

Programas de las Asignaturas
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal
Curso Académico 2008-2009

Licenciatura Comunicación Audiovisual

20771 Teoría y Estructura del Lenguaje Musical

Facultad Ciencias de la Comunicación
Mayo 2007

CURSO ACADÉMICO: 2008-2009
LICENCIATURA: Comunicación Audiovisual

Código:	20771
Asignatura:	Teoría y estructura del lenguaje musical
Tipo de asignatura:	Opcional
Número de créditos:	5
Profesor:	Cèsar Calmell(la docencia se impartirá en catalán)
Cuatrimestre:	Primero

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Profundizar en algunas de las características más significativas del lenguaje musical.
- Dar a conocer el legado más importante de la música occidental tanto del pasado como de nuestros días.
- Ofrecer un panorama lo más amplio posible de la relación existente entre la música y el resto de las artes, todo ello a través del hilo cronológico de la historia.
- Profundizar especialmente en la motivación plástica, poética o dramático-teatral de algunas obras fundamentales de la historia de la música.
- Profundizar especialmente en las aportaciones que el teatro y la danza han hecho en la música, a través del estudio de algunas obras decisivas pertenecientes al género operístico y al ballet.
- Despertar la sensibilidad del alumnado a través de una escucha activa y crítica de la música.

TEMARIO

- 1.- Sonido y ruido. Características de las imágenes sonoras y su especificidad con relación a las imágenes visuales. Cualidades del sonido. Los elementos de la composición musical.
- 2.- El concepto de estructura en la obra musical, repaso de algunas de las principales formas de organización del lenguaje sonoro: estructuras a partir de elementos repetidos, estructuras simétricas, estructuras dinámicas, estructuras cíclicas, aleatorias, etc.
- 3.- Fundamentos históricos y culturales del barroco. Desintegración de la unidad estilística renacentista. Retórica musical y teoría de los afectos. La nueva acústica barroca. La ópera: el espectáculo barroco por antonomasia. El concertismo en la música de esta época.
- 4.- Panorama de la actividad cultural y artística europea a mediados del siglo XVIII. La significación del clasicismo en las diferentes vertientes de la actividad y su repercusión en el terreno de la música. La traslación de las leyes narrativas en la esfera de la música instrumental: el paradigma de la forma sonata. Evolución de la ópera del siglo XVIII: la progresiva integración de los dos géneros tradicionales serio y cómico.
- 5.- El romanticismo musical. La nueva condición social del músico y la concepción de la música dentro de la estética romántica. El virtuosismo instrumental. La nueva motivación poética de la música: la música con argumento o música programática. De la complejidad de los personajes verdianos a la obra de arte total wagneriana.
- 6.- Evolución general de la música durante el siglo XX. Las vanguardias musicales clásicas: impresionismo, expresionismo, neotonalismo, etc. La importancia del ballet en la música del siglo XX. El impacto del cine. La música y las nuevas tecnologías. Evolución general de la música durante el siglo XX.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AAVV: Atlas música (3 vol.). Madrid: Alianza Editorial, 1994.

BOWMAN, W.D.: Philosophical perspectives on music. New York-London: Oxford University Press, 1998.

GROUT, D.G.: Història de la música occidental. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

ROBERTSON (y otros): Historia de la música (4 vols.). Madrid: Siglo XXI, 1980.

SADIE, S.: Guía Akal de la música. Madrid: Editorial Akal, 1994.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

AAVV: Historia de la música (12 vols.). Madrid: Editorial Turner, 1986.

BESSELER, H.: Dos épocas de la historia de la música: Ars Antiqua- Arts Nova. Madrid: Los libros de la Frontera, 1986.

BUKOFZER, M.F.: La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

BURROW, J.W.: El pensamiento europeo 1848-1914. Barcelona: Editorial Crítica, 2000.

DOWNS, P.G.: Classical music. The era of Haydn, Mozart and Beethoven. New York – London: WW Norton and Company, 1992. (Traducción al castellano: La música clásica: la era de Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Editorial Akal, 1998)

CALDWELL, J.: La música medieval. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

EINSTEIN, A.: La música en la época romàntica.

FUBINI, E.: La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1988

MACONIE, R.: The concept of music. 1993

MORGAN, R.P.: La música del siglo XX. Madrid: Editorial Akal, 1994.

PLANTINGA, L.: La música romàntica. Madrid: Editorial Akal, 1995.

REESE, G.: La música en el Renacimiento (2 vols.). Madrid: Alianza Editorial, 1988.

ROSEN, C.: El estilo clásico. Haydn, Mozart y Beethoven. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

METODOLOGÍA DOCENTE

TEORÍA

Las clases serán impartidas de forma magistral, con episodios de reflexión y consolidación del temario incorporados al final de cada una de las unidades temáticas, mediante el turno abierto de palabra donde las intervenciones del alumnado deberán estar siempre apoyadas en el conocimiento previo de la bibliografía correspondiente al contenido tratado.

PRÁCTICAS

Durante el curso los alumnos deberán preparar dos tipos de trabajo:

- 1.- Una reseña o comentario crítico de un concierto en vivo al cual hayan asistido.
- 2.- Un trabajo documentado (en el que deberán intervenir un mínimo de dos personas y un máximo de 4) sobre una ópera, un ballet, un musical, etc., que los alumnos seleccionarán libremente con el requisito indispensable que se dé en la obra escogida una yuxtaposición, fusión o convergencia de diferentes lenguajes artísticos. El trabajo deberá girar alrededor de centros de referencia determinados: evolución dramática de los protagonistas, movimiento escenográfico o coreográfico, articulación musical y plástica de las escenas, etc., que en cualesquiera de los casos deberán antes haber sido establecidos por el profesor y cada uno de los grupos.

SISTEMA DE AVALUACIÓN

De acuerdo con lo anterior, se tendrá en cuenta y valorará el rendimiento del alumnado mediante un examen escrito que tendrá lugar al final del curso y con la calificación que merezca el trabajo práctico comentado en el apartado anterior.

El examen consistirá en:

- La definición más bien breve de cuatro conceptos fundamentales relativos a la estructura del lenguaje musical o a su diferente acepción a lo largo de la historia (1 punto cada uno).
- Un tema elegido por el profesor de entre el conjunto que figura en el temario y que el alumno desarrollará libremente. En él se valorará especialmente la capacidad de síntesis, la capacidad de expresión y la originalidad del enfoque con que es tratada la materia (4 puntos).
- Un comentario estético y crítico sobre alguna de las audiciones recomendadas o efectuadas en la clase (1 punto).

En cuanto al trabajo, de presentación imprescindible, contará en todos los casos solamente para mejorar la nota del examen, y sólo a partir de la obtención de una nota con calificación de notable o sobresaliente su resultado podrá modificar y hacer subir la nota.

Pere Godall Castell
Director del Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 de Junio de 2007