

9.EL MISTERIO DE LA MÚSICA: DESVELADO

MIGUEL ÁNGEL ORTS CERVERA

Objetivo del Curso

Descubrir desde un punto de vista teórico el universo sonoro que nos rodea. Reconocer el arte musical como expresión y fenómeno sonoro analizando sus representaciones y usos, así como las implicaciones del mismo en la evolución humana. Desvelar el misterio que envuelve a la magia del sonido.

Resumen del Curso

¿Cómo podemos interpretar una partitura?, ¿Por qué utilizamos los signos musicales actuales?, ¿Cómo reconocemos mentalmente el fenómeno sonoro?, ¿Cómo podemos explicar la música en la sociedad de una manera diacrónica? Para resolver estas y muchas más preguntas, el curso abarcará desde temas de lenguaje musical, así como históricos, acústicos o neuronales. Sin duda, de gran interés para un público ansioso de acercarse al misterio de la música desvelado.

Temario del Curso

Tema 1. La notación musical: Evolución histórica desde los neumas a las notaciones actuales. La expresión musical: signos o términos de uso habitual, tanto tradicionales como no convencionales que afectan a la interpretación. El lenguaje musical: Los grandes pedagogos: Métodos y sistemas actuales de pedagogía musical. La investigación musical: herramientas cuantitativas y cualitativas actuales.

Tema 2. El fenómeno físico armónico. Cualidades del sonido. El movimiento ondulatorio. Fundamentos de los sistemas de afinación. La serie armónica. Las proporciones asociadas a los intervalos: consonancia y disonancia. Acústica de salas.

Tema 3. Anatomía y fisiología del oído. Psicología de la audición: desarrollo cognitivo, motivación. Tipos de audición. La audición comprensiva de elementos rítmicos, melódicos, modulatorios, cadenciales, formales, tímbricos, estilísticos y otros. La memoria musical. La educación de la memoria como base para la formación del oído interno y su desarrollo progresivo. Memoria sensorial. Tipos de memoria.

Tema 4. Organología: Clasificación de los instrumentos musicales. Los instrumentos en el aula de lenguaje musical. El cuerpo como instrumento. Los instrumentos transpositores, electrónicos, la síntesis y la manipulación artificial del sonido.

Tema 5. La voz y su fisiología. Respiración, relajación y vocalización tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Clasificación y extensión de las voces. La voz en la

infancia y en la adolescencia. Cuidado de la voz e influencias de las alteraciones físicas y psíquicas en ella. Entonación, afinación y empaste. La entonación imitada y la entonación consciente. Importancia de la entonación acompañada y de la entonación a capella.

Tema 6. El tempo musical. La determinación del tempo antes de su expresión en términos. Los términos relativos y absolutos alusivos al tempo. La agógica. Evolución del ritmo desde sus orígenes hasta el siglo XXI: métrica literaria, pies métricos y rítmica musical. Origen y evolución de los compases. La importancia del silencio. Valoración especial y grupos rítmicos irregulares. Polimetrías y polirritmias. Música sin compás.

Tema 7. La modalidad: Evolución histórica. Evolución desde la tonalidad hasta la disolución tonal. Tipos de escalas a lo largo de la historia. El intervalo: Consonancia y disonancia. Los acordes: origen, tipologías y funcionalidad. Las cadencias: origen, tipologías y funcionalidad.

Tema 8. La textura musical. La monodia y la melodía. Simultaneidad de líneas melódicas. Del sentimiento armónico a la armonía sistematizada. Evolución histórica.

Tema 9. La forma musical: evolución histórica y estructuras formales en la música vocal e instrumental hasta el siglo XXI.

Tema 10. Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la música. El estudio de grabación. Importancia de la utilización de software musical y de la selección de los recursos de Internet.