

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE MUSICAL

Optativa de la Licenciatura en Historia del Arte
Obligatoria para obtener la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música
6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos)

Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia del Arte.

Curso 2006-2007. Profesora: Dra. María Gembero Ustároz

DESCRIPTORES

Contenidos teóricos: estudio de las cualidades del sonido y de la forma en que éstos y otros elementos se combinan y organizan dentro de una obra musical.

Contenidos prácticos: observación y reconocimiento de diferentes parámetros musicales a través de audiciones, partituras, comentarios de texto y observación directa del funcionamiento de la voz y de algunos instrumentos musicales.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Estudio teórico y práctico de los elementos del lenguaje musical.

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Se basará en la calificación conjunta de los siguientes aspectos:

- Asistencia y participación activa en las clases.
- Trabajos relacionados con la materia que puedan encargarse a lo largo del curso.
- Examen Final Escrito, que podrá incluir tanto aspectos teóricos como comentario de audiciones, diapositivas y/o textos relacionados con la materia.

Nota importante: la asignatura no podrá superarse si no se obtiene un mínimo de 5 puntos sobre 10 en el Examen Final, sea cual sea la calificación obtenida en los trabajos y demás actividades realizadas en clase.

PROGRAMA (PARTE TEÓRICA)

1. Definición, objetivos y métodos de la asignatura. Las estructuras del lenguaje musical y la *Historia y Ciencias de la Música*: relaciones con la Musicología sistemática y la Musicología histórica.
2. El sonido y sus cualidades. La vibración sonora. Altura, timbre, duración, intensidad. Textura, *dinámica* y *tempo*. Sonido y ruido. La plasmación escrita del sonido: los sistemas de notación.
3. La percepción del sonido. Anatomía y funcionamiento del oído humano. Oír y escuchar. Principales teorías sobre la percepción musical. Diferentes niveles de aproximación a una obra musical.
4. La melodía. Intervalos. Sistemas de afinación. Concepto de monodía. Motivo, tema, frase. Principios de organización melódica. Melodías abiertas, cerradas, simétricas y asimétricas. Modalidad, tonalidad, serialismo, atonalidad. Evolución histórica de la melodía en la música occidental. La melodía en otros sistemas musicales.
5. La armonía. Acordes. Cadencias. Modulación. Enarmonía. Polifonía y heterofonía. Principios de organización armónica. Evolución de la armonía a través de la Historia. La modalidad occidental. El sistema tonal. Politonalidad y atonalidad. La armonía en culturas musicales no occidentales.

6. Voces e instrumentos musicales: principales clasificaciones. La clasificación de Hörbostel-Sachs. Los instrumentos transpositores. Orquestación y evolución de la conciencia tímbrica. La utilización de voces e instrumentos en la historia de la música occidental. Voces e instrumentos en otras culturas.
7. El ritmo. Duración, pulso, compás, ritmo, *tempo*. Polirritmia. Evolución histórica de las estructuras rítmicas en la música occidental. El ritmo en la música de otras culturas.
8. La expresión de matices en música. Indicaciones de intensidad y sus graduaciones. Indicaciones de carácter. Articulación y fraseo.
9. La textura musical. Monodía o monofonía. Polifonía. Heterofonía. Contrapunto vertical y contrapunto imitativo. Homofonía. Homorritmia. La textura musical en la música electrónica y aleatoria. Evolución de la textura musical en la cultura occidental. La textura musical en otras culturas.
10. Las estructuras musicales. Concepto de forma musical. Secciones, subsecciones y movimientos. Melodía, armonía y ritmo en la configuración de estructuras musicales. El papel del texto literario en las formas vocales. Principios de estructuración del material musical. Repetición, variación, contraste. Formas binarias y ternarias. Formas cíclicas. Otras estructuras musicales. Principales estructuras musicales en la cultura occidental. Estructuras musicales en otras culturas.
11. Lenguaje musical y estilo. Concepto de estilo musical y su presencia en la historiografía musicológica. Elementos musicales que han definido los principales estilos en la Historia de la Música.

PROGRAMA (PARTE PRÁCTICA)

- Comentario de audiciones, textos y/o partituras relacionadas con la materia.
- Trabajos relacionados con la materia que puedan encargarse a lo largo del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Teoría general de la música

- ERICKSON, Robert: *La estructura de la música*, Barcelona, Vergara, 1959 (ed. original en inglés: 1955).
 MICHELS, Ulrich: *Atlas de Música*, vol. I, Madrid, Alianza Editorial, 1982 (ed. original en alemán: 1977); vol. II, Madrid, Alianza Editorial, 1992 (ed. original en alemán: 1985).
 ZAMACOIS, Joaquín: *Teoría de la música*, vol. I, 23ª ed., Barcelona, Labor, 1990; vol. II, 11ª ed., Barcelona, Labor, 1987.

Acústica musical y organología

- ANDRÉS, Ramón: *Diccionario de instrumentos musicales. De Píndaro a J. S. Bach*, Barcelona, Vox-Biblograf, 1995.
 AUBERT, L. y M. LANDOWSKI: *La orquesta*, 4ª ed., Buenos Aires, EUDEBA, 1971.
 BAINES, Anthony: *Historia de los instrumentos musicales*, Madrid, Taurus-Alfaguara, 1988.
 BLANXART, Daniel: *Teoría física de la música. Acústica, bases de la música, instrumentos*, Barcelona, A: Bosch, 1958.
 FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Gonzalo: *Acústica musical*, Madrid, ICCMU, 1998.
 CARSE, Adam: *The history of orchestration*, New Cork, Dover, 1964 (ed. original: 1925).
 GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. Javier: *Afinación y temperamento en la música occidental*, Madrid, Alianza Editorial, 1992.
 JOSEPHS, Jess J.: *La física del sonido musical*, México, Editorial Reverté Mexicana, s. a. (ed. original en inglés: 1969).
 KENDALL, Alan: *Musical instruments*, ed. revisada: Portugal, Hamlyn Publishing, 1985 (1ª ed.: 1972).
 MAERSCH, Klaus y otros: *Atlas de los instrumentos musicales*, Madrid, Alianza Editorial, 1994 (ed. original en alemán: 1987).
 OLAZÁBAL, Tirso de: *Acústica musical y organología*, 7ª ed., Buenos Aires, Ricordi Americana, 1981 (1ª ed.: 1954).
 PÉREZ MIÑANA, José: *Compendio práctico de Acústica*, Barcelona, Labor, 1969.
 PIERCE, John R.: *Los sonidos de la música*, Barcelona, Prensa Científica, 1985.
 SACHS, Curt: *Historia universal de los instrumentos musicales*, Buenos Aires, Centurión, 1947 (ed. original en inglés:

1940).

SANJOSÉ HUGUET, Vicente: *Los instrumentos musicales*, Valencia, Universitat de Valencia, 1994.

TRANCHEFORT, François-René: *Los instrumentos musicales en el mundo*, Madrid, Alianza Editorial, 1985 (ed. original en francés: 1980).

Cuestiones melódicas y rítmicas

COOPER, Grosvenor W. y L. B. MEYER: *The rhythmic structure of music*, Chicago&London, The University of Chicago Press, 1963 (1ª ed.: *Ibidem*, 1960).

DAHLHAUS, Carl: "Phrase et période: contribution à une théorie de la syntaxe musicale", en *Analyse Musicale*, 13 (1988), pp. 37-44 (ed. original en alemán: 1978).

LESTER, Joel: *The rhythms of tonal music*, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1986.

RIEMANN, Hugo: *Fraseo musical*, 2ª ed., revisada por Otto Mayer, Barcelona, Labor, 1936 (1ª ed.: *Ibidem*, 1928).

TOCH, Ernst: *La melodía*, Barcelona, Labor, 1985.

Armonía y contrapunto

BARRIO, Adelino: *Tratado de armonía. Teoría y práctica*, Madrid, Musicinco, 1986.

CHAILLEY, Jacques: *Traité historique d'analyse harmonique*, Paris, Alphonse Leduc, 1977.

DAHLHAUS, Carl: *Studies on the origin of harmonic tonality*, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1990.

GOLDMAN, R. F.: *Harmony in Western Music*, New York, Norton, 1965.

HERRERA, Enric: *Teoría musical y armonía moderna. Vol. I*, 3ª ed., Barcelona, Antoni Bosch Editor, 1988 (5ª reimp.: *Ibidem*, 1991).

_____: *Teoría musical y armonía moderna. Vol. II*, Barcelona, Antoni Bosch Editor, 1987 (1ª reimp.: *Ibidem*, 1990).

HINDEMITH, Paul: *Armonía tradicional*, 8ª ed., Buenos Aires, Ricordi, 1971.

MOTTE, Diether de la: *Armonía.*, Barcelona, Labor, 1989 (ed. original en alemán: 1976).

_____: *Contrapunto*, Barcelona, Labor, 1991 (ed. original en alemán: 1981).

PISTON, Walter: *Armonía*, rev. y ampliada por Mark Devoto, Barcelona, Labor, 1991 (1ª reimp. en español: 1993; ed. original en inglés: 1941).

_____: *Contrapunto*, Barcelona, Labor, 1992.

RAMEAU, Jean-Philippe: *Traité de l'Harmonie reduite à ses principes naturels*, Paris, 1722 (ed. facsímil: Madrid, Arte Tripharia, 1984).

RIMSKY-KORSAKOV, Nicolás: *Tratado práctico de armonía*, Buenos Aires, Ricordi, 1990 [1886].

SCHENKER, Heinrich: *Tratado de Armonía*, Madrid, Real Musical, 1990.

SCHÖNBERG, Arnold: *Armonía*, Madrid, Real Musical, 1987 [1922].

_____: *Funciones estructurales de la Armonía*, Barcelona, Labor, 1990.

TORRE BERTUCCI, José: *Tratado de contrapunto*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1991 (Ed. original: 1947).

ZAMACOIS, Joaquín: *Tratado de Armonía*, 6ª ed., Barcelona, Labor, 1978, 3 vols.

Estructuras y formas musicales, estilo musical

BAS, Giulio: *Tratado de la forma musical*, 8ª ed., Buenos Aires, Ricordi Americana, 1977 (ed. original: 1913).

BERRY, Wallace: *Structurals functions in music*, New York, Dover, 1987 (1ª ed.: 1976).

BLANQUER PONSODA, Amando: *Análisis de la forma musical (curso teórico-analítico)*, Valencia, Piles, 1989.

BONDS, Mark Evan: *Wordless rhetoric: musical form and the metaphor of the oration*, Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 1991.

CARDUCCI, Edgardo: *Trattato di composizione e studio delle forme musicali*, Roma, Edizioni de Santis, 1972, 2 vols.

COOK, Nicholas: *A guide to musical analysis*, London&Melbourne, J.M. Dent & Sons, 1987 (reeds. 1989 y 1992).

CROKER, Richard: *A history of musical style*, New York, Dover, 1986.

KREMER, Joseph François: *Les formes symboliques de la musique*, Paris, Klincksieck, 1984.

KÜHN, Clemens: *Tratado de la forma musical*, Barcelona, Labor, 1992 (ed. original en alemán: 1989).

LA RUE, Jan: *Análisis del estilo musical*, Barcelona, Labor, 1989 (1ª ed. en inglés: New York, Norton, 1970).

LLACER PLA, Francisco: *Guía analítica de formas musicales para estudiantes*, Madrid, Real Musical, 1982.

MEYER, Leonard B.: *Style and music. Theory, history and ideology*, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1996 (ed. original: University of Pennsylvania Press, 1989).

NATTIEZ, Jean-Jacques: *Music and discourse. Toward a semiology of music*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1990 (ed. original en francés: *Musicologie générale et sémiologie*, Paris, Christian Bourgois Editeur, 1987).

ROLDÁN SAMIÑÁN, R.: *Formas musicales. Análisis*, Málaga, Copistería Pavón, 1991.

ROSEN, Charles: *Formas de sonata*, Barcelona, Labor, 1987 (ed. original en inglés: 1980).

SALZER, Félix.: *Audición estructural. Coherencia tonal de la música*, Barcelona, Labor, 1990 (ed. original en inglés: 1952).

SWAIN, Joseph P.: "The concept of musical syntax", en *The Musical Quarterly*, 79/2 (1995), pp. 281-308.

ZAMACOIS, Joaquín: *Curso de formas musicales*, 10ª ed., Barcelona Labor, 1994 (1ª ed.: 1960).

Principales diccionarios y obras de consulta

AA.VV.: *Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik*, Kassel und Basel, Bärenreiter, 1949-86, 17 vols. [existe reedición revisada posterior de varios volúmenes]

ARNOLD, Denis (ed.): *The New Oxford Companion to Music*, Oxford, Oxford University Press, 1983, 2 vols. [reimp. revisada: 1990].

BASSO, Alberto (director): *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti* Torino, Unione Tipografico-

- Editrice Torinense (UTET), 1983-1990, 13 vols.
- CASARES RODICIO, Emilio (director): *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, Madrid, Sociedad General de Autores, 1999-2002, 10 vols.
- CHAILLEY, Jacques, *Compendio de musicología*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- GROUT, Donald Jay: *Historia de la música occidental*, 2ª ed., ampliada y revisada por Claude Palisca, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- RANDEL, Don Michael (ed.): *The New Harvard Dictionary of Music*, Cambridge, Massachusetts and London, England, The Belknap Press of Harvard University Press, 1986 (8ª imp.: 1996) [existe ed. en español de 1997].
- _____ (ed.): *The Harvard biographical dictionary of music*, Cambridge, Massachusetts and London, England, The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.
- SADIE, Stanley (ed.): *The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition*, London, Macmillan, 2001, 29 vols.