

TEORIA DE LA MUSICA TEMA 17

BREVE RECUERDO DE LA BIBLIOGRAFÍA SACADA DE LA GUÍA DOCENTE

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

10.1. Bibliografía general

Título Teoría de la música. Una guía. Autor: ABROMONT, Claude y MONTALÈMBERT, Eugene de. Editorial Fondo de Cultura Económica. Méjico. 2005.

Título. Teoría general de la música. Autor HERMANN GRABNER Editorial AKAL Música. Madrid. 2001

Título: Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. Una selección de autores relevantes. Autor DÍAZ, Maravillas, GIRÁLDEZ, Andrea. Editorial Barcelona. Graó. 2010.

Título: Atlas de música, 1 y 2 Autor MICHELS, Ulrich. Editorial: Madrid. Alianza Editorial. 1998.

Título: Afinación y temperamentos históricos Autor GOLDÁRAZ GAÍNZA, Javier. Editorial Alianza Música. Madrid. 2004

Título: Tratado de la forma musical. Autor: KUHN, Clemens. Editorial Mundimúsica Ediciones, S. L. Madrid. 2007.

Título: Teoría completa de la música, Vol. 1 y 2 Autor DE PEDRO CURSA, Dionisio. Editorial Madrid. Real Musical. 2008

Título Los instrumentos musicales en el mundo. Autor TRANCHEFORT, Francois- Rene. Editorial Madrid: Alianza Editorial. 2008. Bibliografía complementaria

Título: Análisis del estilo musical Autor: LARUE, Jan. Editorial: Labor Barcelona. 1989

Título: El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Autor: ROS, Alex. Editorial: Barcelona: Seix Barral. 2009.

Título:Funciones estructurales de la armonía. Autor:SCHÖENBERG, Arnold. Editorial: Labor. Barcelona. 1990.

Título: Poética musical Autor: STRAVINSKY, Igor. Editorial: Acantilado. Barcelona. 2006.

observamos que poco de lo que pide este tema se puede consultar aquí

GUÍA DOCENTE

El bloque tres trata de la notación musical

III La Notación Musical. Evolución histórica

La notación musical

Tema 13. Orígenes de la notación musical. Evolución histórica Diferentes sistemas de notación Fijación de la notación moderna.

Tema 14. El Ritmo, orígenes. Evolución Histórica hasta siglo XX. Modos rítmicos.

Tema 15. La expresión musical. Incorporación de otros signos o términos que afectan a la interpretación.

Tema 16. El tempo musical. La determinación del tempo antes de su expresión en términos. Los términos relativos y absolutos alusivos al tempo. El metrónomo. Cambios de tempo. Cambios de compás. Equivalencias

Tema 17. Siglo XX Evolución de la grafía musical. La interpretación de la partitura contemporánea. Signos no tradicionales de uso habitual. Peculiaridades de la escritura en los diferentes instrumentos.

Tema 18. S. XX .Evolución del ritmo en el s. XX. Arritmias, polimetrías y polirritmias. Grupos de valoración especial. Equivalencias. Diferentes formas de indicación métrica

TEMA 17

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Sadie, Stanley "The New Grove Dictionary of Music" , 21 edición, 2011. Londres: Notation § Notation.

PAG183 :

D. Bedford, "With 100 kazoos"

B. Rands, "as all get out" London Universal. 1975

Chailley, Jacques: "Éléments de Philologie Musicale" ,1985, Alphonse Leduc,París.

Chailley, Jacques: La musique et le signe, París, Ed Rencontre Lausanne et la Guide du Disque, 1967, 128 pags. II Ej Mus

Chailley , Jacques : 40.000 ans de musique , París Ed Plon 1961

Huys, Bernard : " De Gregoire le Grand a Stockhausen" (Douze siècles de notation musicale) Catalogue de l'exposition redigé par Huys, Bernard.

Este libro es un recorrido por todo lo que sería el bloque III, como se puede observar, reúne todos los requisitos para ser un volumen ilustrativo. Además pone en valor ciertas obras modernas, que asienta por decirlo de alguna manera, en la historia de la música.

Tiene un resumen y descripción de la pieza Zyklus muy detallado, se puede leer el texto en clase.

si bien

en esta página web se documenta muy bien la obra citada:

<https://stockhausenspace.blogspot.com/2014/09/opus-9-zyklus.html>

en esta

el cuarteto de los helicópteros

<https://www.youtube.com/watch?v=7ykQFrL0X74>

que sería una fusión de la música concreta con un cuarteto de cuerda.

Hay poca bibliografía en español, pero cabe destacar un pequeño manual que nos servirá como libro de texto pues resume muy bien el concepto que intentamos describir en el tema.

ANA MARÍA LOCATELLI DE PÉRGAMO

LA NOTACIÓN DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA. 1973, Buenos Aires, Ricordi Americana.

1.-Introducción a la problemática de la escritura musical. Su dependencia de las necesidades expresivas del compositor y de los medios materiales

Cita un proverbio chino que debería ser el leit motiv de todo conocedor de la notación musical: “ La tinta más débil vale más que la memoria más retentiva”

CONCEPTO DE LA NOTACIÓN ORTOCRÓNICA. Es un concepto extraído de Chailley Un neologismo al hilo del concepto de ortografía, orto (regla) chronos (tiempo)

“ En la notación ortocrónica cada figura de nota designa, no ya un valor relativo, como en la notación proporcional, sino un número fijo de tiempo o fracción de tiempo”

Lo extrae la autora de Chailley Jacques, La notation musical, en la Musique des Origines a nos jours, París, Ed Leduc 1950. Este concepto, será mejor desarrollado en el tema XVIII

El estudio y análisis de los nuevos signos musicales empleados por los compositores del siglo XX, permite descubrir tres orientaciones que ya estaban esbozadas antes de la primera guerra mundial.

(La nueva grafía musical se extrae de las nuevas composiciones , la lista de partituras consultadas pag 72 da un marco muy claro del problema) (se elabora un apéndice de partituras contemporáneas que por sus características se evaden en poco o en mucho de la grafía tradicional ortocrónica)

alturas pag 42

rimos 50
timbre 59

- 1 Liberación de la tonalidad
- 2 Liberación de la simetría y periodicidad rítmica
- 3 Búsqueda de nuevas sonoridades: instrumentales, electrónicas y concretas.

1 LIBERACIÓN DE LA TONALIDAD

muy buen resumen la página 16

HISTORIA DE LOS MICROINTERVALOS, auge experimental

(se habla antes un poco de los sistemas de afinación antiguos, de los instrumentos contruidos al efecto;

El libro de Chailley: (Chailley, Jacques: "Éléments de Philologie Musicale" ,1985, Alphonse Leduc,París). tiene muy bien trabajado este asunto, aplicado al oído musical, la oralidad , etc.)

Karl Andreas Eitz construye timbales microtonales 1891

G.A.Behrens piano en cuartos de tono

1895 Julián Carrillo (Méjico) empieza una larga d;serie de obras microtonales

Jonh Herbert Foulds "Music Pictures" cuartos de tono

Ferruccio Busoni propone (1906) una octava

Richard Stein dos piezas para violoncello y piano con cuartos de tono

Alois Haba, cuarteto de cuerda con microintervalos

Messiaen Penderecki, Stockhausen

lista de símbolos usados para microtonos, página 16

Treno para las víctimas de Hiroshima (1961) Desarrolla una grafía mixta o híbrida, con microtonos, signos aleatorios.

Crea escuela compositiva pues es imitada o aceptada por los compositores polacos.

Stockhausen en 1961, No 11 , Refrain für drei spieler" Tres percusionistas, alterna grafía tradicional con otra escritura aleatoria en lo referente a alturas

ver gráficos en el apéndice pags 44 y siguientes

2.- RUPTURA DE LA SIMETRÍA Y LA PERIODICIDAD RÍTMICA

STRAWINSKY Y MESSIAEN inician la revolución, pero a nivel gráfico no es relevante.

El multiserialismo de Boulez no requiere en principio modificaciones gráficas, sus dificultades de ejecución llevaran en una bifurcación de caminos a la música aleatoria y a la electrónica, que sí abundan en nuevos signos

Visualmente el silencio hace desaparecer el pentagrama donde se escribían antes silencios.

LUIGI NONO “Será dulce tacere” (1960) ver página 21

MÚSICA ALEATORIA. La partitura deja de estar subordinada y se la dota de relevancia plástica. con dimensiones a veces de 70 cm por 50cm, como si fuera un cuadro
La libertad de la música aleatoria se concreta en el momento de la interpretación

Se incorpora un elemento nuevo a la grafía musical, el dibujo
ver Sylvano Busotti “Five Piano Pieces for David Tudor” ver el dibujo e la pag 23
Los signos musicales son definidos por Ramón Barce como “irreferentes”

Barce, Ramón “Grafización, en boletín Interamericano de música, OEA, 1968, nº 66
Washington. Hay una edición del Instituto Complutense de ciencias musicales que no he podido consultar.

Esto estuvo muy de moda en los años 60, el compositor cede al intérprete decisiones de compositor.

Con la perspectiva de hoy, se observa la necesidad de la revisión de la relación entre compositor e intérprete, que había llegado a unos criterios casi robóticos.

Dice la autora que “ Esta manera de hacer música eludió el problema de hacer verdadera música”

3.-BÚSQUEDA DE NUEVAS SONORIDADES:

instrumentales, música electrónica, música concreta

MANIFIESTO FUTURISTA de FT Marinetti

“Un automóvil es más bello que la Victoria de Samotracia”

el manifiesto de 1911 (Pratella): Hallamos un placer infinitamente mayor en combinar idealmente ruidos de tranvías, autos, vehículos y muchedumbres gritonas, que en escuchar por ejemplo , la Heroica o la Pastoral”

precedentes

1846 Canto de los Ferrocarriles para coro y orquesta de Berlioz

1880 el tramway de la ciudad de Buenos Aires, de Nicolás Bassi

el músico de los futuristas, Luigi Russolo:

“Hoy el arte musical complicándose siempre más , busca amalgamar los sonidos más disonantes, más extraños, y más ásperos para el oído, Nos acercamos cada vez más al sonido-rumor.”

Edgar Varése heredero del futurismo musical

Ionisation 1931 cuarenta instrumentos de percusión

13 percusionistas

<https://www.google.com/search?q=ionisation+varese&oq=ionisation+varese&aqs=chrome..69i57j0i22i30i9.6703j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:ad1cd449,vid:1lpAXz79o>

LA PARTITURA se observa cómo utiliza grafías ortocrónicas .

PARTITURA DE MÚSICA CONCRETA

Pierre Schaeffer, 1948 radiofonista rumoroso de la radio francesa

LA MÚSICA ELECTRÓNICA eSTUDIO 1 de Stockhausen

está basada en sonidos sinusoidales , obtenidos mediante la raíz 25 de una frecuencia dada.

la música electrónica convierte la partitura en papel milimetrado, y parecen muchas veces más cuadros de Mondrian o Klee, que pueden simbolizar su música.

El siglo XX produjo pues cuestiones novedosas en cuanto a la grafía , pues se superan cotas de los parámetros musicales tradicionales.

La música electrónica , o la electrónica en música ha calado no solo en compositores de corte esteticista, sino en la propia cultura popular, que hacen de los instrumentos tradicionales algo sencillamente obsoleto.

Toda música de masas tiene algo de ingeniería de sonido.