

9. EL MISTERI DE LA MÚSICA, REVELAT

MIGUEL ÀNGEL ORTS CERVERA

Objectiu del curs

- Descobrir des d'un punt de vista teòric l'univers sonor que ens envolta.
- Reconèixer l'art musical com a expressió i fenomen sonor analitzant-ne les representacions i els usos, així com les implicacions que ha tingut en l'evolució humana.
- Revelar el misteri que envolta la màgia del so.

Resum del curs

Com podem interpretar una partitura? Per què usem els signes musicals actuals? Com reconeixem mentalment el fenomen sonor? Com podem explicar la música en la societat d'una manera diacrònica? Per a resoldre aquestes i moltes més preguntes, el curs abastarà des de temes de llenguatge musical fins a altres d'històrics, acústics o neuronals. Sens dubte, de gran interès per a un públic ansiós d'acostar-se al misteri de la música, revelat.

Temari del curs

Tema 1. La notació musical: Evolució històrica des dels neumes a les notacions actuals. L'expressió musical: signes o termes d'ús habitual, tant tradicionals com no convencionals que afecten la interpretació. El llenguatge musical: els grans pedagogs: Mètodes i sistemes actuals de pedagogia musical. La investigació musical: eines quantitatives i qualitatives actuals.

Tema 2. El fenomen físic harmònic. Qualitats del so. El moviment ondulatori. Fonaments dels sistemes d'afinació. La sèrie harmònica. Les proporcions associades als intervals: consonància i dissonància. Acústica de sales.

Tema 3. Anatomia i fisiologia de l'oïda. Psicologia de l'audició: desenvolupament cognitiu, motivació. Tipus d'audició. L'audició comprensiva d'elements rítmics, melòdics, moduladoris, cadencials, formals, tímbrics, estilístics i d'altres. La memòria musical. L'educació de la memòria com a base per a la formació de l'oïda interna i el seu desenvolupament progressiu. Memòria sensorial. Tipus de memòria.

Tema 4. Organologia: classificació dels instruments musicals. Els instruments a l'aula de llenguatge musical. El cos com a instrument. Els instruments transpositors, electrònics, la síntesi i la manipulació artificial del so.

Tema 5. La veu i la seua fisiologia. Respiració, relaxació i vocalització tant en la veu parlada com en la veu cantada. Classificació i extensió de les veus. La veu en la infància i en l'adolescència. La cura de la veu i les influències que hi poden tenir les alteracions físiques i psíquiques. Entonació, afinació i empastament. L'entonació imitada i l'entonació conscient. Importància de l'entonació acompanyada i de l'entonació a *cappella*.

Tema 6. El tempo musical. La determinació del tempo abans de la seua expressió en termes. Els termes relatius i absoluts al·lusius al tempo. L'agògica. Evolució del ritme des dels orígens fins al segle XXI: mètrica literària, peus mètrics i rítmica musical. Origen i evolució dels compassos. La importància del silenci. Valoració especial i grups rítmics irregulars. Polimetries i polirítmies. Música sense compàs.

Tema 7. La modalitat: evolució històrica. Evolució des de la tonalitat fins a la dissolució tonal. Tipus d'escala al llarg de la història. L'interval: consonància i dissonància. Els acords: origen, tipologies i funcionalitat. Les cadències: origen, tipologies i funcionalitat.

Tema 8. La textura musical. La monodia i la melodia. Simultaneïtat de línies melòdiques. Del sentiment harmònic a l'harmonia sistematitzada. Evolució històrica.

Tema 9. La forma musical: evolució històrica i estructures formals en la música vocal i instrumental fins al segle XXI.

Tema 10. Les tecnologies de la informació i de la comunicació aplicades a la música. L'estudi d'enregistrament. Importància de l'ús de programari musical i de la selecció dels recursos d'Internet.