han vuelto indispensables para el análisis de música de todas las tenencias. El libro se encuentra estructurado en tres partes, la primera representa un estudio de los conceptos básicos, la segunda parte desarrolla el aparato analítico escénico propuesto por Schenker y lo aplica en piezas musicales complejas, la tercera parte analiza y perfecciona conceptos básicos para aplicarlos en ejemplos más largos y complejos. Cada parte concluye con ejercicios de los temas tratados y da al estudiante instrucciones para completarlos.

Grabner, H. (2001). *Teoría general de la música*.
Madrid: Akal.

Tema:
-Teoría Musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT6 G7218

De forma muy completa y accesible, este título abarca conceptos básicos de teoría musical, inicia exponiendo conceptos elementales como notación musical básica, tiempos y valores de las notas, después se introduce en materias tales como intervalos y escalas e introduce al lector a conceptos fundamentales de armonía, melodía, contrapunto y formas musicales. También, brevemente, toca el tema de los instrumentos musicales enfocándose en instrumentos orquestales y de teclados como piano y órgano así como instrumentos de fuelle como el armonio, el bandoneón, la armónica y el acordeón. También trata de instrumentos eléctricos. Finalmente, el libro cuenta con un apartado de ejercicios, un listado de compositores célebres, una bibliografía de materiales consultados y dos índices, uno de nombre y otro de materias. Como apéndice se presenta un suplemento escrito por Diether de la Motte en el que expone las innovaciones de la teoría musical desde 1970.

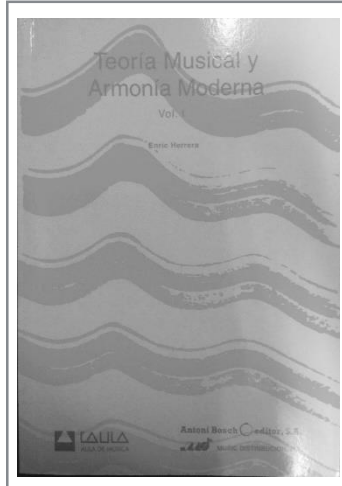
Herrera, E. (2002). *Teoría musical y armonía moderna: Vol I*. Barcelona: Antoni Bosch.

Temas:

-Teoría musical
-Armonía

Ubicación: BC, BCH

Clasificación: MT1 H47 v.1

A diferencia de otros libros semejantes, este libro presenta un material didáctico enfocado en la exposición de teoría musical desde un punto de vista ajeno a la música docta occidental, de ahí la inclusión de la palabra "moderna" en el título. De esta forma, el objetivo de este escrito es el de exponer los conceptos básicos del tema desde la perspectiva de la música Jazz y otros géneros modernos. En este volumen se presentan los fundamentos de la teoría y notación musical y nociones básicas de armonía. El autor señala que el libro puede ser de ayuda para principiantes y para músicos avanzados que quieran homogeneizar sus conocimientos.

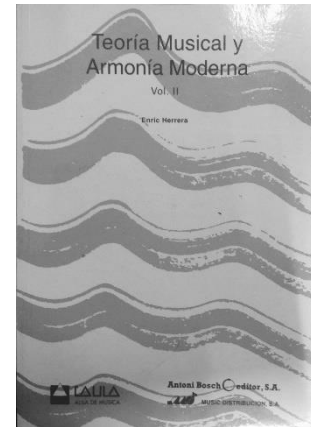
Herrera, E. (2000). *Teoría musical y armonía moderna: Vol II*. Barcelona: Antoni Bosch.

Temas:

-Teoría musical
-Armonía

Ubicación: BC, BCH

Clasificación: MT1 H47 v. ii

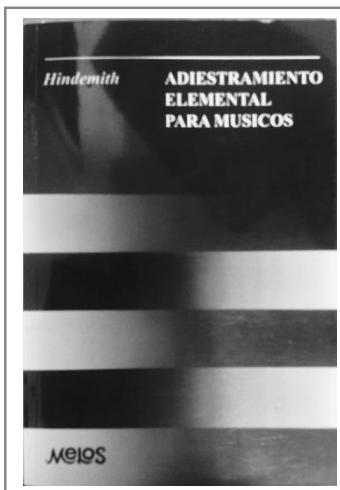
Al igual que su predecesor, este libro presenta un libro de texto enfocado en la exposición de teoría musical desde un punto de vista ajeno a la música docta occidental, o música clásica y se enfoca en la perspectiva de la música Jazz y otros géneros musicales modernos. En continuación al volumen anterior, se prosiguen en la exposición de armonía, ahora en un nivel más complejo y avanzado. En conjunción con el volumen I, ambos libros representan una perspectiva diferente a los textos de teoría musical dado su alejamiento de las tradiciones musicales clásicas y su visión moderna de la teoría musical.

Hindemith, Paul. (2006). *Adiestramiento elemental para músicos*. Buenos Aires: Melos de Ricordi.

Temas:

- Dictado musical
- Notación musical

Ubicación: BC, BDLA, BCH
Clasificación: MT35 H5518

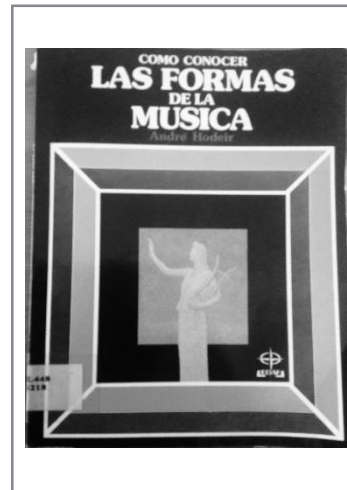

Este título ofrece una vista introductoria a la notación musical y pretende funcionar como un libro que cubra los temas de dictado musical, canto a primera vista, lectura a primera vista, lectura de claves y solfeo. Dividido en dos partes, la primera expone la notación musical de manera muy completa, detallando la simbología que la compone y el trasfondo teórico de cada símbolo. Se incluyen numerosos ejemplos musicales y ejercicios de notación desde el aspecto rítmico, melódico y la conjunción de ambos. La segunda parte se compone de ejercicios de dictado musical pensados para ser realizados por el profesor y el alumno en conjunto. Este libro es una guía bastante completa para quien desea introducirse en la notación musical y el solfeo, la fortaleza de este título reside principalmente en sus ejercicios y si bien la intención del autor está en brindar un libro para músicos en formación, este asegura que también puede ser de utilidad para aficionados.

Hodeir, A. (1988). *Las formas de la música*. Madrid: EDAF.

Tema:
-Formas musicales

Ubicación: BDLA
Clasificación: ML448 H6218

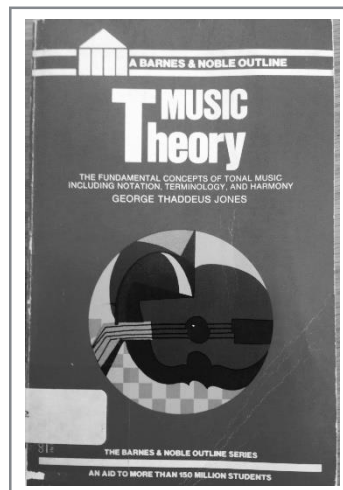
Este breve título funciona como una guía sintetizada sobre formas musicales, de una manera muy breve y sin adentrarse dentro de aspectos más complejos de historia de la música y composición. La obra está estructurada en dos partes, la primera cubre brevemente los conceptos básicos y terminología necesarios para describir las formas musicales, tal como: género, estilo y estructura, en la segunda parte se describen cerca de 60 de las principales formas de la música. El autor logra abordar estas formas musicales de una manera breve y concisa, añadiendo estructura, descripción y una breve reseña histórica, todo esto en un lenguaje muy accesible que no requiere más conocimiento previo que el mismo que el propio título brinda.

Jones, G.T. (1974). *Music theory*. Nueva York: Barnes and Noble Books.

Temas:

-Teoría Musical
-Armonía

Ubicación: BDLA
Clasificación: MT6 J66

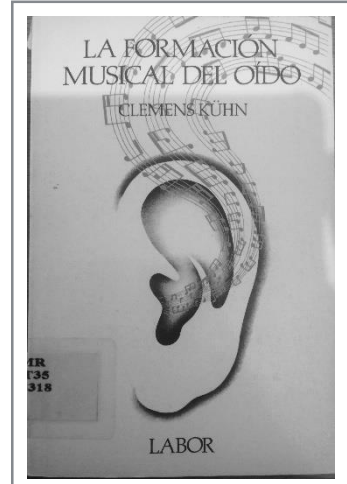

Este libro representa una introducción básica a la teoría musical y a la armonía, el libro se encuentra estructurado en tres partes, la primera desglosa los conceptos básicos de teoría musical, tal como acústica y propiedades del sonido, intervalos y escalas, acordes y notación musical. La segunda parte se centra en el concepto de armonía, introduciendo conceptos y técnicas más avanzadas del tema, la tercera parte se enfoca en elaboración melódica, elaboración armónica, elaboración tonal, bajo cifrado y análisis y lectura de partituras. El libro cuenta con apéndices sobre nombres de instrumentos orquestales en inglés, italiano, francés y alemán; rango y transposición de instrumentos orquestales; diagramas de formas musicales homofónicas y análisis de la música coral de Bach.

Kühn, Clemens (1988). *La formación musical del oído*.
Barcelona: Labor.

Tema:
-Entrenamiento Auditivo

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: YMR MT35
K8318

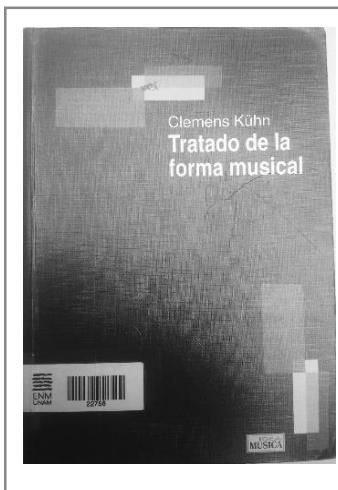

Kühn presenta un breve manual de educación y formación del oído, el autor hace saber que si bien esta es una disciplina que es mejor aprender con la guía de un tutor o profesor, su escrito está diseñado para que pueda estudiarse de manera autodidacta y aun así obtener resultados satisfactorios. El libro inicia su exposición resaltando los fundamentos de la materia, explicando él porque es necesario para el músico tener un oído bien entrenado y que ventajas puede darle esta habilidad al momento de ejercer la música. A continuación se brindan una serie de ejercicios, enfocados para poder identificar elementos aislados de la música, tal como notas sueltas, intervalos, escalas, acordes, melodías, etcétera. Estos ejercicios están diseñados para ser realizados ya sea por escrito, cantando y/o interpretando en un instrumento musical. El libro termina con una lista de numerosas obras musicales para audición, pensadas para el desarrollo de las habilidades expuestas a lo largo del título.

Kühn, C. (2003). *Tratado de la forma musical*.
Barcelona: Idea Books.

Tema:
-Formas musicales

Ubicación: BC
Clasificación: MT58 K84
2003

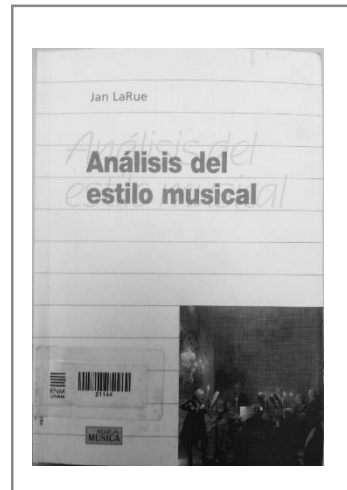

Esta obra ofrece una exposición completa del área de la teoría musical encargada del estudio y análisis de la estructura de las obras musicales y que las describe en secciones. De acuerdo al autor, el análisis de las formas musicales es un campo de estudio poco apreciado, pues existe la creencia que reduce la música a meros sistemas y conceptos sin vida; sin embargo, en su libro, Kühn pretende crear una visión distinta de la materia, no sólo enfocándose en la descripción de las partes que integran la pieza musical sino también vinculándola al contexto histórico en que fue escrita, de esta manera busca un análisis de la construcción formal de la obra musical y del pensamiento musical contenido en la misma. El libro expone sus ideas y conceptos apoyándose en numerosos ejemplos musicales

LaRue, J. (2003). *Análisis del estilo musical*. España:
Idea.

Tema:
-Análisis musical

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: MT6 L146
G818

LaRue presenta un trabajo enfocado en el análisis del estilo musical, para comprender la naturaleza, forma y originalidad de una pieza musical a través de los diferentes elementos que la conforman. Se plantea un análisis completo, lógico, precisó y coherente, en el que se toman en cuenta la totalidad de los componentes de la música como el sonido y sus diferentes componentes (timbre, intensidad, matices, texturas), la armonía, la melodía, el ritmo y a través del espectro general de estos elementos determinar el crecimiento musical, concepto que el autor describe como una expansión formal, el crecimiento orgánico de todos sus elementos, misma que da a la composición una razón de ser. Esta obra está pensada para los estudios musicales de nivel superior, ofrece al profesor, al estudiante, al oyente, al compositor y al intérprete un método para comprender las diversas facetas de una obra musical.

Lawn, R & Hellmer, J. (1996). *Jazz: Theory and practice*. Los Ángeles: Alfred publishing.

Temas:

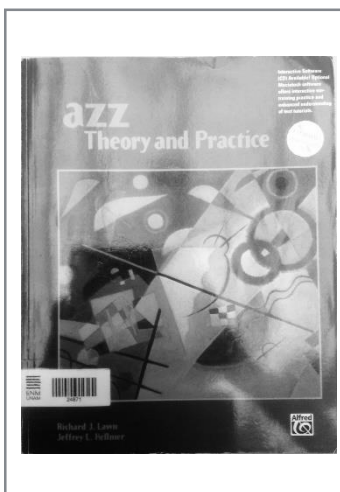
-Teoría musical

-Jazz - Instrucción y estudio

Ubicación: BC

Clasificación: ML160 W85

1931

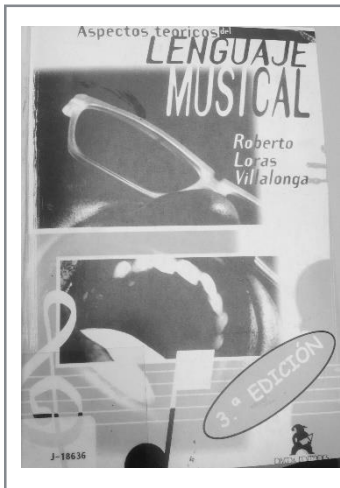

Este título está dedicado a estudiantes de música que desean seguir la línea de estudio de la música jazz. El libro ofrece la singularidad de explicar aspectos tradicionales de la teoría musical desde la perspectiva del jazz, por consiguiente el libro trata temas como intervalos, escalas, modos, construcción de acordes, construcción de melodías, ritmo, métrica dentro del espectro de conocimientos del músico de jazz. Finalmente describe estructuras y modelos característicos del jazz y elementos a tomar en cuenta al componer o improvisar. Se incluyen una serie de anexos con escalas características del género y rutinas de práctica.

Loras Villalonga, R. (1998). *Aspectos teóricos del lenguaje musical*. Valencia: Saga Impresores.

Tema:
-Notación musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT35 L67

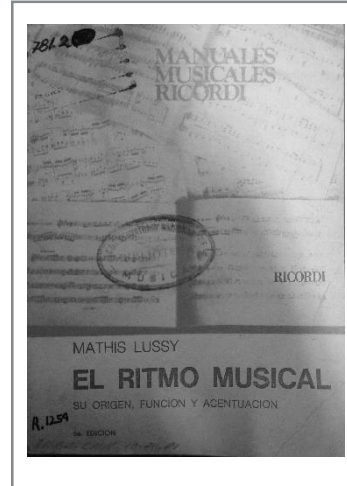

Este título ofrece un programa introductorio al área de la teórica musical que representa la notación o escritura musical, el autor parte de la idea que la mayoría de los libros que hablan de lenguaje musical lo hacen con un nivel apto más bien para quienes ya están iniciados en el tema, y a profesionales que buscan libros de consulta para perfeccionar sus habilidades. Por esta razón el autor ofrece un libro amigable para el estudiante que recién se inicia en el solfeo y el dictado musical. El libro se encuentra dividido en tres partes, la primera expone nociones básicas de música y notación musical; la segunda parte introduce compases, intervalos y tonalidad; la tercera ahonda en los temas vistos en la segunda parte y añade los temas de modulación, escalas, notas de adorno y medidas irregulares.

Lussy, M. (1945). *El ritmo musical: Su origen, función, y acentuación*. Buenos Aires: Ricordi Americana.

Tema:
-Ritmo y medidas musicales

Ubicación: BC, BDLA (en francés), BCH
ML3813 L8

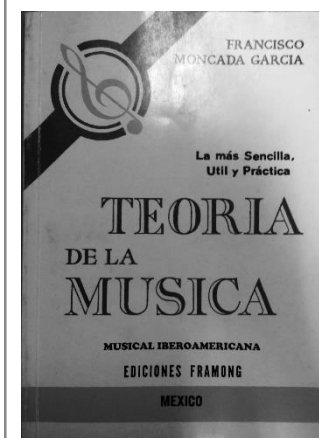

La intención de esta obra según el autor está en proporcionarle al músico los recursos que le permitan distinguir y delimitar las diferentes formas rítmicas de las obras musicales que ejecuta y reconocer el género, la estructuración a fin de conocer la función y acentuación que les corresponde. Ese libro representa un tratado enfocado en el aspecto rítmico de la música, y funciona como un libro de texto pues expone conceptos y elementos del ritmo y como un ensayo, pues también se exponen las ideas y conjeturas del autor sobre la materia. Algunos temas expuestos en esta obra son: el ictus, anacrusas, notas de enlace, acento métrico, compás, ritmos irregulares y la acentuación métrica.

Moncada García, F. (1995). *La Más Sencilla, útil y Práctica Teoría de la Música*. Ciudad de México: Ediciones Framong.

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC, BDLA, BCH
Clasificación: MT6 M76

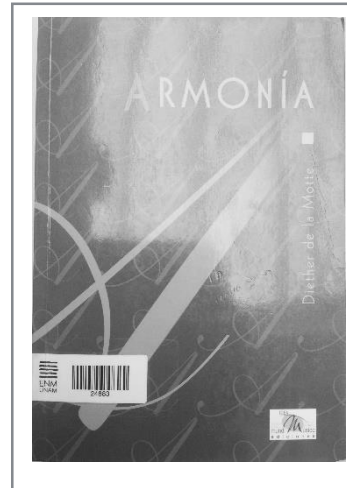

La intención del autor al realizar esta obra era la de crear un método de teoría musical que contemplara los conocimientos necesarios para el desarrollo del músico principiante, pero omitiendo los elementos que el autor considera, en su experiencia como profesor de solfeo, superfluos o inútiles de la práctica del músico. Los contenidos del libro son: nociones preliminares de la música, escritura musical, compás, escalas, tonalidad, intervalos, acordes rítmica y métrica y expresión musical. El autor presenta un trabajo ideado para estudiantes principiantes que desean evitar libros muy antiguos o que tienen mucha profundidad en el tema y que tratan temas que han caído en desuso.

Motte, D, de la. (1998). *Armonía*. Barcelona: Idea Books.

Temas:
-Armonía
-Armonía - Historia

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: MT444
M6718

La importancia de esta obra reside principalmente en la visión histórica que da al tema de la melodía, el autor expone las principales transformaciones que han formado la melodía como la conocemos hoy, desde el trabajo de Lasso, Palestrina, Lechner y Cavalieri en el siglo XVII hasta el siglo XX con Schönberg, Webern, Hindemith y Messiaen, pasando por compositores de gran renombre e importancia como Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven y Wagner. El libro expone las contribuciones que distintos compositores y corrientes musicales hicieron a la melodía, a la vez que hace una detallada exposición teórica y conceptual con el fin de, en palabras del autor: "promover la comprensión del aspecto individual que encierra la inversión armónica y desarrollar la capacitación de esta" pues "constituye una de las tareas más importantes de una enseñanza de la armonía con enfoque artístico".

Motte, D, de la. (1998). *Contrapunto*. Barcelona: Idea Books.

Temas:

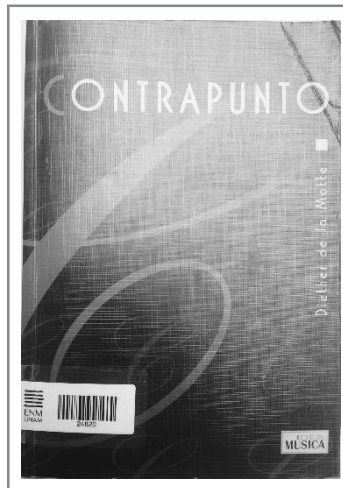
-Contrapunto

-Contrapunto - Historia

Ubicación: BC

Clasificación: MT55 M6718

1998

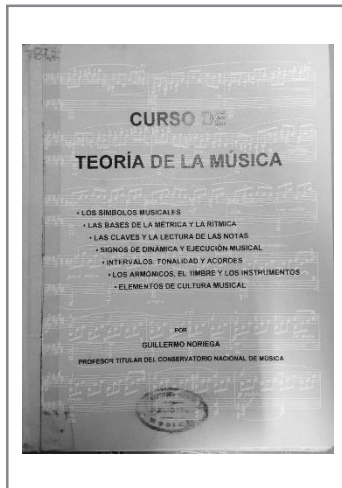

Sucesor de su obra de *Armonía*, en este libro Diether de la Motte propone un estudio del campo de la música polifonía en el que no se impongan reglas rígidas ni se transmitan reglas tradicionales de manera rigurosa, sino a través de instrucciones y con el análisis de obras maestras musicales. Así, el lector puede ir asimilando y controlando los conocimientos que va adquiriendo, basando su enseñanza en la forma en que componían los grandes compositores de sus diferentes épocas. A diferencia de su tratado de *Armonía*, que sigue un rígido programa cronológico e histórico, en este título el autor basa los conocimientos de contrapunto en 3 corrientes principales dedicados a las contribuciones de Joaquín des Prés, Bach y La Nueva Música. Cada capítulo representa un campo de estudio propio y el lector puede decidir su ordenación como disciplina a voluntad. Aun así el libro tiene una estructura similar a *Armonía*, cubriendo la historia y desarrollo de la música polifónica desde el siglo XIII hasta nuestros tiempos.

Noriega, G. (1999). *Curso de teoría de la música*. México: Conservatorio Nacional de Música.

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BCH
Clasificación: n/a

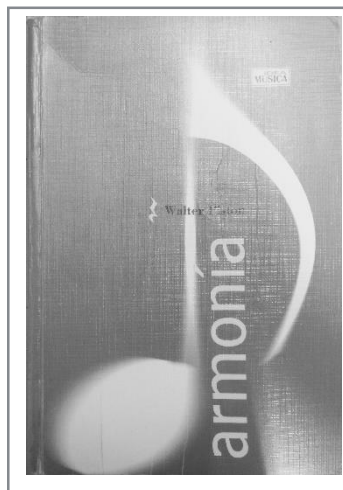

Para la realización de este libro, el autor parte de la idea que los estudios teóricos no deberían descuidar la práctica ni viceversa, por eso se alterna sucesivamente la teoría y la práctica en forma de una serie de ejercicios que siguen inmediatamente cada concepto teórico introducido, y que sirven como refuerzo al mismo. En la obra se cubren los temas correspondientes al curso elemental de teoría musical, tocando temas como notación musical, métrica y rítmica, ejecución musical, armonía así como instrumentos musicales y cultura musical general. El autor sugiere el uso del libro por estudiantes del Conservatorio o de otras escuelas de música de nivel superior, para profesores de solfeo como material didáctico de apoyo, para profesores privados que cuentan con poco tiempo de clase con sus estudiantes y para estudiantes autodidactas.

Piston, W. (2001). *Armonía*. Barcelona: Idea Books.

Tema:
-Armonía

Ubicación: BC, BDLA, BCH
Clasificación: MT50 P58

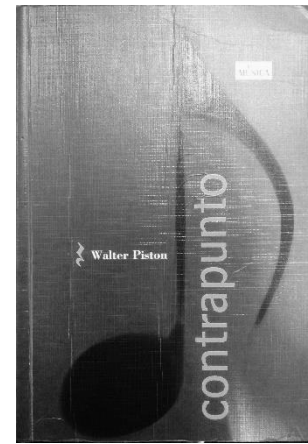

Basándose en el estudio de la práctica armónica común de las obras musicales y los compositores de los siglos XVIII y XIX, el autor presenta un tratado completo sobre armonía que ha sido usado en la formación de músicos durante generaciones. Este libro ofrece un curso de armonía tonal y expone las distintas tenencias en torno al ritmo armónico, la estructura de la frase musical y diversos métodos analíticos, complementado con numerosos ejercicios que representan ejemplos de la práctica común del compositor. La obra es considerada como un texto introductorio, pensado para estudiantes nuevos en los aspectos más complejos de la armonía, sin embargo también representa material de consulta tanto para profesores como para músicos y alumnos con entrenamiento superior.

Piston, W. (2001). *Contrapunto*. Barcelona: Idea Books.

Tema:
-Contrapunto

Ubicación: BC, BDLA (en
inglés), BCH
MT55 P5718

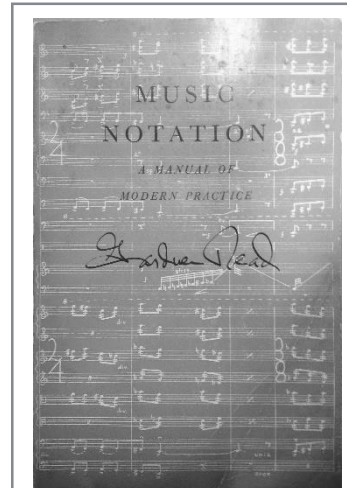

Existen tres corrientes principales en el arte del contrapunto, la primera es la música polifónica del periodo gótico, la segunda es la música de la segunda mitad del siglo XVI, ejemplificada por Palestrina y la tercera es la música del barroco, ejemplificada por las obras del compositor Johann Sebastian Bach. Separando el periodo gótico, cuya influencia ha dejado de ejercerse activamente en la música actual, quedan las obras de Palestrina y Bach quienes tienen diferentes acercamientos y actitudes al contrapunto. Si bien el estudio de ambas perspectivas es de utilidad para el músico o estudiante de música, las intenciones del autor de este libro es la de analizar el estilo de técnica contrapuntística de Bach únicamente. Este título está ideado para estudiantes que ya cuentan con un buen conocimiento de la armonía y melodía. Cuenta con numerosos ejemplos musicales y ejercicios de refuerzo didáctico.

Read, G. (1964). *Music notation: A manual of modern practice*. Boston: Allyn and Bacon.

Tema:
-Notation musical.

Ubicación: BCH
Clasificación: MT35.R253

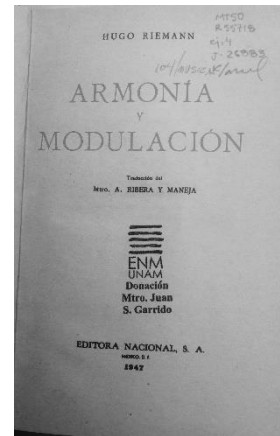
El autor presenta en este libro un completo estudio de la notación musical, retomando diferentes aspectos, desde históricos hasta elementos teóricos de incorporación contemporánea. El libro se encuentra estructurado en cuatro partes, la primera presenta una breve historia de la notación musical. La segunda parte representa los elementos de la notación, detallando simbología, valores, conceptos e innovaciones modernas. La tercera parte trata la notación idiomática y desglosa elementos específicos de la notación musical que se usan en ciertas categorías de instrumentos musicales, canto y en música de jazz. La cuarta parte detalla técnicas para facilitar la escritura en pentagrama. Este título servirá de ayuda tanto a principiantes, pues se parte de una base elemental; como para músicos ya letrados en la materia, pues expone innovaciones contemporáneas que no se encuentran en otros libros del tema.

Riemann, H. (1947). *Armonía y modulación*. México: Editora Nacional.

Temas:

-Armonía
-Modulación

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: MT50 R55718

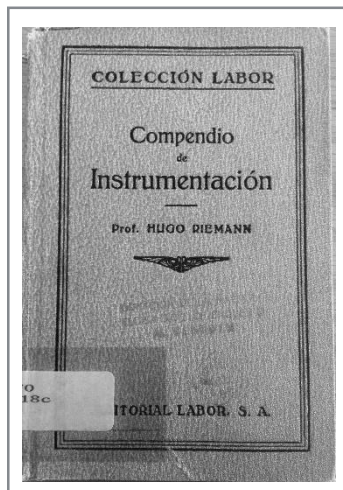
De la mano de uno de los escritores más prolíficos e influyentes en tema de la teoría musical, este título ofrece un tratado avanzado y completo de armonía, ideado principalmente para músicos y compositores que ya tiene conocimientos de teoría musical y buscan expandir sus conocimientos en materia de melodía. El título abarca el tema de manera íntegra y ordenada partiendo de conceptos básicos y gradualmente introduciéndose en tópicos más complejos. El libro abarca temas como intervalos, escalas, voces, disonancias, cadencias, tonalidades y modulación, cada tema con un profundo desarrollo teórico y conceptual además de contar con numerosos ejemplos.

Riemann, H. (1928). *Compendio de instrumentación*.
Barcelona: Labor.

Temas:

-Instrumentación y
orquestación
-Instrumentos Musicales

Ubicación: BC, BDLA, BCH
Clasificación: MT70 R5318c

Este libro entrega un tratado integro de información sobre los instrumentos musicales presentes en la orquesta sinfónica. A manera de introducción se exponen generalidades básicas de acústica y sonido, también se señala la clasificación de los instrumentos musicales. A continuación a lo largo de cinco capítulos, cada uno por cada clase de instrumento musical, se detallan las características, rango de sonido, alcances, limitantes y peculiaridades de cada instrumento musical. Para finalizar, el libro cuenta con tres apéndices, sobre orden de los instrumentos musicales en la partitura, prácticas e instrumentación e instrumentación para banda de guerra. Este es un título breve pero conciso con la información necesaria para adentrarse en el estudio de los instrumentos musicales y la instrumentación.

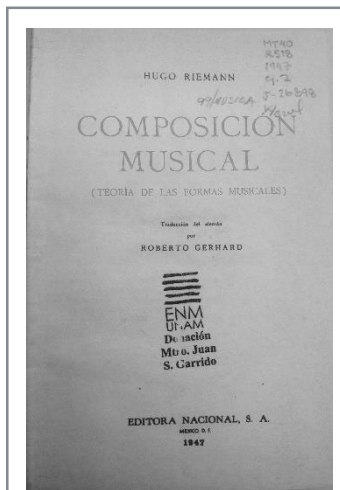
Riemann, H. (1947). *Composición musical: Teoría de las formas musicales*. México: Nacional.

Temas:

-Composición (Música)
-Formas musicales

Ubicación: BC, BDLA

Clasificación: MT40 R518
1947

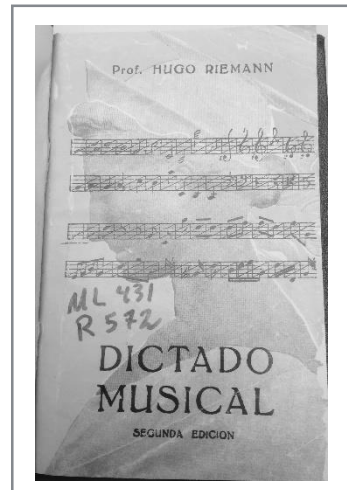
Este libro expone un tratado completo sobre formas musicales y su aplicación en la composición de obras musicales. El autor propone que para la composición de obras musicales es necesaria la comprensión de la teoría musical por completo, desde los conceptos básicos hasta los elementos más complejos, entre ellos la teoría de formas musicales que determina estructuras lógicas y características peculiares que están presentes en los distintos géneros musicales que se han desarrollado a través de la historia y que tienen nombres específicos. El título está dividido en dos partes, la primera brinda fundamentos de la teoría general de las formas musicales y la segunda parte expone la aplicación de las formas musicales en la composición de una selección de géneros musicales; enfocándose en danzas, composiciones instrumentales libres, obras cíclicas y música vocal.

Riemann, H. (1958). *Dictado musical: Educación sistemática del oído*. México: Editora Nacional.

Tema:

-Entrenamiento auditivo
-Dictado musical
-Notación musical

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: ML431 R572
1958

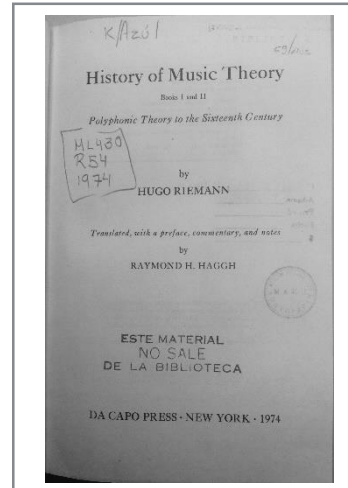
Riemann ofrece en este libro una visión a la notación musical en una forma más compleja y avanzada, para quien cuenta con instrucción y experiencia previa en solfeo (lectura de notación musical) y desea instruirse en dictado musical (transcripción de notas musicales al pentagrama). Por consiguiente, el autor inicia su obra, exponiendo técnicas que faciliten la escritura en pentagrama, en lugar de ofrecer conceptos básicos de notación. A lo largo de 10 lecciones Riemann brinda herramientas, técnicas y sugerencias para desarrollar el oído musical y adquirir la habilidad de transcribir desde notas básicas hasta piezas musicales complejas al pentagrama y los conceptos necesarios de notación musical para una transcripción correcta y completa. Finalmente se concluye con un gran número de ejemplos musicales que refuerzan los temas vistos en cada lección.

Riemann, H. (1974). *History of Music Theory: Poliphonic theory to the sixteenth century*. Nueva York: De Capo Press.

Temas:

-Teoría Musical - Historia
-Composición (Música) -
Historia y crítica

Ubicación: BC
Clasificación: ML430 R54

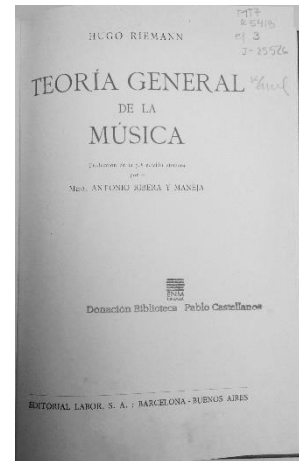

En este título el autor describe la evolución de la teoría musical occidental desde el siglo IX hasta el siglo XVI. Expone los principales teóricos, músicos y compositores que contribuyeron al desarrollo de la teoría musical en este periodo de tiempo, así como una descripción de los elementos y teorías que comprendieron los conocimientos musicales de sus respectivas épocas y que dieron paso a la teoría musical contemporánea. Dividido en dos libros dentro del mismo tomo, el primero cubre el desarrollo musical desde el siglo IX al siglo XIII y el segundo del XIV al XVI. Finalmente incluye un capítulo de comentarios realizados por el traductor de la versión alemana a la inglesa, Raymond H. Haggh y que sirve para profundizar en el escrito del autor y brindar comprensión retrospectiva al texto.

Riemann, H. (1928). *Teoría General de la Música*.
Barcelona: Labor.

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: MT7 R5418

Este libro proporciona una introducción general a las áreas que componen la teoría musical. Presenta los conceptos básicos que son de interés para todo el que quiera iniciarse en la teoría musical explicados con numerosos ejemplos. Los temas que Riemann toca en esta obra abarcan: notación musical, melodía, armonía, métrica, rítmica, contrapunto y composición, cada una con sus diferentes subtemas y de manera muy completa. Finalmente, presenta dos apéndices: Solmisación Nueva, por A. Ribera y El nuevo pautaado universal, por M. Casajuana. También contiene un índice alfabético con términos musicales y un índice acústico señalando las notas del pentagrama en el piano.

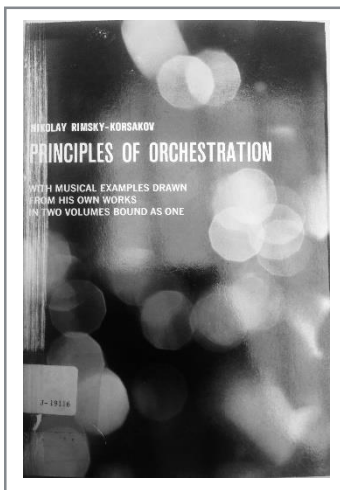
Rimsky-Korsakov, N. (1964). *Principles of orchestration: With musical examples drawn from his own works*. Nueva York: Dover Publications.

Tema:

-Instrumentación y orquestación.

Ubicación: BC, BDLA

Clasificación: MT70 R55

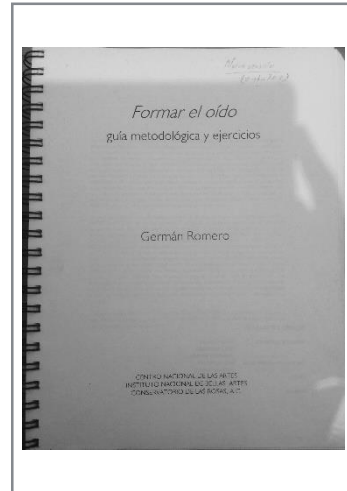

Rimsky-Korsakov, una de las figuras más influyentes e importantes dentro de la escena musical europea de la segunda mitad del siglo XIX ofrece un tratado sobre orquestación, plasmando las ideas y conocimientos que desarrolló a través de su carrera como compositor. Originalmente publicados en dos tomos, esta edición ofrece ambas partes dentro del mismo libro, la primera inicia la exposición haciendo una revisión a los grupos orquestales y la variedad de instrumentos que los componen, procede a describir la melodía y la armonía desde el punto de vista orquestal y la manera en que cada tipo de instrumento retoma estos conceptos. También establece pautas de composición para orquestas y para la combinación de voces humanas con música orquestal. La segunda parte del libro está compuesta por numerosos ejemplos musicales de obras del mismo Rimsky-Korsakov.

Romero, G. (2002). *Formar el oído: Guía metodológica y ejercicios*. Morelia: Conservatorio de las Rosas.

Tema:
-Entrenamiento auditivo

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: MT35 R65

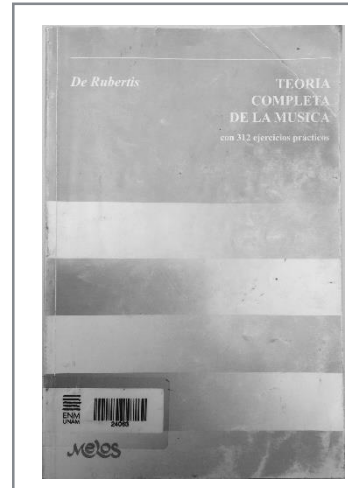

Este título ofrece un curso completo de entrenamiento auditivo que cuenta con una explicación extensa y detallada de conceptos, procedimientos y recursos metodológicos para el estudio de la educación auditiva, con numerosos ejercicios en distintas dificultades y una discografía para audición. El libro está compuesto por una introducción en la que se explica la filosofía, conceptos básicos y un plan de trabajo sugerido; los temas principales expuestos en el libro son: ritmo, intervalos, musical tonal, música antigua y música del siglo XX, todo esto desde el punto de vista del entrenamiento auditivo. Contiene dos anexos con un catálogo de ejercicios y las respuestas de los mismos.

Rubertis, V. de. (2007). *Teoría completa de la música: Con 312 ejercicios prácticos*: Buenos Aires: Melos de Ricordi.

Tema:
-Teoría Musical

Ubicación: BC, BDLA, BCH
Clasificación: MT7 R89

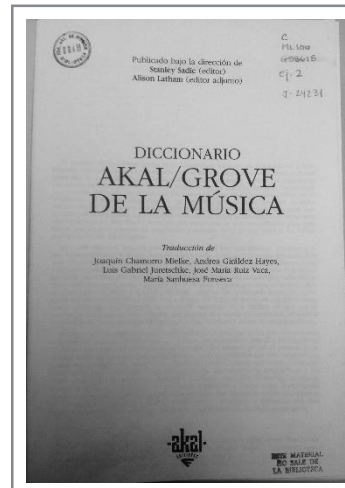

Este breve título ofrece una introducción a la teoría musical con explicaciones breves pero concisas con muchos ejemplos y ejercicios. De acuerdo al autor, el título se escribió desde un punto de vista didáctico, omitiendo elementos teóricos que podrían resultar abrumadores para el músico principiante. El libro se encuentra estructurado en cuatro cursos que inician con elementos muy básicos desde conceptos generales de sonido, música y notación musical y que progresivamente comienzan a exponer temas más complejos de teoría y práctica musical. Este título es ideal para músicos interesados en adentrarse en los aspectos más prácticos de la teoría musical sin instruirse demasiado en los aspectos más rigurosos.

Diccionario Akal/Grove de la música. (2000). Sadie, S
(Ed.). Madrid: Akal Ediciones.

Tema:
Música - Diccionarios

Ubicación: BC
Clasificación: C ML100
G88618

Esta obra de consulta si bien no trata extensamente temas de teoría musical si incluye una gran cantidad de conceptos y definiciones no solamente relevantes a los aspectos teórico de la música, sino de todo el espectro musical en general y que pueden servir como punto de entrada para el estudiante neófito a temas más avanzados. Entre sus entradas podemos encontrar conceptos de teoría musical, instrumentos musicales, estilos, géneros, terminología y personas que han contribuido al desarrollo de la música ya sea con sus composiciones, sus ideas o creaciones. Este diccionario supone una obra de referencia que si bien se ve limitada por su naturaleza provee información práctica, útil y completa.

Schönberg, A. (1994). *Fundamentos de la composición musical*. Madrid: Real Musical.

Tema:
-Composición (Música)

Ubicación: BC (en inglés),
BCH
Clasificación: MT40.S33 F8

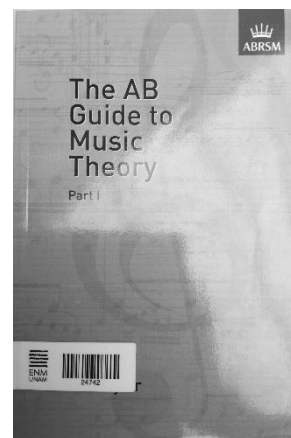

Esta obra representa el resultado del tiempo que el compositor Arnold Schönberg impartió clases en los Estados Unidos, con la intención de proveer al estudiante medio de las universidades sin aptitudes para la música o la composición, para ampliar los horizontes del profesor de música y principalmente, para darle herramientas al músico con talento que podría llegar a convertirse en compositor. El autor ofrece en esta obra un manual práctico con los principios básicos para la creación de obras musicales originales, combinando dos métodos: el análisis de obras maestras, principalmente las sonatas para piano de Beethoven y la práctica compositiva de formas musicales, tanto pequeñas como grandes. El autor prefiere alejarse de la especulación teórica, sin dejar atrás el fundamento teórico y adentrarse en la exposición de los problemas técnicos que se suelen padecer durante el proceso de composición y brindar soluciones a cada uno de ellos.

Taylor, E. (1989). *The AB Guide to Music Theory: Part I*.
Norwich: ABRSM

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT6 T39 v.1

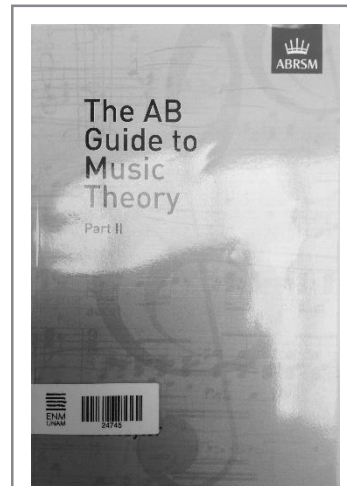

Este título presenta los fundamentos básicos de la teoría musical y poco a poco va introduciendo al lector en materias más específicas. Este libro fue originalmente creado para funcionar como un complemento a las enseñanzas musicales de la institución británica conocida como Junta Asociada de Escuelas Reales de Música (ABRSM, por sus siglas en inglés). Ideada para hacer entender al lector como la música se escribe en el pentagrama y que significan los diferentes símbolos que acompañan a las notas. Inicia con conceptos básicos de ritmo, tiempo, tonos, escalas, claves y notación musical. Después introduce temas más complejos en materia de tiempos, armonía, melodía y composición. Todos los temas se explican con ejemplos. Para finalizar, incluye dos apéndices: Divisiones irregulares de valores de tiempo compuestos y Notas y claves en inglés, alemán, francés e italiano. También incluye un glosario de términos usados para dirección de interpretaciones musicales. Este volumen es de utilidad para quien recién empieza a introducirse en la teoría musical, contiene nociones básicas sin abordar temas de complejidad alta.

Taylor, E. (1991). *The AB Guide to Music Theory: Part II*. Norwich: ABRSM

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC
Clasificación: MT6 T39 v.2

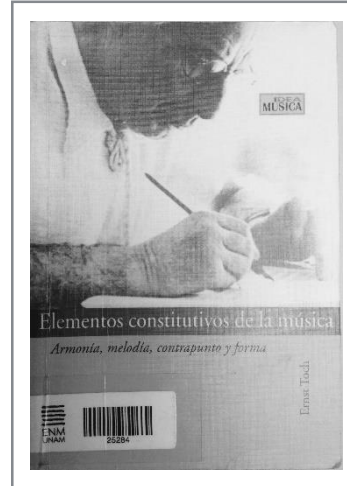

Este libro fue originalmente creado para funcionar como un complemento a las enseñanzas musicales de la institución británica conocida como Junta Asociada de Escuelas Reales de Música (ABRSA, por sus siglas en inglés). Ideada para hacer entender al lector como la música se escribe en el pentagrama y que significan los diferentes símbolos que acompañan a las notas. Los temas que aborda son: voces y canto, aspectos complejos de melodía y armonía e instrumentos musicales de diferentes tipos (cuerdas, vientos, percusiones y teclados) y conjuntos orquestales, así como desarrollos modernos de armonía, escalas, ritmo y notación. Finalmente, incluye cuatro Apéndices: Nombres de instrumentos orquestales en inglés, italiano, alemán y francés, Nombres de acordes usando numerales romanos, Especificaciones de tono y Claves. A diferencia de su antecesor, este libro introduce materias más complejas y que sin embargo continúan dentro del espectro de la teoría musical básica.

Toch, E. (2001). *Elementos constitutivos de la música: Armonía, melodía, contrapunto y forma*. Barcelona: Idea Books.

Tema:
-Teoría musical

Ubicación: BC, BCH
Clasificación: MT6 T6218

Este libro contiene las ideas en teoría musical desarrolladas por Ernst Toch en sus años de experiencia como compositor y profesor. El libro está dividido en cuatro apartados cada uno desglosando uno de los temas expuestos en el subtítulo: melodía, armonía, contrapunto y forma. De cada tema realiza una breve introducción, y posteriormente explica aspectos más específicos realizando análisis de obras musicales clásicas, finalmente añade ideas y ejemplos desarrollados por el mismo autor. Dada la experiencia como profesor, el lenguaje del libro es bastante comprensible. Por último se incluye un catálogo de las obras musicales y composiciones del autor. Está pensado para personas que ya tienen experiencia en la teoría musical y desean ahondar sus conocimientos en las áreas específicas de las que habla el libro, para aficionados con preparación básica que quieran enriquecer sus conocimientos de teoría musical y para compositores.

Toch, E. (1997). *La melodía*. Barcelona: Span Press.

Tema:
-Melodía

Ubicación: BC, BDLA, BCH
Clasificación: MT47 T627

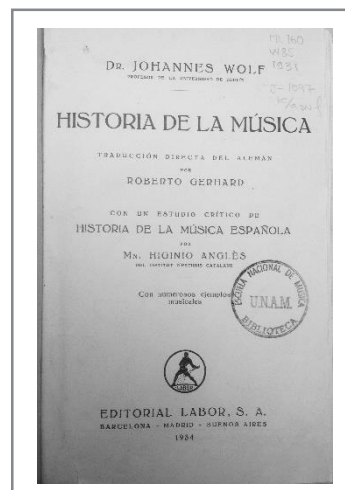

Más que como un libro de texto o como material didáctico, Toch presenta este trabajo sobre melodía en la forma de un ensayo sobre las reflexiones que ha extraído, fruto de la audición y análisis de obras musicales y en las observaciones realizadas durante la enseñanza de la teoría musical. Con una exposición clara y de fácil entendimiento, parte del concepto de melodía y consecuentemente se muestran elementos más complejos explicados con ejemplos musicales. Este libro presenta una opción sencilla y fácil de leer para que tanto amantes de la música, aficionados o profesionales tengan entendimiento básico de los fenómenos melódicos presentes en la música.

Wolf, Johannes (1934). *Historia de la música*.
Barcelona: Editorial Labor.

Tema:
-Música - Historia y Crítica

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: ML160 W85
1931

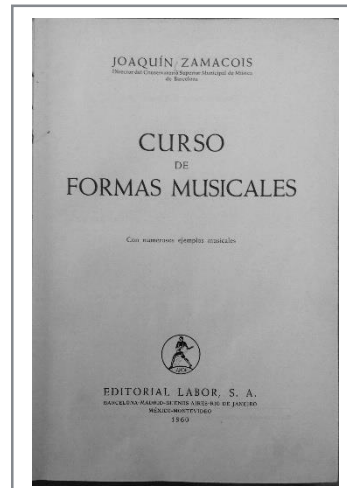

Wolf ofrece una completa exposición del desarrollo de la música y todos sus aspectos a través de la historia. El libro está estructurado en 2 partes, la primera describe la música de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento y la segunda parte describe el barroco, la época del racionalismo y la música del siglo XIX. De esta manera el autor expone los principales compositores, tendencias, estilos y desarrollos teóricos que dejan de legado la música de hoy día. El tomo incluye un anexo titulado "La Música en España" escrito por Higinio Anglès, en que se describe la historia de la música española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, de la misma manera que el título principal del tomo, se incluyen estilos musicales y desarrollos teóricos. Finalmente se incluyen ejemplos musicales de composiciones del siglo XIII al XIX.

Zamacois, J. (1959). *Curso de formas musicales*.
Barcelona: Labor.

Temas:
Formas musicales
Teoría musical

Ubicación: BC, BDLA
Clasificación: MT58 Z35

Este título ofrece un estudio avanzado de formas musicales, ideal para músicos que desean capacitarse en la comprensión y análisis de obras musicales bajo el concepto tradicional de forma. El título inicia describiendo los conceptos necesarios para un completo análisis de formas, de esta manera se desglosa la totalidad de los elementos tanto técnicos como teóricos y estructurales que se utilizan en el estudio de las formas musicales. Se procede a una extensa descripción de las principales formas musicales presentes en la música occidental. Dicho análisis desglosa las características principales que están presentes tal como su contexto histórico, sus orígenes, los elementos melódicos, rítmicos y armónicos que la caracterizan, su estructura entre otros. El autor brinda un material bastante completo con un alto grado de complejidad que si bien no pretende ser un tratado de composición, si sirve para entender la manera en que se estructura una obra musical, así como las características y elementos que la componen.

3.4 Índices

Cada nombre, título, tema y ubicación remiten a un número, este número corresponde al número de página donde se encuentra el registro bibliográfico correspondiente

3.4.1 Índice de nombres de autores y colaboradores

A

Abromont, Claude 56

B

Berry, Wallace 57

Boge, Claire 60

Boyden, David D. 58

C

Camacho, Carlos 59

Clough, John 60

Conley, Joyce 60

Cooper, Grosvenor 61

Crocker, Richard L. 62

D

D'agostino, Antonio E. 63

E

Eslava, Hilarion 64

F

Flores, Carlos A. 65

Fokine, Serguei 66

Forner, Johannes 67

Forsyth, Cecil 68

Forte, Allen 69

G

Gilbert, Steven E. 69

Grabner, Hermann 70

H

Hellmer, Jeffrey 79

Herrera, Enric 71, 72

Hindemith, Paul 73

Hodeir, André 74

J

Jones, George Thaddeus 75

K

Kühn, Clemens 76, 77

L

LaRue, Jan 78

Lawn, Richard 79

Loras Villalonga, Roberto 80

Lussy, Mathis 81

M

Meyer, Leonard B. 61

Moncada García, Francisco 82

Montalembert, Eugène de 56

Motte, Diether de la 83,84

N

Noriega, Guillermo 85

P

Piston, Walter 86,87

R

Read, Gardner 88

Riemann, Hugo 89, 90, 91, 92, 93, 94

Rimsky-Korsakov, Nicolay 95

Romero, German 96

Rubertis, Victor De 97

S

Sadie, Stanley 98

Schönberg, Arnold 99

T

Taylor, Eric 100,101

Toch, Ernst 102, 103

W

Wilbrandt, Jürgen 67

Wolf, Johannes 104

Z

Zamacois, Joaquín 105

3.4.2 Índice por títulos

A

- AB guide to music theory, The: part I 100
- AB guide to music theory, The: part II 101
- Adiestramiento elemental para músicos 73
- Análisis del estilo musical 78
- Análisis musical: introducción al análisis schenkeriano 69
- Armonía (Motte, Diether de la) 83
- Armonía (Piston, Walter) 86
- Armonía e instrumentación: guía para el moderno arreglista con los mejores ejemplos de la música con los ejemplos más característicos de la música americana 59
- Armonía y modulación 89
- Aspectos teóricos del lenguaje musical 80

C

- Compendio de instrumentación 90
- Composición musical: teoría de las formas musicales 91
- Contrapunto (Motte, Diether de la) 84
- Contrapunto (Piston, Walter) 87
- Contrapunto creativo 67
- Curso de formas musicales 105
- Curso de teoría de la música 85

D

- Diccionario Akal/Grove de la música 98
- Dictado musical: educación sistemática del oído 92

E

- Elementos constitutivos de la música: armonía, melodía, contrapunto y forma 102

Estructura rítmica de la música 61

F

Formación musical del oído, La 76

Formar el oído: guía metodológica y ejercicios 96

Formas de la música, Las 74

Fundamentos de la composición musical 99

H

Historia de la música 104

History of music theory: poliphonic theory to the sixteenth century 93

History of musical style, A 62

I

Introducción a la música 58

J

Jazz: theory and practice 79

M

Manual práctico de la teoría elemental de la música 66

Más sencilla, útil y práctica teoría de la música, La 82

Melodía, La 103

Método completo de solfeo: sin acompañamiento 64

Music notation: a manual of modern practice 88

Music theory 75

O

Orchestation 68

P

Principios de melodía y armonía 65

Principles of orchestration: with musical examples drawn from his own works 95

R

Ritmo musical, El: su origen, función, y acentuación 81

S

Scales, intervals, keys, triads, rhythm and meter 60

Structural functions in music 57

T

Teoría completa de la música: con 312 ejercicios prácticos 97

Teoría de la música: una guía 56

Teoría general de la música (Grabner, Hermann) 70

Teoría general de la música (Riemann, Hugo) 94

Teoría musical moderna: fácil, detallada, comprensiva, ordenada, instructiva y entretenida 63

Teoría musical y armonía moderna: vol. I 71

Teoría musical y armonía moderna: vol. II 72

Tratado de la forma musical 77

3.4.3 Índice de temas

A

Análisis musical 57, 69, 78

Apreciación musical 57

Armonía 65, 71, 72, 75, 83, 86, 89

Armonía - Historia 83

Armonía - Instrucción y estudio 59

C

Contrapunto 67, 84, 87

Contrapunto – Historia 84

Composición (Música) 91, 99

Composición (Música) - Historia y crítica 93

D

Dictado Musical 73, 92

E

Entrenamiento Auditivo 75, 91, 95

Estilo musical 62

F

Formas Musicales 74, 77, 91, 105

I

Instrumentación y orquestación 68, 90, 94

Instrumentación y orquestación - Instrucción y estudio 59

Instrumentos Musicales 90

J

Jazz - Instrucción y estudio 79

M

Melodía 65, 103

Modulación 89

Música – Diccionarios 98

Música - Filosofía y estética 58

Música - Historia y crítica 58, 104

Música - Interpretación - Historia y Crítica 62

N

Notación Musical 64, 74, 80, 88, 92

R

Ritmo y medidas musicales 61, 81

T

Teoría Musical 55, 57, 59, 64, 65, 65, 66, 69, 70, 71, 74, 78, 81, 84, 93, 96, 99, 100, 101, 104

Teoría Musical – Historia 93

3.4.4 Índice de ubicaciones.

C

Centro Nacional de las Artes, Biblioteca de las Artes (**BDLA**) 62, 64, 67, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105.

Conservatorio Nacional de Música, Biblioteca Candelario Huizar (**BCH**) 61, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 97, 99, 102, 103.

F

Facultad de Música, Biblioteca Cuicamatini (**BC**) 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105.

Referencias

- Bibliografía. En *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española* (23ª Edición). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=5S2ksCW>
- Díaz, J.S. (1971). *La bibliografía: Conceptos y aplicaciones*. Barcelona: Editorial Planeta.
- Figueroa Alcántara, H.A. (1991). *Los estilos bibliográficos y el usuario: Un enfoque bibliotecológico*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Robinson, A.M.L. (1992). *Introducción a la bibliografía: Guía práctica para trabajos de descripción y compilación*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide.

Conclusiones

La música es una de las expresiones creativas más arraigadas de la humanidad, ha estado presente desde los tiempos más remotos y hoy día continúa evolucionando y cambiando, abriendo paso a nuevas expresiones musicales. La música es un fenómeno complejo, surge a través del empleo de sonidos y silencios, que son acomodados melódica, armónica y rítmicamente para lograr una experiencia placentera para quien escucha. A lo largo de la historia, la música ha cumplido muchas funciones, como tal: religiosas, ceremoniales, sociales, estéticas y de entretenimiento. Forman parte de las tradiciones de cada cultura y representan un reflejo fiel de esta misma. Es extraordinaria la capacidad que tiene la música de mover las fibras emocionales de las personas.

La teoría musical es una disciplina que se ha ido desarrollando en conjunto con la música, ésta intenta conceptualizar los elementos abstractos así como de teorizar sobre la forma en que estos elementos se mezclan de manera lógica para formar la música que conocemos. La música es un lenguaje y la teoría musical es su ortografía, su gramática y su redacción. La teoría musical es indispensable para quien busca expresar su creatividad a través de la música, desde el aficionado al músico profesional de alto nivel, la teoría musical contribuirá al desarrollo de las habilidades musicales del individuo, siempre y cuando exista un equilibrio entre teoría y práctica. Es importante que el estudiante tenga una idea de que tan lejos quiere llegar en el aprendizaje de la teoría, para no saturarse de información que quizás nunca llegue a utilizar o de saber demasiado poco como para no poder cumplir con sus ambiciones musicales.

Para comprender el panorama formativo de la teoría musical en la educación superior, fue necesario realizar un estudio sobre escuelas de música en el país. Las tres escuelas seleccionadas por su prestigio y por ser instituciones públicas ofrecen una formación de calidad para quien busca hacer de la música una carrera profesional, aparte de contar con bibliotecas especializadas en música, adecuadas

para satisfacer las necesidades de información a sus alumnos, profesores e investigadores. Mediante el estudio de sus antecedentes históricos, objetivos y metas, podemos decir que estas escuelas están comprometidas a la formación de músicos de alto nivel y con el análisis a sus programas de estudio se deduce que consideran que la teoría musical es una parte fundamental de su formación, pues una gran cantidad de asignaturas relacionadas forman parte de sus mapas curriculares. Este análisis sirvió para identificar los temas a cubrir con los libros de la bibliografía.

Cabe señalar que las bibliotecas mencionadas cumplen con una responsabilidad muy importante al compilar, resguardar y preservar los materiales que forman parte de este trabajo y más aún, de los acervos que contribuyen a la formación educativa de las comunidades a las que sirven y al público en general. Hay que mencionar también que estos centros de información ofrecen todo tipo de servicios, acervos especiales y eventos que enriquecen la vida cultural de sus comunidades. El estudio de estas instituciones sirvió para dar un contexto del estado del arte de los materiales bibliográficos relacionados a la teoría musical.

La realización de esta bibliografía conllevó más que solo compilar y organizar una serie de registros bibliográficos, significó desarrollar una amplia labor de investigación en la que se consultaron e interpretaron obras especializadas para la formación del marco teórico; también se compiló y organizó información histórica, administrativa y las ofertas educativas y los servicios a comunidad de las instituciones que se estudiaron. Esta investigación fundamentó los criterios de selección con los que se eligieron los cincuenta registros que conforman este trabajo. Finalmente los comentarios realizados a cada obra son resultado de analizar, estudiar y extraer las ideas principales de dichos títulos.

Las cincuenta obras que componen esta bibliografía representan lo más representativo de la totalidad del material bibliográfico que toca temas de teoría musical y de música en general, aun así existen una gran cantidad de obras en las

bibliotecas donde se realizó este trabajo que son de interés para el estudiante de música, el profesor, el investigador, el compositor y el amante de la música; sería grato si esta bibliografía inspirara al lector a sumergirse en la literatura que está a su disposición en la biblioteca, que use las partituras que ahí se resguardan o escuche las grabaciones sonoras que ofrecen al público y que en general se percate que una biblioteca es un recinto cuyos acervos y servicios contribuirán en gran medida en su formación musical.

Finalmente, se espera que este trabajo deje la puerta abierta a que más personas apliquen los conocimientos de la bibliotecología y los estudios de la información en temas tales como la música y las Bellas Artes creando herramientas que sirvan para el estudio, la enseñanza, la investigación y la actualización en dichas disciplinas.

Obras consultadas

- Abromont, C. & Montalembert, E. de. (2005) *Teoría de la música: Una guía*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Aguirre Lora, M.E (2006). La Escuela Nacional de Música de la UNAM (1929-1940): compartir un proyecto. *Perfiles Educativos*, 111, pp. 89-111. Recuperado de [.http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2006-111-89-111](http://www.iisue.unam.mx/perfiles/perfiles_articulo.php?clave=2006-111-89-111)
- Alsina, P. & Sesé, F (2008) *La música y su evolución: Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones*. Barcelona: Graó.
- Biblioteca Cuicamatini. (2015) *Guía del Usuario*. México: Facultad de Música [Folleto].
- *Biblioteca de las Artes*. (2016). Recuperado de <http://www.bibliotecadelasartes.cenart.gob.mx/>
- Candé, R. de (2002) *Nuevo diccionario de música*. Barcelona: Teia.
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. [2016] [*Organigrama Administrativo de la Biblioteca de las Artes*] [Folleto].
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (2010) *Planes de estudio 2006 Conservatorio Nacional de Música, libro II*. México: CONACULTA.
- *Conservatorio Nacional de Música*. (2016) Recuperado de <http://www.conservatorio.bellasartes.gob.mx/>
- Conservatorio Nacional de Música. [2016] [*Misión de la Biblioteca Maestro Candelario Huizar*] [Folleto]
- Díaz, J.S. (1971). *La bibliografía: Conceptos y aplicaciones*. Barcelona: Editorial Planeta.
- Endean Gamboa, R.A. (2015) *Estado actual de la Biblioteca “Candelario Huizar” y la Fonoteca “Melesio Morales”* [Presentación de diapositivas]
- *Escuela Superior de Música*. (2016) Recuperado de <http://www.escuelasuperiordemusica.bellasartes.gob.mx/>

- *Facultad de Música FaM.* (2015). Recuperado de <http://www.fam.unam.mx/>
- Figueroa Alcántara, H.A. (1991). *Los estilos bibliográficos y el usuario: Un enfoque bibliotecológico.* México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Guerrero, J.E. (1970) *Reseña histórica. En Escuela Nacional de Música: XL Aniversario* (pp. 5-7). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Instituto Nacional de Bellas Artes (2009) *Plan de estudios del nivel superior de las licenciaturas en flauta transversa, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, tuba, percusiones, arpa, violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra, clavecín, piano, canto operístico, composición, dirección y jazz.* Recuperado de <http://www.escuelasuperiordemusica.bellasartes.gob.mx/pdf/PLANLIC2010.pdf>
- León Tello, F.J. (1991) *Estudios de historia de la teoría musical.* Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Madariaga, L. (1997) *Diccionario básico de terminología musical.* Madrid: Alpuerto.
- Mota, I.H. de la. (1999) *Diccionario de la comunicación musical.* México: Trillas.
- Randel. D.M. (1991) *Diccionario Harvard de música.* México: Diana.
- Real Academia Española. (2014) *Diccionario de la Lengua Española 23ª Edición.* Madrid: RAE. En: <http://dle.rae.es/index.html>
- Regelski, T.A. (1980) *Principios y problemas de la educación musical.* México: Diana.
- Riemann, H. (1930) *Historia de la música.* Madrid: Labor.
- Riemann, H. (1932) *Teoría general de la música.* Barcelona: Labor.

- Robinson, A.M.L. (1992). *Introducción a la bibliografía: Guía práctica para trabajos de descripción y compilación*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide.
- Rousseau, J.J. (2007) *Diccionario de Música*. Madrid: Akal.
- *Diccionario Akal/Grove de la música*. (2000). Sadie, S (Ed.). Madrid: Akal Ediciones.
- Sobrino, J. (2000) *Diccionario enciclopédico de terminología musical*. Guadalajara: Atecolli.5.
- Universidad Nacional Autónoma de México (2014) *Transformación de la Escuela Nacional de Música en Facultad de Música, Gaceta del Consejo Universitario*, año 2, no. 3, octubre- diciembre, p.5. Recuperado de https://consejo.unam.mx/static/gaceta/GacetaConsejo_2014_04.pdf
- Vignal, M. (Ed.) (2001) *Diccionario de la música*. Málaga: Aljibe.
- Wolf, J. (1934) *Historia de la música*. Barcelona: Labor.

Anexo

Directorio institucional

-UNAM, Facultad de Música

Dirección: Calle Xicoténcatl #126, Coyoacán, Colonia Del Carmen, 04100 Ciudad de México, Teléfono: 5688-3358

Biblioteca *Cuicamatini*

De lunes a jueves de 8:30 a 20 hrs. - Viernes de 8:30 a 19:30 hrs.

Teléfono: 5604-0868 y 5688-1395 Ext. 119

Correo electrónico: cuicamatini@gmail.com

-Escuela Superior de Música

Dirección: Avenida Río Churubusco 79, Coyoacán, Colonia Country Club, 04220 Ciudad de México

Teléfono: 4155-0000

-Biblioteca de las Artes

Dirección: Avenida Río Churubusco 79, Coyoacán, Colonia Country Club, 04220 Ciudad de México

De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

Teléfono: 4155-0000

Correo electrónico: consultabib@correo.cnart.mx

-Conservatorio Nacional de Música

Dirección: Av. Presidente Masaryk 582, Miguel Hidalgo, Colonia Polanco, 11560 Ciudad de México

Teléfono: 8647-5390

Biblioteca Maestro Candelario Huizar

Ext. 3480

De lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.