

HISTORIA Y METODOLOGÍAS DEL ANÁLISIS MUSICAL

Asignatura optativa de la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música

Profesor: Francisco J. Giménez Rodríguez

Objetivos

- Aproximación a las principales corrientes historiográficas sobre el análisis musical: antecedentes, principales autores, obras, prácticas discursivas, ideológicas y estéticas.
- Profundización en las metodologías analíticas más representativas, incluyendo el estudio y análisis de ejemplos musicales.

Contenido. Programa.

1. Concepto y objeto del Análisis Musical.

I. HISTORIA E HISTORIOGRAFÍA DEL ANÁLISIS MUSICAL

2. Nociones históricas para un estudio metodológico del análisis musical. Antecedentes. Inicios de la Historiografía: Dressler. Burmeister. Lippius. Tradiciones de la Teoría musical: ornamentación, bajo cifrado y armonía.
3. Desarrollo de los primeros estudios teóricos sobre la Forma (1750-1840): Riepel, Kimberger, Koch. Reicha. Momigny. Hoffmann. Czerny. G. Weber.
4. El Análisis y el crecimiento orgánico de la Forma (1840-1900): A. B. Marx.
5. La historiografía de finales del siglo XIX y el análisis musical: Forkel. Jahn. Spitta.
6. Desarrollo del estudio de la melodía. Las reducciones (1900-1920). La *Gelstat*: Schering. Schenker. El Estilo Musical: Adler. Jeppesen.
7. La teoría de la tensión. Planos estructurales (1920-45): Kurth. Lorenz. Schenker. Schoenberg. El Empirismo. D. F. Tovey.
8. Lingüística y Hermenéutica (1940-1960): Meyer. Cooke.
9. A partir de 1960: Set Theory. Fenomenología: Ansermet. Shaeffer. Semiótica: Ruwet. Nattiez. Estructura musical: Berry. Lerdahl y Jackendoff.

II. METODOLOGÍAS DEL ANÁLISIS MUSICAL

10. Métodos tradicionales de análisis musical. Estudio de la forma musical. Representación armónica. Sintaxis musical.
11. Análisis Schenkeriano. Introducción a los planteamientos de Schenker. Félix Salzer y la audición estructural. Eugene Narmour, más allá del schenkerismo. Forte y Gilbert. De la disminución a la extensión lineal en la forma. Célestin Deliege y el análisis post-schenkeriano. Análisis de diferentes ejemplos musicales.
12. Análisis rítmico. Antecedentes: M. Lussy. H. Riemann. Estructuración rítmica: L. Meyer. LaRue: del estilo musical al crecimiento formal. La aproximación schenkeriana: Carl

- Schachter. Nattiez: ritmo y semiología. Célestin Deliege: música tonal y estructura prosódica. Lerdahl y Jackendoff: el ritmo desde la perspectiva generativa.
13. Análisis motivico. Presupuestos previos: Arnold Schoenberg. Rudolph Reti y los modelos temáticos. Integración entre las metodologías motivica y schenkeriana: D. Epstein. R. Kamien
  14. Análisis Semiótico y generativo. Nicolas Ruwet: música y lenguaje. Jean-Jacques Nattiez y el análisis sintagmático-paradigmático. Planteamientos distributivos y generativos: E. Morin. Objeciones al análisis semiótico. El análisis generativo de Lerdahl y Jackendoff.
  15. Análisis Fenomenológico. Análisis del crecimiento formal, según La Rue.
  16. Relaciones texto-música. Principios fundamentales
  17. El análisis de la música contemporánea. El concepto de tema musical. El concepto de dramaturgia musical. El gesto musical.

Bibliografía Básica

- Bent, Ian/ Pople, Anthony, "Analysis", Grove Music Online ed. L. Macy (consultado [15.09.2009]), <http://www.grovemusic.com>.
- Bent, Ian; Drabkin, William. *Analysis*. UK: The Macmillan Press Ltd., 1987.
- Berry, Wallace: *Structural functions in music*. New York: Dover, 1987.
- Cook, Nicholas: *A guide to musical analysis*. London: J. M. Dent & Sons, 1989.
- Dunsby, Jonathan & Whittall, Arnold: *Music Analysis in theory and practice*. London: Faber, 1988.
- Nagore, María: "El análisis musical, entre el formalismo y la hermeneutica", *Músicas al Sur*, n°1 (2004)
- Sobrino, Ramón: "Análisis musical: de las metodologías del análisis al análisis de las metodologías", *Revista de Musicología*, Vol. 28, n°1 (2005), pp. 667-696.

Criterios de Evaluación

Asistencia y Participación en Clase: 25% (Obligatoria)

Elaboración tutelada por el profesor y Presentación en clase de un tema de la parte II (Metodologías): 50% (Obligatoria)

Ampliación del trabajo elaborado y entrega por escrito: 25% (Obligatoria)

Examen por escrito que constará de preguntas teóricas de la parte I y el análisis de un fragmento musical utilizando una de las metodologías de la parte II

Bibliografía (ampliación)

- Cone, Edward T. *Musical Form and Musical Performance*. Nueva York, Norton, 1968.
- Cooper, Grosvenor/Meyer, Leonard B. *The Rhythmic Structure of Music*. Chicago, The University of Chicago Press, 1960.
- Dalhaus, Carl. "Phrase et période: contribution a une théorie de la syntaxe musicale". *Analyse musicale*, 42 trim. 1988.
- Deliège, Célestin. "L'Analyse Post-Schenkerienne: quand et pourquoi?". *Analyse Musicale*, 12 trimestre 1986.
- Deliège, Célestin. "La set theory, ou les enjeux du pléonasme". *Analyse Musicale*, 17, 1989.
- Deliège, Célestin. *Les fondements de la Musique tonale*. París, Lattes., 1984.
- Epstein, David. *Beyond Orpheus. Studies in musical structure*. Oxford University Press, 1977.
- Forte, Allen. *The Structure of Atonal Music*. Yale University Press, 1973.
- Forte, Allen/Gilbert, Steven. *Introducción al análisis schenkeriano*. Barcelona, Labor, 1992 (*Introduction to Schenkerian Analysis*. Nueva York, Norton, 1982).
- Guertin, Marcelle/Nattiez, Jean Jacques. *Three Musical Analyses*. Toronto Semiotic Circle. Victoria University, 1982.
- Hoekner, Berthold, *Programming the Absolute: Nineteenth-Century German Music and the Hermeneutics of the Moment*. Princeton University Press, 2002.
- Kamien, Roger. "Aspects of Motivic Elaboration in the Opening Movement of Haydn's Piano Sonata in C# minor". En Beach, David (ed.). *Aspects of Schenkerian Theory*. New Haven, Yale University Press, 1983.
- Kamien, Roger. "Aspects of the Recapitulation in Beethoven Piano Sonatas". *The Music Forum*, 4, 1976.
- Kurkhart, Charles. "Schenker's motivic parallelisms". *Journal of Music Theory*, 22, 1978.
- http://www.societymusictheory.org/mto/issues/mto.05.11.3/mto.05.11.3.leong_korevaar_frames.html
- Lerdahl, Fred/Jackendoff, Ray. *A generative Theory of Tonal Music*. The Massachusetts Institute of Technology Press, 1987.
- Lester, Joel. *The Rhythms of Tonal Music*. Illinois University Press, 1986.
- Meeùs, Nicolas. *Heinrich Schenker, une introduction*. Liege, Mardaga, 1993.
- Mesnager, Marcel. "La Set complex theory: De quels enjeux s'agit-il?". *Analyse Musicale*, 17, 1989.
- Meyer, Leonard B. *Emotion and meaning in Music*. Chicago, The University of Chicago Press, 1956.
- Meyer, Leonard B. *Explaining Music*. Chicago University Press, 1973.
- Molino, Jean. "L'analyse du poeme, ou le sentiment des choses". *Introduction a l'analyse linguistique de la poésie*. Vol 11. París, Presses Universitaires de France, 1988.
- Molino, Jean. "Analiser". *Analyse Musicale*, 3° trimestre 1989.
- Morin, Elisabeth. *Essai de Stylistique Comparée*. Montreal, 1979.

- Narmour, Eugene. *Beyond Schenkerism. The Need for Alternatives in Music Analysis*. Chicago, University of Chicago Press, 1977.
- Nattiez, Jean Jacques. *Fondements d'une sémiologie de la musique*. París, Union Générale d'Éditions, 1975.
- Nattiez, Jean Jacques. *Musicologie générale et sémiologie*. París, Christian Bourgois Editeur, 1987.
- Nattiez, Jean Jacques/Hirbour-Paquette, L. "Analyse musicale et sémiologie: a propos du Prélude de *Pélleas*". *Musique en Jeu*, 10, 1973.
- Rehding, Alexander, *Hugo Riemann and the Birth of Modern Musical Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Riemann, Hugo. *Elementos de Estética musical*. Edición española, Daniel Jorro, Madrid, 1914.
- Riemann, Hugo. *Fraseo musical*. Barcelona, Labor, 1928.
- Riemann, Hugo. *Teoría general de la música*. Barcelona, Labor, 1928.
- Riley, Matthew, "The 'Harmonic Major' Mode in Nineteenth-Century Theory and Practice" *Music Analysis*, online publication date: 7-Jun-2005.
<http://www.blackwell-synergy.com/toc/musa/23/1>
- Rowell, Lewis. *Introducción a la Filosofía de la Música*. Barcelona, Gedisa, 1987.
- Ruwet, Nicolas. *Langage, musique, poésie*. París, Éditions du Seuil, 1972.
- Salzer, Felix. *Audición estructural. Coherencia tonal en la música*. Barcelona, Labor, 1990. (*Structural Hearing. Tonal Coherence in Music*. 1952).
- Schachter, Carl. "Rhythm and Linear Analysis. Durational Reduction". *The Music Forum*. Vol. V. Nueva York, Columbia University Press, 1980
- Schachter, Carl. "Rhythm and Linear Analysis: A Preliminar Study". *The Music Forum*, Vol. IV. Nueva York, Columbia University Press, 1976.
- Zbikowski, Lawrence M., *Conceptualizing Music: Cognitive Structure, Theory, and Analysis*. New York. Oxford University Press, 2002.

Revistas electrónicas

Journal of Musicological Research Volume 24, Number 2 / April-June 2006

[http://www.metapress.com/\(jwltbnbjgpea3zjc4orm3q45\)/app/home/issue.asp?referrer=parent&backto=journal,1,10;linkingpublicationresults,1:300261,1e](http://www.metapress.com/(jwltbnbjgpea3zjc4orm3q45)/app/home/issue.asp?referrer=parent&backto=journal,1,10;linkingpublicationresults,1:300261,1e)

Music Analysis <http://www.blackwellsynergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=musa>

Music Theory Online. Volume 12 Number 2, May 2006 <http://www.societymusictheory.org/mto/>