

Plan 289 Lic.en Historia y CC.de la Música

Asignatura 44131 ANALISIS MUSICAL DEL CLASICISMO AL SIGLO XX

Grupo 1

Presentación

Teoría y práctica del análisis musical desde el Clasicismo hasta la época actual

Programa Básico

Objetivos

Aproximación metodológica al estudio analítico de las fuentes directas de los compositores más representativos de los estilos musicales clásico-romántico y a las nuevas tendencias que surgen en el siglo XX. El análisis del lenguaje musical utilizado en el repertorio del último siglo y la aproximación a las técnicas compositivas más importantes del momento facilitan el acceso a las obras más destacadas de la época postonal.

Programa de Teoría

A.- ANÁLISIS DE LA MÚSICA CLÁSICA Y ROMÁNTICA:
PRINCIPIOS DE MÚSICA TONAL

- 1.- Aproximación a los métodos de análisis de la música tonal
 - 1.1.- Introducción
 - 1.2.- Análisis armónico funcional
 - 1.3.- Fundamentos de análisis schenkeriano
 - 1.4.- Otras aproximaciones
- 2.- Principales esquemas formales de la música tonal: bases analíticas
 - 2.1.- La forma binaria simple
 - 2.2.- La forma ternaria simple
 - 2.3.- El estilo compositivo de la forma sonata
 - 2.4.- El rondó y sus derivados
 - 2.5.- El aria y sus derivados
 - 2.6.- La técnica de la variación
 - 2.7.- La técnica de la fuga
 - 2.8.- Las pequeñas formas libres
- 3.- Análisis del preclasicismo musical (I):
Música para tecla:
 - El estilo galante de Scarlatti
 - El estilo sentimental de Carl Philip Emanuel Bach.
- 4.- Análisis del preclasicismo musical (II):
Música sinfónica y camerística:
 - La escuela de Milán (Sammartini)
 - La escuela de Manheim (Johann Stamitz)
- 5.- Análisis del preclasicismo musical (III):
El nuevo concierto para solista: Johann Christian Bach
- 6.- Análisis del clasicismo musical (I): la evolución de Haydn
- 7.- Análisis clasicismo musical (II): la evolución de Mozart
- 8.- Análisis de la transición al romanticismo: la evolución de Beethoven

9.- La ampliación del lenguaje musical en el Romanticismo

10.- El lied romántico: Ejemplos de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf y Strauss

11.- El pianismo romántico:

11.1.- Los ciclos pianísticos: Schumann

11.2.- El virtuosismo pianístico: Chopin y Liszt

12.- El nuevo sinfonismo romántico: Berlioz, Liszt, Wagner

13.- Corrientes divergentes de fin de siglo: Liszt. Brahms

14.- Los nacionalismos musicales del XIX

15.- Hacia la disolución de la tonalidad: el cambio de siglo

B. Análisis de la música del siglo XX

1. Panorama general de la Música del siglo XX

Melodía: Stravinsky, Tres Canciones japonesas. Armonía: Varèse, Integrales, Berio, Coral. Ritmo: Stravinsky, Concierto para 12 instrumentos, Stockhausen, Kreuzspiel. Timbre: Webern, Cinco piezas para orquesta op. 10, Ligeti, Concierto de cámara para 13 instrumentos. Material: Varèse, Ionización. Forma: Varèse, Ionización.

2. Principios estructurales y materiales compositivos

Forma y estructura. Delimitación conceptual. Definiciones. Origen y evolución del concepto de forma musical. Música informal. La forma abierta y las técnicas de aleatoriedad e indeterminación.

3. Tonalidad en transición

Tonalidad o práctica común. Ruptura del eje Tónica-Dominante. Tratamiento irregular de las notas de adorno y de la disonancia libre. Armonía experimental y tonalidad.

4. Tríada armónica, colecciones diatónicas y tonalidad.

La extensión de la tonalidad tradicional en su desarrollo histórico. Tríadas y ampliación triádica. Modalidad. Tonalidad y atonalidad.

5. Ritmo y metro.

La emancipación del ritmo. Cambios sistemáticos del tiempo y metro: Berg, Ives y Carter. El lenguaje ritmo de Messiaen. Ritmo serializado.

6. Orquestación, color sonoro y textura.

Programa Práctico

Análisis constante de partituras completas y de fragmentos donde se encuentren problemas significativos

Evaluación

1) Realización de trabajos en clase

2) Entrega de análisis de partituras (al menos una para cada periodo -clásico, romántico, XX-), que serán evaluadas como trabajo personal. Su presentación será obligatoria para otorgar la calificación final, que tendrá en cuenta los análisis requeridos en una proporción del 10%.

3) El examen final (90%) constará de dos ejercicios independientes y de igual valor, consistentes en el análisis de partituras pertenecientes al periodo clásico romántico y a la música del siglo XX respectivamente. La superación de la asignatura exigirá al alumnado la superación de ambos ejercicios.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA CLASICISMO Y ROMANTICISMO

BENT, Ian (1994), Music Analysis in the Nineteenth Century, Vol. I: Fugue, Form and Style, Cambridge: Cambridge University Press.

BENT, Ian (1994), Music Analysis in the Nineteenth Century, Vol. II: Hermeneutic Approaches, Cambridge: Cambridge University Press.

BENT, Ian y William DRABKIN (1980), Analisi musicale [ed. italiana a cura di Claudio Annibaldi], Torino: E.D.T.

COOK, Nicholas John (1996), Analysis through Composition: Principles of the Classical Period, Oxford: University Press.

- COOPER, Grosnevor y Leonard B. MEYER (2000), Estructura rítmica de la música, Barcelona. Idea Books [ed. orig.: The Rhythmic Structure of Music, Chicago: The University of Chicago, 1960].
- DUNSBY, Jonathan y Arnold WHITTALL (1988), Music Analysis in Theory and Practice, London – Boston: Faber & Faber.
- FORTE, Allen y S.E. GILBERT (1992), Introducción al análisis schenkeriano, Barcelona: Labor.
- MEYER, Leonard B. (2000), El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología, Madrid: Pirámide [ed. orig.: Style and Music. Theory, History and Ideology,].
- MEYER, Leonard B. (2001), Emoción y significado en la música [trad. y prólogo de José Luis Turina], Madrid: Alianza Música nº 79 [ed. orig.: Emotion and Meaning in Music, 1956].
- NEWMANN, S. (1972), The Sonata in the Classic Era, Carolina: University of North Carolina Press.
- NEWMANN, S. (1992), The Sonata since Beethoven, New York: Schirmer Books.
- RATNER, Leonard G. (1980), Classic Music: Expression, Form and Syntax, New York: Schirmer Books.
- RATNER, Leonard G. (1992), Romantic Music: Sound and Syntax, New York: Schirmer Books.
- ROSEN, Charles (1986), El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven, Madrid: Alianza Música.
- ROSEN, Charles (1987), Formas de sonata, Barcelona: Labor.
- SALZER, Felix (1995, 2ª ed.), Audición estructural. Coherencia tonal en la música, Barcelona, Labor [ed. orig. de la 2ª ed.: Structural Hearing. Tonal Coherence in Music, 1962].
- SCHOENBERG, Arnold (1990), Tratado de armonía [trad. y prólogo de Ramón Barce], Madrid: Real Musical [ed. orig.: Harmonielehre, 1922].
- SHOENBERG, Arnold (1990), Funciones estructurales de la armonía [ed. rev. por Leonard Stein], Barcelona: Labor [ed. orig.: Structural Functions of Harmony, 1954].
- TARASTI, Eero (1996), Semiotique musicale, Limoges: PULIM.
- WEBSTER, James, «Sonata Form», The New Grove Dictioanry of Music and Musicians, Vol. XVII, pp. 497-508.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA SIGLO XX

- BOSSEUR, Jean-Yves (1996 [10ª ed.], Vocabulaire de la Musique Contemporaine, Paris: Minerve.
- COOK, Nicholas (1987), A Guide to Musical Analysis, London – Melbourne: J.M. Dent & Sons Ltd.
- DALLIN, Leon, Techniques of Twentieh Century Composition : a Guide to the Materials of Modern Music.
- FORTE, Allen (1973), The Structure of Atonal Music, New Haven – London: Yale University Press.
- GARCÍA LABORDA, José María (1996), Forma y estructura en la música del siglo XX (una aproximación analítica), Madrid: Alpuerto.
- LESTER, Joel (1989), Analytic approaches to Twentieth-Century Music, New York – London: W.W. Norton & Company.
- NARMOUR, Eugene (1977), Beyond Schenkerism, the need for alternatives in music analysis, Chicago - London: University of Chicago.
- PERLE, George (1995), The right notes. Twenty-three selectes essays by George Perle on twentieth-century music, New York: Pendragon Press.
- PERSICHETTI, Vincent (1985), Armonía del siglo XX, Madrid: Real Musical.
- POPLE, Anthony (1994), Theory, music and meaning in music, Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge University Press.
- SIRON, Paul-Louis (1981), Aspects de la Musique Contemporaine 1960-1980, Lausanne: Aire.
- STRAUS, Joseph N. (1990), Introduction to Post-Tonal Theory, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.