

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Facultad de Filosofía y Letras
Campus Universitario de Cartuja
18071-GRANADA
Tlf.: (958) 24 36 27
Fax: (958) 24 62 15

“Análisis Musical II” Programa de la Asignatura Obligatoria 9 créditos

I. Objetivos

- 1) La finalidad de la asignatura “Análisis Musical II” es perfeccionar los conocimientos del alumno en cuanto al desarrollo histórico de la música europea desde el Clasicismo vienes hasta el final del Siglo XX a través de la consideración de los criterios formales y estilísticos de determinadas composiciones.
- 2) Otro propósito esencial es habilitar al estudiante para analizar cualquier obra musical del respectivo período con el fin de reconocer época, estilo, forma y estructura a través de la partitura.

II. Metodología

1) Programa teórico

A) Definición de términos musicales específicos:

Basándose en Arnold Schönberg se definen previamente algunos términos musicológicos fundamentales en cuanto a la estructuración de composiciones musicales y la funcionalidad de sus componentes.

B) Enseñanza del desarrollo musical:

Cada sección de ensayo analítico está introducida por un resumen que tiene en consideración los rasgos formales y estilísticos más importantes de cada género.

2) Programa práctico

A) Ensayo del reconocimiento de épocas, estilos, formas y estructuras:

A través del análisis de determinadas partituras del período (véase IV. Relación de obras) se ensaya el reconocimiento de épocas, estilos, formas y estructuras.

B) Criterios de selección:

De la multitud de composiciones pertenecientes al período clásico-romántico se han escogido aquellas obras que por sus características formales y del género permiten la enseñanza de los rasgos estructurales más importantes. En cambio, las obras musicales elegidas del siglo XX merecen una consideración particular en lo que a sus criterios estilísticos se refiere.

III. Criterios de evaluación

1) Presencia

Se exige una presencia sin falta de 90 horas en clase (en casos de urgencia se admite un justificante por escrito).

2) Participación en clase

- Cada alumno tiene la obligación de estudiar previamente todas las obras musicales que a lo largo del curso se analizará.

- Cada alumno debe preparar en casa un análisis exhaustivo de una determinada composición de la relación de obras que se expone en clase. Es imprescindible para el buen funcionamiento del curso que el ponente facilite como mínimo una semana antes de la exposición la respectiva partitura a los compañeros, proporcionándoles además una bibliografía detallada y un esquema formal que también hay que entregar con antelación a la profesora.

3) Exámenes

Examen primer parcial (período clásico-romántico):

febrero

Examen segundo parcial (siglo XX):

mayo

4) Calificación final

La nota final se compone de tres partes iguales integradas por los dos exámenes parciales y la participación en clase (= ponencia grande). Según las normas establecidas de parte de la Especialidad de Musicología no se hacen medias entre las notas finales de los respectivos exámenes si uno de ellos no esté aprobado.

IV. Relación de obras

PERÍODO CLÁSICO-ROMÁNTICO

1) Música solista para piano I - la sonata

Joseph Haydn: Sonata en do menor para piano (I), HOB 20.

W. A. Mozart: Sonata en mi_b mayor para piano (I), KV 475.

Ludwig van Beethoven: Sonata en fa_# mayor para piano (I), op. 78 (1809).

Franz Schubert: Sonata en la menor para piano (I), op. posth. 164 (1817).

Robert Schumann: Sonata en sol menor para piano (I), op. 22 (1835).

Nicolás Ledesma: Gran sonata n° 3 en la mayor (I) (después de 1850).

2) Música solista para piano II - pieza de carácter

Robert Schumann: *Kinderszenen* [Escenas para niños], op. 15 n° 1-4 (1838).

Modest Mussorgskij: *Cuadros de una exposición* para piano (1874).

3) Música de cámara

Joseph Haydn: 1er mvto. del piano-trío en sol mayor, HOB XV n° 25 (1788).

W. A. Mozart: 1er mvto. del Quinteto para piano y vientos, KV 452 (1784).

Ludwig van Beethoven: 1er mvto. del Cuarteto en do mayor para cuerda,
op. 59 n° 3 (1805/6).

Johannes Brahms: 4° mvto. del Quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda
en si menor, op. 115 (1891).

4) Música sinfónica I - la sinfonía

Joseph Haydn: 1er mvto. de la Sinfonía n° 55 en mi_b mayor.

W. A. Mozart: 1er mvto. de la Sinfonía en do mayor, KV 551 (1788)

Ludwig van Beethoven: 1er mvto. de la Sinfonía n° 3 en mi_b mayor

Franz Schubert: 1er mvto. de la Sinfonía n° 8 en si_b menor,

Die Unvollendete [La inacabada] (1826).

Tomás Bretón: 1er mvto. de la Sinfonía n° 2 en mi_b mayor (1882-83).

5) Música sinfónica II - la sinfonía programática

Hector Berlioz: 1er mvto. de la *Symphonie fantastique* (1856).

6) Música sinfónica III - el poema sinfónico

Bedrich Smetana: *La Moldavia* (1882).

7) **El concierto solista**

W. A. Mozart: 1er mvto. del Concierto para piano y orquesta

Ludwig van Beethoven: 1er mvto. del Concierto en re mayor para violín y orquesta

Felix Mendelssohn Bartholdy: 1er mvto. del Concierto en mi menor para violín y orquesta, op. 64 (1822).

Jesús de Monasterio: 1er mvto. del Concierto en si menor para violín y orquesta (1859).

8) **El "Kunstlied" [canción culta]**

Ludwig van Beethoven: *An die ferne Geliebte* para canto y piano (1816)

Franz Schubert: *Winterreise* para canto y piano, op. 39 n° 1 y 5 (1823-24).

Robert Schumann: *Liederkreis* para canto y piano, op. 39 n° 5 y 7 (1839-40).

SIGLO XX

1) **La "escuela francesa" (impresionismo musical)**

Claude Debussy: *Préludes* vol. I n° 2 y 6 ("Voiles" / "Des pas sur la neige") para piano (1909-10)

Claude Debussy: *Prélude a l'après-midi d'un faune* para gran orquesta (1892).

Maurice Ravel: *Bolero* para gran orquesta (1928).

2) **Strawinsky (nacionalismo vanguardista)**

Igor Strawinsky: 1er y 2° mvtos. *Le sacre du printemps* (1913).

3) **Atonalidad**

Arnold Schönberg: 6 kleine Klavierstücke, op. 19 - 2° mvto. (1913).

Alban Berg: 4 Stücke für Klarinette und Klavier, op. 5 - 1er y 2° mvtos. (1913).

Anton von Webern: 6 Bagatellen para cuarteto de cuerda, op. 9 - 1er y 2° mvtos. (1924).

4) **La "segunda escuela de Viena" (dodecafonía)**

Arnold Schönberg: Variaciones para orquesta, op. 31 (1928).

5) **Europa y el neoclasicismo musical**

Igor Strawinsky: *Suite n° 1* - 1er mvto. (1917-25).

Paul Hindemith: *Sinfonía Mathis der Maler* - 1er mvto. (1933/34).

Béla Bartók: *Música para instrumentos de cuerda, percusión y celesta* - 1er mvto. (1936).

6) La música después de la Segunda Guerra Mundial

Pierre Boulez: *Structures I pour 2 pianos* (1952).

Ramón Barce: *Canadá trío* (1968).

György Ligeti: *Continuum* para Cembalo (1968).

György Ligeti: *Lux aeterna* para coro a 16 voces (1966).

Cristóbal Halffter: *Cadencia* para piano (1983).

V. Bibliografía

A. Parámetros musicales

Schönberg, Arnold. *Fundamentals of musical composition* [1967]. London, 71987. [FLA 241-7-27]

1. Forma

Bas, Julio. *Tratado de la forma musical [1913]*. Trad. Nicolás Lamuraglia. Buenos Aires, 8sin año. [FLA 239-5-22]

Berry, Wallace. *Structural functions in music*. New York, 1987.

Cook, Nicholas. "Analyzing music in sonata form". *A guide to musical analysis*. London, 1991, pp. 260-293. [FLA 246-10-17]

Kühn, Clemens. *Tratado de la forma musical*. Barcelona, 1992. [FLA 242-3-24]

Rosen, Charles. *Sonata forms*. New York, 1988. [FLA 242-6-7]

2. Armonía

Dahlhaus, Carl. *Studies on the origin of harmonic tonality*. Princeton, 1990. [FLA 243-5-27]

Gjerdingen, Robert. "A guide to the terminology of german harmony." Carl Dahlhaus. *Studies on the origin of harmonic tonality*. Princeton, 1990, pp. xi-xv. [FLA 243-5-27]

Gut, Serge. "Plaidoyer pour une utilisation pondérée des principes riemanniens d'analyse tonale." *Analyse musicale*, 1/1993, pp. 13-20.

Leibowitz, René. "Modal music." *Schoenberg and his school. The contemporary stage of the language of music*. New York, 1970, pp. 3-20. [FLA 242-6-18]

Ibid. "Tonal music," pp. 21-39.

Motte, Diether de la. *Armonía*. Barcelona, 1989.

Schneider, Norbert Jürgen Schneider. "Durmollharmonik im 18./19. Jahrhundert." *Der musikalische Satz. Ein Handbuch zum Lernen und Lehren*. Salmen, Walter y Norbert Jürgen Schneider (dir.). Innsbruck, 1987, pp. 143-185.

3. Melodía

Toch, Ernst. *La Melodía*. Barcelona, 1985. [FLA 239-2-27]

4. Ritmo

Cooper, Grosvenor y Leonard B. Meyer. *The rhythmic structure of music*. Chicago, 1963. [FLA 243-4-3]

Lussy, Mathias. *El ritmo musical. Su origen, función y acentuación [1945]*. Trad. Pascual Quaratino. Buenos Aires, 71981. [FLA 239-5-28]

5. Instrumentación

Berlioz, Hector. *Grande Trattato di Strumentazione e di Orchestrazione*. 3 vol. Milano, 1985.

Piston, Walter. *Orquestación*. Traducción Ramón Barce y otros. Madrid, 1978. [FLA 241-7-41]

B. Géneros

1. Concierto

Hill, Ralph. *El concierto [1952]*. Trad. José María Martín Triana. Madrid, 1983. [FLA 239-8-38]

2. Coro

Robinson, Ray (coord.). *Choral Music. A Norton Historical Anthology*. New York, 1978. [FLA 2427-9]

3. Música de cámara

Robertson, Alec. *La música de cámara [1957]*. Trad. Guillermo Arce. Madrid, 1985. [FLA 239-8-37]

4. Sinfonía

Simpson, Robert. *La sinfonía (I). De Haydn a Dvorák*. Trad. José María Martín Triana. Madrid: 1983. [FLA 239-4-13]

Simpson, Robert. *La sinfonía (II). De Elgar a la actualidad*. Trad. José María Martín Triana. Madrid: 1983. [FLA 239-4-13]

5. Sonata para piano

Kämper, Dietrich. *Die Klaviersonate nach Beethoven: von Schubert bis Skrjabin*. Darmstadt, 1987. [FLA 243-2-23]

Newman, William S. *The Sonata in the Classic Era*. New York, 21983. [FLA 242-6-4]

Newman, William S. *The Sonata since Beethoven [1969]*. New York, 21972.

C. Estilística

Crocker, Richard L. *A history of musical style*. New York, 1986. [FLA 241-7-47]

1. Atonalidad

Forte, Allen. *The structure of atonal music*. New Haven, 1973. [FLA 243-4-32]

Leibowitz, René. "The suspension of the tonal system." *Schoenberg and his school. The contemporary stage of the language of music*. New York, 1970, pp. 74-95. [FLA 242-6-18]

Perle, George. *Serial composition and atonality. An introduction to the music of Schoenberg, Berg, and Webern*. London, 21967. [CDMA]

Réti, Rudolph. *Tonalidad, atonalidad, pantonalidad. Estudio de algunas tendencias manifestadas en la música del siglo XX*. Madrid, 1965.

Rosen, Charles. "Atonalismo." *Schoenberg*. Barcelona, 1983, pp. 35-75. [FLA 240-3-31]

2. Clasicismo

Rosen, Charles. *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*. Trad. Elena Giménez Moreno. Madrid, 1986. [FLA 239-3-26]

3. Dodecafonía

Leibowitz, René. "The definite organization of the new world of sound." *Schoenberg and his school. The contemporary stage of the language of music*. New York, 1970, pp. 96-114. [FLA 242-6-18]

Neighbour, Oliver, P. Griffith, G. Perle. *Colección 'New Grove'. La segunda escuela vienesa*. Trad. Pablo Sorozábal. Barcelona, 1986. [FLA 240-8-6]

Schönberg, Arnold. "V. Twelve-Tone Composition." *Style and idea*. London, 1984, pp. 207-250.

4. Expresionismo musical

García Laborda, José María. *El expresionismo musical de A. Schönberg (tres estudios)*. Muscia, 1989. [FLA 148-6-20]

Hofmann, Wil. "Expressionismus." *MGG*, Vol. 3, Kassel, 1954, pp. 1655-1673.

Rosen, Charles. "Expresionismo." *Schoenberg*. Barcelona, 1983, pp. 9-32. [FLA 240-3-31]

5. Impresionismo musical

- Albrecht, Hans. "Impressionismus." *MGG*, vol. 6. Kassel, 1957, pp. 1046-1090.
- Benavente, José María. "El impresionismo musical de Turina." *Aproximación al lenguaje musical de Joaquín Turina*. Madrid, 1983, pp. 141-172.
- Brynside, Ronald L. "Musical impressionism: The early history of the term." *The Musical Quarterly* nº 66, 4/1980, pp. 522-537.
- Motte, Diether de la. "Debussy." *Armonía*. Barcelona, 1989, pp. 251-263.
- Turina, Joaquín. "El impresionismo musical español [1942/43]." *Escritos de Joaquín Turina*. Recopilación y comentarios Antonio Iglesias. Madrid, 1982, p. 209. [FLA 240-3-2]

5. Neoclasicismo

- Druskin, Mikhail. "Neo-classicism." *Igor Stravinsky. His life, works and views*. Traducción Martin Cooper. Cambridge, 1983, pp. 73-82. [FLA 242-8-45]
- Marco, Tomás. "La tendencia neoclasicista, en la música de esta etapa." *Cuadernos de Música. Los Músicos de la República*, año 1 nº 1 [1984], pp. 51-58.
- Rosen, Charles. "Serialismo y neoclasicismo." *Schoenberg*. Barcelona, 1983, pp. 87-126. [FLA 240-3-31]
- Thomason, Marshall Malone. *Neo-tonality: A unified approach to Stravinsky's neoclassical music*. Ann Arbor, 1992. [FLA 243-7-44]
- Toorn, Pieter C. van den. "The neoclassical initiative." *The music of Igor Stravinsky*. New Haven, 1983, pp. 252-270. [FLA 242-6-10]
- Vlad, Roman. "Neo-classicism." *Stravinsky*. New York, 1985, pp. 75-83. [FLA 243-8-2]

7. Serialismo

- Cook, Nicholas. "Analyzing serial music." *A guide to musical analysis*. London, 1991, pp. 294-334. [FLA 246-10-17]
- Rosen, Charles. "Serialismo y neoclasicismo." *Schoenberg*. Barcelona, 1983, pp. 87-126. [FLA 240-3-31]

8. Postguerra

- Griffiths, Paul. *Modern Music. The avantgarde since 1945*. New York, 1981. [FLA 242-6-14]

D. Épocas

1. Período clásico-romántico

- Blume, Friedrich. *Classic and romantic musica. A comprehensive survey*. London, 1970, pp. 95-191. [FLA 241-5-32]
- López-Calo, José. *El romanticismo (I)*. Santiago de Compostela, 1987. [FLA 242-5-11]
- Moore, Douglas. "La época romántica." *Guía de los estilos musicales [1962]*. Trad. José María Martín Triana. Madrid, 1982, pp. 151-229. [FLA 239-8-22]
- Plantinga, Leon. *La música romántica*. Traducción Celsa Alonso. Madrid, 1992. [FLA 243-4-38]

2. Siglo XX

- Austin, William W. *La música en el siglo XX. Desde Debussy hasta la muerte de Stravinsky (I y II)*. Trad. José María Martín Triana. Madrid, 1984. [FLA-239-6-9]
- Moore, Douglas. "Los períodos postromántico y moderno." *Guía de los estilos musicales [1962]*. Trad. José María Martín Triana. Madrid, 1982, pp. 231-287. [FLA 239-8-22]
- Morgan, Robert P. *Twentieth century music*. London, 1991. [FLA 243-6-3]
- Stuckenschmidt, Hans Heinz. *La música del siglo XX*. Trad. Javier Torrente Malvido. Madrid, 1960. [FLA 239-6-38]