

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE MUSICAL
Asignatura Optativa- Historia del Arte (6 Créditos: 3T+3P)
Curso 2011 - 2012

- **Profesora:** Dr. Carmen Martín Moreno (mcmartin@ugr.es)
- **Dirección:** Edificio de Musicología, 1ª planta, despacho nº 59. Tlf.: 958-246374

1. OBJETIVOS

1. Adquirir los conocimientos básicos para la comprensión del lenguaje musical.
2. Introducir al alumnado en los fundamentos del análisis musical, a partir de una audición o una partitura dada.
3. Conocer los parámetros que conforman el discurso musical y ser capaz de distinguirlos en las músicas de diferentes ámbitos culturales e históricos.

2. PROGRAMA

Tema 1. Introducción: La música como lenguaje. Elementos del lenguaje musical. Aproximación al hecho musical según la Teoría de la Gestalt.

Tema 2. El sonido. Definición. Parámetros del sonido. La percepción del sonido: el oído y la escucha musical.

Tema 3. El ritmo: Definición. La medida del ritmo musical: el compás y sus elementos. Evolución histórica y notación. Propuestas prácticas para el análisis rítmico.

Tema 4. La melodía: Definición. Organización de la melodía: escalas, modalidad, tonalidad y otros sistemas. Evolución histórica y notación. Propuestas prácticas para el análisis melódico.

Tema 5. Armonía: Definición. Acordes: Definición y tipos. Enlaces y cadencias. Notas extrañas al acorde. Modulación: Definición y ejemplos de su mecánica. El Bajo Cifrado. Armonizaciones básicas y análisis auditivo.

Tema 6. La textura: Definición y tipos. Evolución histórica: monodía, polifonía, homofonía, melodía acompañada, heterofonía. El contrapunto y la horizontalidad. La imitación como procedimiento compositivo.

Tema 7. Timbre y Organología: Definición. La voz humana. Concepto de Organología. Principios de clasificación de los instrumentos musicales. Los instrumentos transpositores. La orquestación. La partitura. Incidencia del timbre en la composición musical a lo largo de la historia.

Tema 8. Las formas y géneros musicales. Principios de estructuración de la forma musical y su relación con el material musical. Formas básicas: Binaria, Ternaria y otras. Fuga. Concierto. Formas de Sonata.

3. PRÁCTICAS

Las prácticas se desarrollarán a través de 6 módulos en los que se realizarán ejercicios a partir de los siguientes temas:

MÓDULO 1: EL RITMO: Análisis rítmico (pulsos, acentos, compases). Dictado Rítmico.

MÓDULO 2: LA MELODÍA: Reconocimiento de escalas, Análisis melódico, Dictado rítmico- melódico. Entonación.

MÓDULO 3: LA ARMONÍA: Ejercicios de acordes (reconocimiento, inversión y enlaces), análisis armónico y fundamentos de armonización.

MÓDULO 4: LA TEXTURA: Introducción al canto a varias voces, audiciones de distintas texturas, análisis de la textura musical sobre partitura.

MÓDULO 5: EL TIMBRE Y LOS INSTRUMENTOS MUSICALES: reconocimiento auditivo, fundamentos de orquestación, iniciación a la transposición.

MÓDULOS 6: FORMAS Y GÉNEROS MUSICAL: audición y análisis de obras musicales de distintos periodos, géneros y formas.

4. METODOLOGÍA

La asignatura se plantea desde una doble perspectiva teórica y práctica.

- Los temas y conceptos que figuran el temario serán desarrollados en las clases teóricas a través de diversas metodologías (lección magistral, presentación de ejemplos, lecturas).
- Las clases prácticas servirán para asentar y profundizar en los contenidos teóricos a través de la realización de ejercicios de audición, interpretación, dictados, análisis de partituras y discriminación auditiva.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Asistencia y participación en clase.
- Trabajos voluntarios tutelados.
- Examen Final, que constará de dos partes:
 - o Parte teórica (50%): resolución de preguntas relacionadas con el programa.
 - o Parte práctica (50%): ejercicios relacionados con el contenido práctico de la asignatura.

Será necesaria la obtención de al menos **4 puntos** en cada una de las partes para poder realizar la nota media.

6. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

6.1. Teoría general de la música

BONASTRE, Francesc: *Música y parámetros de especulación*, Madrid, Alpuerto, 1977.

COPLAND, Aaron: *Cómo escuchar la música*, 2ª ed., 4ª reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 1999. Hay otras ediciones.

GRABNER, Hermann: *Teoría general de la música*, traducción y adaptación de Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2001.

HINDEMITH, Paul: *Adiestramiento elemental para músicos*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1971.

JOFRE I FRADERA; Josep: *El lenguaje musical*, Barcelona, Robinbook, 2003.

KÜHN, Clemens: *La formación musical del oído*, Barcelona, Labor, 1988.

LANGVELD, Joost: *Escuchar y mirar: teoría de la música*, Madrid, Akal, 2002.

MARTIN MORENO, Antonio, “Fundamentos de la teoría musical”, *Los Grandes Temas de la Música*, Pamplona, Salvat, 1984.

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.

6.2. 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.
- 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.
- REMNANT, Mary: *Historia de los instrumentos musicales*, rev. y adaptación de Ramón Andrés, trad. de José Mª Pinto, Barcelona, Ma non troppo, 2002.
- 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).

6.3. 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).
- LESTER, Joel: *The rhythms of tonal music*, Carbondale and Edwardsville, Southern Illinois University Press, 1986.
- LUSSY, Mathis: *El ritmo musical: su origen, función y acentuación*, Buenos Aires, Ricordi, 1945.
- RIEMANN, Hugo: *Fraseo musical*, 2ª ed., revisada por Otto Mayer, Barcelona, Labor, 1936 (1ª ed.: *Ibidem*, 1928).
- TOCH, Ernst: *La melodía*, Barcelona, Labor, 1985.

6.4. 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.
- 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, I y II*, Buenos Aires, Ricordi, 1977. Hay otras ediciones.
- 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.
- SCHENKER, Heinrich: *Tratado de Armonía*, Madrid, Real Musical, 1990.
- SCHOENBERG, Arnold: *Armonía*, Madrid, Real Musical, 1987 [1922].
- _____: *Funciones estructurales de la Armonía*, Barcelona, Labor, 1990.
- SOLER, Josep: *Fuga, técnica e historia*, Barcelona, Antoni Bosch, 1980.
- 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.

6.5. 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.
- DAVIE, Cedric Thorpe: *Musical structure and design*, New York, Dover, 1966.
- 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.
- MONJEAU, Federico: *La invención musical: ideas de historia, forma y representación*, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- PAYNTER, John: *Sonido y estructura*, Madrid, Akal, 1999.
- RIEMANN, Hugo: *Composicion musical (Teoría de las formas musicales)*, Barcelona, Labor, 1929.
- ROLDÁN SAMIÑÁN, R.: *Formas musicales. Análisis*, Málaga, Copistería Pavón, 1991.
- ROLIN, B.: *Las formas musicales: suite, concierto, sonata, sinfonía*, Courlay, J. M. Fuzeau, 1989.
- ROLIN; B. y otros: *Las formas musicales B : canon, fuga, variación, obertura, poema sinfónico*, Courlay, J. M. Fuzeau, 1992.
- 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).
- STOIANOVA, Ivanka: *Manuel d'analyse musicale : les formes classiques simples et complexes*, París, Minerve, 1996.
- ZAMACOIS, Joaquín: *Curso de formas musicales*, 10ª ed., Barcelona Labor, 1994 (1ª ed.: 1960).
- WADE, Graham: *La Música y sus formas*, Madrid, Altalena, 1982.

6.6. Principales diccionarios 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]
- BASSO, Alberto (director): *Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti* Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese (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.
- 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.
- _____ : *The New Grove Dictionary of Musical Instruments*, London, Macmillan, 1991.

7. RECURSOS EN LA RED

Bivem: Biblioteca Virtual de Educación Musical - <http://80.34.38.142:8080/bivem>

BIVEM es la primera biblioteca virtual en español especializada en recursos para la Educación musical.

Teoría Musical en la Web - <http://www.teoria.com>

Espacio dedicado a la teoría musical. Incluye Numerosos ejercicios, análisis y herramientas sobre teoría musical.

GNU Solfege Training (;Gratis!) - <http://www.solfege.org>

Es una utilidad que te ayudará a entrenar el oído gracias a los variados e interesantes ejercicios auditivos que contiene. Desde reconocer una melodía hasta comparar la longitud de dos intervalos, pasando por identificar y/o cantar acordes, anotar las notas que escuches, recordar e identificar ritmos, etc. Una completa utilidad totalmente gratuita para practicar Solfeo.