



**Departamento de Ciencias Sociales.  
Programa Regular – Cursos Presenciales.**

**Carrera:** Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

**Año:** 2013.

**Curso:** Análisis Musical I.

**Profesor:** Gabriel Fernando Colautti Berra.

**Carga horaria semanal:** 4 horas áulicas.

**Créditos:** 8 créditos.

**Tipo de Asignatura:** Teórica- Práctica.

**Objetivos:**

**Generales:**

Que las herramientas brindadas en clase sirvan para que el alumno pueda situarse en contextos más amplios e interrogarse sobre problemas estéticos de nuestro tiempo y del pasado.

Que pueda extraer técnicas y conceptos que le sean útiles a sus propios fines musicales y sirvan para incentivar sus habilidades compositivas.

**Específicos:**

Que el alumno esté en condiciones de realizar un correcto análisis sobre obras tradicionales y del S. XX.

Que conozca y aplique las técnicas y las metodologías de análisis del ritmo, la altura y motívico propuestas.

**Contenidos mínimos:**

El análisis como disciplina: Definición y objetivos. Puntos de partida del analista. Clasificaciones posibles de las técnicas y metodología de análisis. Relación entre teorías musicales, estilos musicales y análisis musical.

Visión general de las disciplinas auxiliares del análisis musical y sus interrelaciones. Relevamiento, estudio, crítica y aplicación de las principales técnicas y metodologías para el análisis de altura, ritmo y forma. Interacción entre análisis de: altura, ritmo y forma.

Integración de datos de análisis. Diseño de procedimientos de análisis. Recursos tecnológicos de asistencia al análisis musical.



## Contenidos Temáticos o Unidades:

### Unidad 1: análisis morfológico.

Segmentación de las unidades formales y niveles jerárquicos.

Factores articulatorios generales y propios de la música tonal.

Modos de articulación (Relación de segmentos).

Modos de interrelación: Estructuras reiterativas, complementarias, evolutivas, encadenamientos de conjuntos diferentes.

Funciones formales: introductoria, expositiva y re-expositiva, transitiva, conclusiva.

Polifuncionalidad y modulación de la función.

### Unidad 2: Análisis motivico y temático.

Motivo y célula.

Descripción del motivo: nivel constructivo.

Organización rítmica y melódica.

Operaciones de variación motivica.

Modelo de análisis paradigmático (Roulét).

### Unidad 3: Análisis del ritmo:

Campos de definición rítmica, acentuación y factores acentuales: Posicional, agógico, tónico, dinámico, otros.

Prototipos acentuales.

Interrelación de factores, convergencia y divergencia (ritmos complejos).

Ampliaciones, acentuales y en sus porciones débiles.

Ritmos simples y compuestos.

### Unidad 4: Análisis de estructuras armónicas y de alturas.

#### 1) Teorías reduccionistas

Conceptos centrales de la teoría shenckeriana.

Acorde gramatical y estructural. Niveles estructurales. Prolongación. Progresión armónica y estructuras profundas.

Conceptos centrales de la Teoría Generativa de la Música Tonal.

Estructura de agrupamiento. Estructura métrica. Reducción de la extensión temporal.

Reducción prolongacional.

Leonard Meyer y la Teoría implicativa.

Presupuestos psicológicos. Aplicación sobre factores de 1° y 2° orden.

#### 2) Tonalidad expandida (Pantonalidad)

Recursos y técnicas armónicas propias de los estilos pantonales: Acordes de cinco, seis y más sonidos, acordes alterados, relaciones remotas, disonancias estructurales, poliacordes, neo-modalidad, modos exóticos (campos armónicos de clasificaciones básica), politonalidad, acorde objeto, refuerzos, etc.



### 3) Atonalidad (Teoría de Allen Forte)

Pich Class Sets (P.C.S.). Concepto. Clasificación y codificación.

Vector interválico (V.I.). Complemento.

Relaciones: Par Z, máxima y mínima relación de similitud del V.I. Subsets. Máximo y mínimo, relación de similitud de P.C.S.

Sonidos invariantes.

Características particulares de P.C.S. determinados (Saturación de diferentes clases interválicas y de subsets específicos).

## **Bibliografía Obligatoria:**

### **Unidad 1 y 2 y 3.**

Arnold Schoenberg: Modelos para estudiantes de composición: Ricordi Americana (2005).

Francisco Kropfl: Estructuras de la sintaxis musical, Ediciones del Departamento de Música Sonido e Imagen del Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (1989).

Dante Grela: Análisis musical: Una propuesta metodológica, Centro de Publicaciones de la UNL.

Charles Rosen: Formas de Sonata, Editorial labor (1992).

Francisco Kropfl: Propuesta para una metodología de un análisis del ritmo, Edición del departamento de Música Sonido e Imagen del Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires (1989).

### **Unidad 4.**

Audición Estructural, Coherencia tonal en la música, Editorial Labor, Barcelona, 1995.

Armonía del siblo XX, Vincent Persichetti, Real Musical, Madrid, 1985.

Jazz Theory. Mark Levine, Sher Music, Petaluma, 1989.

PCS Sos, Pablo Cetta, Pablo Di Liscia, Lulú, rev n°2, 1991.

George Perle: Composición serial y atonalidad, Barcelona, Idea Books (1999).

Obras escogidas de compositores tales como: Joseph Haydn, Ludwin Van Beethoven, Franz Schubert, Richard Wagner, Alexander Scriabin, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Edgard Varese, Béla Bartók, Arnold Shoenberg, Alban Berg, Anton Webern, etc.

**Bibliografía de consulta:**

Nicolás Roulet: Methodes de analyse en musicologie, New York: Pendragon (1990).

Leonard Meyer: Explaining Music, Chicago: The University of Chicago Press.

Leornar Meyer, Grosvenor Cooper: The Rhythmic Structure of Music, Chicago: The University of Chicago Press (1963).

A. Forte, S. E. Gilbert: Introducción al análisis Schenkeriano, Barcelona: Editorial Labor (1992).

Fred Lerdahl, Ray Jackendoff: A Generative Theory Tonal Music, Massachusetts: The MIT Press (1983).

Allen Forte: The structure of atonal music, New Haven and London: Yale University Press (1973).

**Modalidad de dictado:**

Exposiciones teóricas y ejemplificaciones a cargo del profesor.

Práctica y ejercitación en clase.

Corrección y evaluación de trabajos prácticos y parciales.

**Evaluación:**

La materia será aprobada por los alumnos que cumplan el 80% de la asistencia, y el 70% de los trabajos prácticos aprobados y la aprobación de los parciales (un mínimo de dos) con una puntuación igual o mayor que 4.

**Firma y Aclaración.**