

Análisis Musical

CLAVES PARA ENTENDER E INTERPRETAR LA MÚSICA



Estudio del análisis morfosintáctico de la música por

MARGARITA LORENZO DE REIZÁBAL
ARANTZA LORENZO DE REIZÁBAL

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	6
PRÓLOGO	9
CAPÍTULO I. EL ANÁLISIS DE LA MELODÍA	11
INTRODUCCIÓN	13
1. PARÁMETROS ANALÍTICOS DE LA MELODÍA	14
1.1 ORGANIZACIÓN ESCALÍSTICA	14
1.2 PERFIL MELÓDICO	16
1.3 ESTRUCTURA MELÓDICA	20
1.4 NOTAS REALES Y NOTAS DE ADORNO	25
1.5 MELODÍA CON TEXTO	28
2. ASPECTOS INTERPRETATIVOS: DINÁMICA, AGÓGICA, TEMPO Y CARÁCTER	29
3. ALGUNOS ASPECTOS ESTÉTICO-ESTILÍSTICOS DE LAS MELODÍAS	30
4. PROTOCOLO DE ANÁLISIS MELÓDICO	33
5. EJEMPLO ANALÍTICO: SINFONÍA DE LA SORPRESA. TEMA Y VARIACIONES. (J. HAYDN)	36
6. EJERCICIOS PROPUESTOS	40
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	42
CAPÍTULO II. EL ANÁLISIS DEL RITMO Y LA MÉTRICA	45
INTRODUCCIÓN	47
1. PARÁMETROS ANALÍTICOS DEL RITMO Y LA MÉTRICA	50
1.1 COMPÁS Y PULSO RÍTMICO	50
1.2 INCISOS Y MOTIVOS	51
1.3 ESTRUCTURA RÍTMICO-MÉTRICA	54
1.3.A) CONCATENACIÓN DE INCISOS	54
1.3.B) ISORRITMOS E ISOPERÍODOS	55
1.3.C) HEMIOLIA	56
1.3.D) SUPRACOMPASES	57
1.3.E) COMBINACIONES RÍTMICO-MÉTRICAS:	58
1) HOMORRITMIA Y POLIRRITMIA	58
2) ISOMETRÍA, POLIMETRÍA Y RITMO LIBRE	59
2. ASPECTOS INTERPRETATIVOS	61
2.1 COMPÁS ESCRITO Y COMPÁS REAL	62
2.2 CAMBIOS DE ACENTUACIÓN Y CARÁCTER	62
2.3 CRESCENDOS Y DIMINUYENDOS RÍTMICOS	64
2.4 EL RITMO Y LA ELECCIÓN DEL TEMPO	66
3. ALGUNOS ASPECTOS ESTÉTICO-ESTILÍSTICOS	67
4. PROTOCOLO DE ANÁLISIS RÍTMICO-MÉTRICO	67
5. EJEMPLO ANALÍTICO: CHORAL DE B. BARTÓK	71
6. EJERCICIOS PROPUESTOS	75
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	78
CAPÍTULO III. EL ANÁLISIS ARMÓNICO	81
INTRODUCCIÓN	83
1. PARÁMETROS ANALÍTICOS ARMÓNICOS	84
1.1 TIPOS DE ACORDES	84
1.1.1 ACORDES POR TERCERAS	85
1.1.2 ACORDES POR SEGUNDAS Y CUARTAS	92
1.2 LAS CADENCIAS	95
1.3 LAS MODULACIONES	99
1.4 LAS PROGRESIONES	105
1.5 LAS NOTAS DE ADORNO	106
1.6 EL RITMO ARMÓNICO	108
2. ASPECTOS INTERPRETATIVOS	110
2.1 RITMO ARMÓNICO E INTERPRETACIÓN	110
2.2 ARMONÍA Y DIRECCIONALIDAD	116
3. ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTÉTICO-ESTILÍSTICAS	123
4. PROTOCOLO DE ANÁLISIS ARMÓNICO	124

5. EJEMPLO ANALÍTICO: SINFONÍA Nº 1, INTRODUCCIÓN (L. VAN BEETHOVEN)	127
6. EJERCICIOS PROPUESTOS.	130
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	138

CAPÍTULO IV. EL ANÁLISIS FRASEOLÓGICO 139

INTRODUCCIÓN.	141
1. PARÁMETROS ANALÍTICOS FRASEOLÓGICOS	144
1.1 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA FRASE	145
1.2 TIPOS DE FRASES	146
1.2.A) LA FRASE BINARIA	151
1.2.B) LA FRASE TERNARIA	152
1.3 PROCESO TONAL Y CADENCIAL EN LAS FRASES.	154
1.3.A) FRASES CONCLUSIVAS	154
1.3.B) FRASES SUSPENSIVAS	157
1.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES: INTRODUCCIÓN, CODA, SOLDADURA, DISEÑO	157
2. ASPECTOS INTERPRETATIVOS	159
2.1 PUNTOS CULMINANTES	159
2.2 EL FRASEO	161
3. ALGUNOS ASPECTOS ESTÉTICO-ESTILÍSTICOS DE LAS FRASES	161
4. PROTOCOLO DE ANÁLISIS FRASEOLÓGICO	163
5. EJEMPLO ANALÍTICO: SONATA PARA PIANO DE W. A. MOZART	166
6. EJERCICIOS PROPUESTOS.	169
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	171

CAPÍTULO V. EL ANÁLISIS DE TEXTURAS 173

INTRODUCCIÓN.	175
1. TIPOS DE TEXTURAS	175
1.1 LA TEXTURA MELÓDICA	175
1.2 LA TEXTURA RÍTMICO-MÉTRICA	183
1.3 LA TEXTURA ARMÓNICA	190
1.4 LA TEXTURA TÍMBRICA.	205
2. ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTÉTICO-ESTILÍSTICAS	213
3. PROTOCOLO DE ANÁLISIS TEXTURAL	213
4. EJEMPLO ANALÍTICO: PIEZA EN ESTILO ANTIGUO (1963) H. M. GORÉCKI	216
5. EJERCICIOS PROPUESTOS.	219
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	225

CAPÍTULO VI. EL ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS FORMALES SIMPLES . . . 227

INTRODUCCIÓN.	229
1. LAS ESTRUCTURAS FORMALES SIMPLES	229
1.1 FORMA BINARIA SIMPLE	230
1.2 FORMA TERNARIA SIMPLE	233
2. LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SUS FUNCIONES	237
2.1 LA EXPOSICIÓN TEMÁTICA	237
2.2 EL DESARROLLO.	238
2.3 LA INTRODUCCIÓN.	240
2.4 LA CODA.	242
2.5 EL PUENTE, EL NEXO O SOLDADURA	245
2.6 LA RECAPITULACIÓN O REEXPOSICIÓN	249
3. ALGUNOS ASPECTOS ESTÉTICO-ESTILÍSTICOS.	249
4. PROTOCOLO DE ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS FORMALES SIMPLES	251
5. EJEMPLO ANALÍTICO: CANCIÓN DEL VIGILANTE DE LA NOCHE (E. GRIEG)	254
6. EJERCICIOS PROPUESTOS.	257
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	263

APÉNDICE

EJERCICIOS PARA LA PRÁCTICA DEL ANÁLISIS GENERAL MORFOSINTÁCTICO	265
Biografía	283
Bibliografía	285
Glosario	287
Índice de autores	293