

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

Identificar la terminología teórica y analítica y los principales modelos metodológicos aplicados al repertorio.

Relacionar el repertorio musical con su contexto musical a través del análisis.

Evidenciar las ventajas y desventajas que se desprenden de la aplicación de las principales perspectivas analíticas que se han utilizado.

Facilitar la comprensión de la concepción formal y compositiva de las obras musicales a partir de las fuentes teóricas

de la época.

Capacitar para la aplicación del citado aparato conceptual (los métodos analíticos y los conocimientos sobre la teoría musical) sobre obras concretas.

Incentivar la capacidad para juzgar en qué medida las técnicas compositivas empleadas en una obra se adecuan a sus presupuestos teóricos y en qué medida su uso resulta pertinente.

Desarrollar la capacidad de valoración crítica ante una obra o conjunto de obras.

Fomentar el desarrollo de un sentido crítico ante las metodologías analíticas.

Estimular la ampliación de modelos analíticos existentes e incitar a la creación de nuevos paradigmas, para adaptarse mejor a los repertorios musicales estudiados.

Reforzar el desarrollo de la creatividad musical

Programa de Teoría

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: SIGLO XX Y MÚSICA CONTEMPORÁNEA

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 representativos donde se encuentren problemas significativos

Evaluación

Dado el carácter práctico de la asignatura, se calificará principalmente mediante la entrega de trabajos. Éstos serán 4, consistentes en análisis musicales comparativos realizados de manera tutorizada, con un mínimo de 3 piezas distintas o 3 movimientos de una misma obra en cada ocasión.

Cada uno de estos trabajos consistirá en la entrega de un análisis redactado e impreso y un análisis escrito sobre la partitura. Hay que comunicar al profesor la obra que se pretende analizar y recibir su visto bueno, junto a una bibliografía específica y comentarios orientativos sobre el análisis de esa obra.

La evaluación es continua, por lo que podrán mejorarse los trabajos durante todo el curso, para subir la calificación final. No obstante, para que eso sea válido es imprescindible que sigan cumplidamente la tutorización y que se entreguen dentro de plazo. La entrega fuera de plazo supone renunciar a la mejora del trabajo y de la calificación (habiendo de optar para ello por un nuevo trabajo). La renuncia a la tutorización será responsabilidad única del alumno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:

- 1.- Introducción del autor, el género y la obra
- 2.- Justificación de la elección
- 3.- Metodología analítica
- 4.- Análisis paramétrico: descripción de la melodía, ritmo, armonía, textura, dinámica, agógica, expresividad, tratamiento tímbrico/orquestación/técnica instrumental y forma/estructura/proceso de cada una de las piezas/movimientos
- 5.- Comparación paramétrica de lo anteriormente descrito entre los diversos movimientos/piezas
- 6.- Interpretación de los resultados o conclusiones
- 7.- Bibliografía
- 8.- Análisis en la partitura de los eventos más destacados (variables según el lenguaje musical)

La ausencia de cualquiera de estos puntos comporta la no calificación del trabajo mientras éste no esté completo.

La calificación final se establece a partir de:

- 1) PARTICIPACIÓN EN CLASE: Incide en la definición de la calificación final (hasta 5% por bimestre)
 - 2) EJERCICIOS TEÓRICO-PRÁCTICOS Elementales: De entrega obligatoria
-

3) ENTREGA DE CUATRO ANÁLISIS DE OBRAS, conforme a lo descrito, de entrega obligatoria. Hasta 25% por bimestre

4) EXAMEN PARA NOTA: El examen final, optativo, para subir nota siempre y cuando se hayan entregado los trabajos individuales. Hasta un 10% de la nota final

Oportunamente, se adjuntarán ficheros

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 Dictionary 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 Twentieth 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.
- PERSICETTI, 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.