

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.

Contenido:

- Introducción al análisis musical.
- Bases para el estudio analítico de la música tonal
- Análisis musical del preclasicismo I: Música para tecla.
- Análisis musical del preclasicismo II: Música orquestal y escénica.
- Análisis musical del clasicismo I: Clasicismo temprano.
- Análisis musical del clasicismo II: Sturm und Drang.
- Análisis musical del clasicismo III: Clasicismo pleno.
- La transición al romanticismo.
- Análisis musical del romanticismo.
- El pianismo romántico y la música de cámara.
- El sinfonismo romántico y el concierto.
- El lied romántico.
- La música escénica romántica.
- Corrientes divergentes de fin de siglo y nacionalismos.
- Análisis musical de las vanguardias del siglo XX.
- Bases para el estudio analítico de las músicas del s. XX
- Tonalidad en transición.
- El impresionismo musical.
- El expresionismo musical: la libre atonalidad.
- El neoclasicismo musical.
- Dadá, futurismo, bruitismo.
- Dodecafonismo.
- La influencia del folklore y los nacionalismos del s. XX.
- De 1950 a nuestros días: Análisis de las músicas contemporáneas.
- El serialismo integral.
- La indeterminación.
- Postserialismo.
- Recuperación del pasado.
- Panorama actual.

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.

Tema 1: Introducción al análisis musical

PARTE PRIMERA: LA PRÁCTICA TONAL

I.1.- ca. 1730-ca. 1815: Análisis musical del preclasicismo y clasicismo

Tema 2: Bases para el estudio analítico de la música tonal

Tema 3: Análisis musical del preclasicismo I: Música para tecla

Tema 4: Análisis musical del preclasicismo II: Música orquestal y escénica

Tema 5: Análisis musical del clasicismo I: Clasicismo temprano

Tema 6: Análisis musical del clasicismo II: Sturm und Drang

Tema 7: Análisis musical del clasicismo III: Clasicismo pleno

Tema 8: La transición al romanticismo

I.2.- ca. 1815-ca. 1895: Análisis musical del romanticismo

Tema 9: El pianismo romántico y la música de cámara

Tema 10: El sinfonismo romántico y el concierto

Tema 11: El lied romántico

Tema 12: La música escénica romántica

Tema 13: Corrientes divergentes de fin de siglo y nacionalismos

SEGUNDA PARTE: EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA TONAL

II.1.- ca. 1895-ca. 1950: Análisis musical de las vanguardias del siglo XX

Tema 14: Bases para el estudio analítico de las músicas del siglo XX

Tema 15: Tonalidad en transición

Tema 16: El impresionismo musical

Tema 17: El expresionismo musical: la libre atonalidad

Tema 18: El neoclasicismo musical

Tema 19: Dadá, futurismo, bruitismo

Tema 20: Dodecafonismo

Tema 21: La influencia del folklore y los nacionalismos del siglo XX

II.2.- De 1950 a nuestros días: Análisis de las músicas contemporáneas

Tema 22: El serialismo integral

Tema 23: La indeterminación

Tema 24: Postserialismo

Tema 25: Recuperación del pasado

Tema 26: Panorama actual

Programa Práctico

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

Evaluación

OPCIÓN A: Evaluación continua alternativa

- 1) PARTICIPACIÓN EN CLASE: Incide en la definición de la calificación final
- 2) EJERCICIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS Elementales: De entrega obligatoria cada trimestre (10% en total en la nota final)
- 3) EXÁMENES BREVES (1 hora de duración) de contenidos teórico-prácticos elementales (definiciones de conceptos básicos, comentario de texto y ejercicios prácticos de carácter elemental) y recogidos en la bibliografía obligatoria. Un examen breve cada bimestre (10% x 4 = 40% de la nota final).
- 4) ENTREGA Y EXPOSICIÓN EN CLASE DE TRABAJOS PERSONALES (hasta 50% de la nota final):
 - 4.a) Críticas de grabaciones o de conciertos: 10% cada una, con un máximo de dos.
 - 4.b) Recensiones críticas comparativas: 10% cada una
 - 4.c) Análisis de obras: 20% cada uno. Entrega mínima de un trabajo de análisis durante el año.

OPCIÓN B: Evaluación tradicional

EXAMEN FINAL

Oportunamente, se adjuntarán ficheros señalando las características de los trabajos personales, los exámenes y los cuadernos de ejercicios teórico-prácticos.

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.
