

Plan 362 MÁSTER EN MÚSICA HISPANA

Asignatura 53005 MÉTODOS DE ANÁLISIS MUSICAL

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Optativa

Créditos ECTS

3 ECTS

Competencias que contribuye a desarrollar

2.1

Generales

1. Proporcionar un conocimiento riguroso de la terminología analítica y de la diversidad de modelos metodológicos que se han aplicado, a lo largo del tiempo, a los diferentes repertorios históricos
2. Proporcionar un conocimiento de las principales propuestas de análisis etnomusicológico
3. Facilitar la comprensión de la concepción formal y compositiva a partir de las fuentes teóricas
4. Capacitar al alumno para la aplicación del anterior aparato teórico sobre obras concretas, para descubrir su funcionamiento
5. Incentivar la ampliación de modelos analíticos existentes

2.2

Específicas

1. Identificar las principales metodologías de análisis de los repertorios etnomusicológico, de la música tonal y de la música atonal y de sus principales representantes
2. Reconocer los parámetros musicales y los elementos compositivos más significativos de los repertorios etnomusicológico, tonal y atonal.
3. Discriminar la metodología analítica más adecuada para cada repertorio, obra, estilo o cultura
4. Relacionar los modelos de organización sonora con las concepciones sobre la música y con los comportamientos musicales de cada cultura estudiada
5. Aplicar las metodologías más apropiadas para la transcripción de repertorios variados
6. Aplicar con destreza, sobre partituras tonales o atonales, los conceptos, técnicas y protocolos estudiados
7. Desarrollar la habilidad para analizar obras musicales de distintos repertorios y culturas
8. Criticar las técnicas de análisis musical según las características de los distintos repertorios
9. Crear o adaptar modelos analíticos para nuevos repertorios musicales

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Análisis escritos y auditivos a partir de procedimientos etnomusicológicos
2. Presentación y discusión pública de los trabajos de análisis realizados por cada alumno
3. Comprensión de conceptos y técnicas principales de las metodologías de análisis etnomusicológico, de la música tonal y de la música atonal
4. Análisis aplicado a corales de Bach, desde perspectivas metodológicas diferentes
5. Análisis técnico de obras de la Segunda Escuela de Viena
6. Realización de ejercicios teórico-prácticos básicos con problemáticas específicas de los métodos de análisis tonal y atonal
7. Análisis de obras de los diversos repertorios conforme a las técnicas y protocolos analíticos expuestos en clase

-
8. Argumentación de recensiones críticas comparativas sobre ensayos de análisis musical
 9. Realización de dossiers de ejercicios prácticos con problemáticas específicas de los métodos de análisis atonal
 10. Creación de proyectos de composiciones musicales basadas en las técnicas analíticas estudiadas
-

Contenidos

5. Bloques temáticos

Bloque 1:
Estudio de las técnicas de transcripción y de repertorios musicales orales

Carga de trabajo en créditos ECTS:
1'5

a. Contextualización y justificación

Este bloque está centrado en el aprendizaje, por parte del alumno, de técnicas de transcripción musical y de procedimientos de análisis adecuados para los repertorios musicales orales, que incluyen una parte significativa del patrimonio musical popular de España e Hispanoamérica
Se justifica en tanto proporciona una herramienta básica para los estudios etnomusicológicos.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Comprensión de conceptos y técnicas principales de las metodologías de análisis etnomusicológico
2. Análisis escritos y auditivos a partir de procedimientos etnomusicológicos
3. Presentación y discusión pública de los trabajos de análisis realizados por cada alumno

c. Contenidos

1. Paradigma de Abraham y Hornbostel
2. Diversidad de criterios en un simposio de la SEM
3. Comparativismo universalista
4. Fraseología de Carlos Vega
5. Sintagma y paradigma en la búsqueda analítica
6. Análisis de la improvisación musical
7. Eclecticismo tradicional de Dante Grela
8. Análisis pluridimensional de Giorgio Adamo
9. Estudio del perfil melódico
10. Rasgos, musemas y estilemas
11. El estructuralismo de Arom: la segmentación ordenada
12. Semiología de Jean-Jacques Nattiez
13. Vendedores ambulantes analizados por Sandro Biagiola
14. Uso de auxiliares electrónicos
15. El vídeo como herramienta

Bloque 2:
Perspectivas analíticas ante la música atonal

Carga de trabajo en créditos ECTS:
1'5 ECTS

a.
Contextualización y justificación

Este bloque está centrado en el aprendizaje, por parte del alumno, de técnicas de análisis musical de repertorios atonales, que incluyen una amplia parte del patrimonio musical de España e Hispanoamérica cultivado desde el siglo XX hasta la actualidad.

Se justifica en tanto proporciona una herramienta básica para los estudios musicológicos históricos.

b.
Objetivos de aprendizaje

1. Realización de dossiers de ejercicios prácticos con problemáticas específicas de los métodos de análisis atonal
2. Análisis de obras del repertorio atonal conforme a las técnicas y protocolos analíticos expuestos en clase
3. Argumentación de recensiones críticas comparativas
4. Redacción de críticas de conciertos o de grabaciones de música contemporánea
5. Creación de proyectos de composiciones musicales basadas en las técnicas analíticas estudiadas
6. Análisis técnico de obras de la Segunda Escuela de Viena

c.
Contenidos

1. Metodologías de análisis aplicadas a la música atonal: fundamentos, tópicos y problemáticas
2. La tonalidad dodecafónica de George Perle y el análisis interválico de Dawin Lewin
3. La teoría de conjuntos de clases de notas de Allen Forte
4. Análisis aplicado: Schoenberg y Webern

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Presenciales:

- Lección magistral participativa: para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales: basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.

No presenciales:

- Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo: lectura de ensayos críticos, elaboración de recensiones de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través del correo electrónico y de la plataforma MOODLE.

Criterios y sistemas de evaluación

7.
Sistema de calificaciones – Tabla resumen

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Elaboración y presentación de análisis de repertorios orales

50%

En evaluación continua, tutorizados por el profesor

Análisis de repertorio atonal

50%

En evaluación continua, tutorizado por el profesor

8.
Consideraciones finales

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

- Acceso a internet
- Papel pautado, lápiz, goma
- Aula equipada con medios audiovisuales, ordenador y cañón proyector
- El profesor Enrique Cámara de Landa hará entrega a los alumnos de un CD-ROM con versiones resumidas y traducciones de algunos de los textos propuestos en la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA:

Parte 1:

g.

Bibliografía básica

- Aiats, Jaume (1994a). «El ritme g.s. 1212: un cas notable de giusto sil·làbic en les cançons baladístiques de la comarca d'Osona». En: Actes del Col·loqui sobre cançó tradicional, Reus, setembre 1990 (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat), pp. 93-109 [17 pp.].
- Aiats, Jaume (1994b). «Les melodies de les danses de la Vall d'Albaida». En Les Danses de la Vall d'Albaida. Vol. XXIV de la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana [libreto de CD], pp. 12-57 [46 pp.].
- Arom, Simha (2001). «Modelización y modelos en las músicas de tradición oral». En: Francisco Cruces (ed.): Las culturas musicales (lecturas de etnomusicología) (Madrid: Trotta, 2001), pp. 203-232 [31 pp.].
- Baily, John (1989). «Filmaking as Musical Ethnography». The World of Music, 31/3: 3-20 [18 pp.].
- Brailoïu, Constantin (1973). «Le rythme aksak». En Problèmes d'Ethnomusicologie (Génève: Minkoff Reprint), pp. Cámara de Landa, Enrique (2003). «Metodologías de análisis de la Música». En Etnomusicología (Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales), pp. 403-541 [39 pp.].
- Eli, Victoria, Marita Fornaro y Antonio Díaz Rodríguez (2005). «Transmisión del patrimonio musical popular: oralidad, escritura y procesos de institucionalización en la música extremeña». Nassarre 21/1: 197-212 [16 pp.].
- Feld, Steven (2001). «El sonido como sistema simbólico». En: Francisco Cruces (ed.): Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología (Madrid: Trotta), pp. 331-355 [25 pp.].
- Kolinski, Miecyslaw (1961). «Classification of Tonal Structures». Studies in Ethnomusicology, 1: 38-76. Reeditado en: Kay Kaufman Shelemay (ed.): The Garland Library of Readings in Ethnomusicology, vol. 4, Musical Transcription (New York-London: Garland Publishing, 1990), pp. 157-195 [39 pp.].
- Lortat-Jacob, Bernard [ed.] (1987). L'improvisation dans les musiques de tradition orale. Paris: SELAF.
- Ruwet, Nicolas (1966). «Méthodes d'analyse en musicologie». Revue Belge de Musicologie, 20: 65-90. Reeditado en: Langage, musique, poésie (Paris: Du Seuil, 1972).

h.

Bibliografía complementaria

- Adamo, Giorgio, Maurizio Agamennone, Carlo Ciasca, Serena Facci, Francesco Giannattasio y Giovanni Giurati (1985). Forme e comportamenti della musica folklorica italiana (Milano: Unicopli), pp. 15-43 [29 pp.].
- Ayats, Jaume [dir.], Antònia M. Sureda y Francesc Vicens (2005). Tonades de feina a Mallorca/ Worksongs in Mallorca/ Cantos de trabajo en Mallorca/ Arbeitslieder aus Mallorca/ Chants de travail á Mallorca. Palma de Mallorca: Consell de Mallorca. [DVD con resultados de investigación]
- Brailoïu, Constantin (1973). Problèmes d'Ethnomusicologie (Génève: Minkoff Reprint).
- Cámara de Landa, Enrique (1995). «Principios morfológicos detectables en l repertorio musical del erkencho en la Argentina». En: Irma Ruiz y Miguel Ángel García (eds.): Texto y contexto en la investigación musicológica. Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología y VII Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, 25 al 28 de agosto de 1993 (Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"), pp. 49-64 [16 pp.].

Parte 2:

g.

Bibliografía básica

- Charles Soler, Agustín (2002). «Descripción del método analítico de "Pitch-Class" o "Set Theory"». [Recurso en línea]. <http://www.agustincharles.com/analisi/musicalisis.html> (consulta de verificación: 10/1/2011) [29 pp.].
- Perle, George ([1962] 2006). «IV- Funciones motívicas de la serie», «V.- Simultaneidad», «VI.- Funciones estructurales de la serie». En Composición serial y atonalidad. Una introducción a la música de Schönberg, Berg y Webern. Barcelona: Ideabooks, pp. 81-178. [98 pp.].

h.

Bibliografía complementaria

- Aulestia, Gotzon (1998). Técnicas compositivas del siglo XX. Madrid: Alpuerto
- Aulestia, Gotzon (2004). Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo II. Madrid: Alpuerto.
- Babbitt, Milton (1955). «Some Aspects of Twelve-Tone Composition». *The Score*, 12: 53-61.
- Babbitt, Milton (1960). «Twelve-Tone Invariants as Compositional Determinants». *Musica Quarterly*, 46: 246-259.
- Babbitt, Milton (1961). «Set Structures as a Compositional Determinant». *Journal of Music Theory*, 5: 72-94. Reimpr.: (1972) *Perspectives on Contemporary Music Theory* (B. Boretz y E.T. Cone, eds.): 129-147.
- Babbitt, Milton (1962). «Twelve-Tone Rhythmic Structure and the Electronic Medium». *Perspectives of New Music*, 1/1: 49-79. Reimpr.: (1972) *Perspectives on Contemporary Music Theory* (B. Boretz y E.T. Cone, eds.): 148-179.
- Cramer, Alfred (2002). «Schoenberg's Klangfarbenmelodie: A Principle of Early Atonal Harmony». *Music Theory Spectrum*, 24/1: 1-34 [34 pp.].
- Forte, Allen (1973). *The Tonal Structure of Atonal Music*. New Haven, CT: Yale University Press
- Forte, Allen (1978). *The Harmonic Organization of The Rite of Spring*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Forte, Allen (1985). «Pitch-Class Set Theory Today». *Music Analysis*, 4/1-2: 29-58 [30 pp.].
- Forte, Allen (1990). «A Major Webern Revision and Its Implications for Analysis». *Perspectives of New Music*, 28/1: 224-255 [32 pp.].
- Forte, Allen (1994). «An Octatonic Essay by Webern: No. 1 of the Six Bagatelles for String Quartet, Op. 9". *Music Theory Spectrum*, 16/2: 171-195 [25 pp.].
- Haimo, Ethan (1996). «Atonality, Analysis, and the Intentional Fallacy». *Music Theory Spectrum*, 18/2: 167-199 [33 pp.].
- Johnson, Julian (1998). «The Nature of Abstraction: Analysis and the Webern Myth». *Music Analysis*, 17/3: 267-280 [28 pp.].
- Lewin, David (2007). *Generalized Musical Intervals and Transformations*. Oxford: OUP.
- Lewin, David (2007). *Musical Form and Transformation. Four Analytical Essays*. Oxford: OUP.
- Morgan, Robert P. (2003). «The Concept of Unity and Musical Analysis». *Music Analysis*, 22/1-2: 7-50 [44 pp.].
- Paiva de Oliveira, João Pedro (2007). *Teoría analítica da música do século XX*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian.
- Parks, Richard S. (1998). «Pitch-Class Set Genera: My Theory, Forte's Theory». *Music Analysis*, 17/2: 206-226 [Pitch-Class Set Genera: A Symposium] [21 pp.].
- Perle, George (1996 [2nd.]). *Twelve-Tone Tonality*. Berkeley – Los Angeles – London: University Of California Press.
- Perle, George (2006). *Composición serial y atonalidad*. Barcelona: Idea Books.
- Straus, Joseph N. (2003). «Uniformity, Balance, and Smoothness in Atonal Voice Leading». *Music Theory Spectrum*, 25/2: 305-352 [48 pp.].
- Vázquez, Herbert (2006). *Fundamentos teóricos de la música atonal*. México, D.F.: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes – Universidad Autónoma de México.

Calendario y horario

6.

Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO

CARGA ECTS

PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO

1.- Estudio de las técnicas de transcripción y de repertorios musicales orales

1'5 ECTS

26-29/IV/2014

2.- Perspectivas analíticas ante la música atonal

1'5 ECTS

22-29/XI, 13-20/XII/2013

Sesiones del Prof. Cámara de Landa:

Lunes, 26/IX: 16.15-18.45 y 19.00-21.30 h.

Miércoles, 28/IX: 16.15-18.45 h.

Jueves, 29/IX: 16.15-18.45 y 19.00-20.15 h.

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teóricas

7.5

Estudio y trabajo autónomo individual

35

Clases prácticas

7.5

Estudio y trabajo autónomo grupal

17.5

Laboratorios

Prácticas externas, clínicas o de campo

Seminarios

7.5

Otras actividades

Total presencial

22.5

Total no presencial

52.5

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Prof. Enrique Cámara de Landa:

http://www.musicologiahispana.com/es/prof-dr-enrique-camara-landa/art/5/?plt_id=16

Prof. Carlos Villar Taboada:

http://www.musicologiahispana.com/es/prof-dr-carlos-villar-taboada/art/8/?plt_id=16

Idioma en que se imparte

Español