

Programación didáctica para la asignatura optativa “Música y significado”. Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales.

Claudio Ruiz Muriel.

Resumen y comentario de los aspectos más importantes de esta propuesta de programación

Para facilitar la labor de valoración por parte de la directiva del CPM Cristóbal de Morales, he decidido adjuntar un breve comentario previo de los beneficios que tendría para el alumnado y el centro ofertar la asignatura como optativa.

En primer lugar, con esta asignatura se introducen en el grado profesional conceptos y herramientas de la semiótica musical que por diferentes motivos siguen siendo (después de 50 años) desconocidos para la mayoría (dificultad de acceso de la bibliografía básica, oscuridad de los términos y sobre todo, oscuridad en las explicaciones de los mismos). El conservatorio sería pionero en esta faceta, de la que carecen prácticamente todos los conservatorios nacionales (incluidos superiores). El campo de la semiótica musical (que se encarga de estudiar el significado de la música) está de moda desde hace unos veinte años, y musicólogos, compositores e intérpretes la estudian en mayor o menor medida. Se da la circunstancia de que profesionales de la música de especialidades muy distintas incluyen la etiqueta “semiólogo de la música” en sus currículos.

En segundo lugar, la asignatura, pese a la carga teórica que parezca tener, se enfoca desde un carácter eminentemente práctico: el principal objetivo es que los alumnos dispongan de mejores herramientas para desarrollar interpretaciones propias.

Por último, la asignatura planea un trabajo en grupo con la finalidad de crear artículos publicables en revistas de musicología (o publicaciones similares) bajo autoría colectiva de la clase. Se incluiría así el espíritu de los grupos de investigación en el alumnado, y el nombre del conservatorio aparecería relacionado con la innovación pedagógica.

1. Introducción y justificación

La semiología de la música, la semiótica musical, o dicho de otro modo, el estudio del significado musical, comenzó a principios de los años setenta como la búsqueda, quizás subliminal e involuntaria, de un marco teórico que equiparara a las ciencias musicales con las lingüísticas, que habían tenido una enorme evolución desde principios del XX. Al corpus literario se han añadido volúmenes, manuales y artículos que abordan la materia desde diferentes posiciones ideológicas y perspectivas (estudios del propio método, estudios de la obra en sí, estudios del estilo, estudios de la interpretación, del gesto). Por desgracia, toda esta bibliografía permanece casi inédita en España, y a esta dificultad de acceso físico se añade la propia oscuridad de

los textos, dirigidos a musicólogos especializados y eruditos. Así, ninguna de las innovaciones aportadas por la semiótica musical ha entrado en las enseñanzas españolas en los últimos cuarenta años.

Una semiótica adecuada al grado profesional de música debe centrarse en aspectos prácticos, hermenéuticos, y añadir en la medida de lo posible preguntas acerca del propio funcionamiento de la música como lenguaje. No se trata de una profunda discusión filosófica sobre las diferentes escuelas semióticas en general, su apropiada aplicación al ámbito de la música y la búsqueda de sistemas no aporéticos. Se trata más bien de entregar y trabajar con el alumno diferentes conceptos novedosos, ajenos a la teoría que ha aprendido en análisis y lenguaje musical, de fácil aplicación, para que sea capaz de acercarse al significado original de las piezas, al contexto de los elementos de significación y su historia. Así, podría verse como una experiencia enriquecedora, nueva, más cálida que el mero análisis, menos desbocada que una interpretación a ciegas.

2. Objetivos

- Defender una interpretación personal de la obra con criterios fundamentados en el propio significado musical, más allá de teorías convencionales
- Conocer una breve historia del estudio del significado musical
- Conocer un marco teórico apropiado de la significación musical en la actualidad
- Afianzar un enlace sólido entre análisis e interpretación

Contenidos

- Introducción: ¿Es el lenguaje una música?
- La música como signo
 - Pierce: icono, indicio, símbolo
 - Funciones del lenguaje: referencial, metalingüística, poética
 - La cuestión del musema
 - Diccionarios musicales
- Los topics de Ratner para el clasicismo
- La teoría de Robert Hatten: Lo marcado, tropos, el crecimiento del estilo
- La teoría de Eero Tarasti: Modalizaciones de Greimas aplicadas a la música
- Aplicación de teorías narrativas a la música (Schenker y Levi Strauss)
- A propósito de la Teoría Generativa de la música tonal

3. Metodología

3.1 Marco teórico

La materia que fundamenta esta asignatura carece no ya de textos pedagógicos o manuales de referencia, sino de material accesible al nivel de un final de grado profesional. Por ello, los contenidos, además de la explicación del profesor, tendrán

que fundamentarse en la lectura y comentario de textos académicos escogidos, traducidos y simplificados por el profesor, desde los cuales se extraerán los principales contenidos conceptuales de la asignatura.

3.2 Parte práctica de la asignatura:

El trabajo de la asignatura se realizará en clase. Se trabajarán los conceptos sobre las obras (audiciones y partituras) para elaborar redacciones y comentarios que extraigan una interpretación de la partitura derivada del marco teórico estudiado. La dinámica será de dos tipos: trabajos diarios y colectivos.

—En los **trabajos diarios** los alumnos realizarán el ejercicio parcialmente bajo las indicaciones del profesor. Una vez terminada la sección del ejercicio propuesta por el profesor, se dispondrá a corregirlo y debatirlo con la versión del resto de compañeros.

—En los **trabajos colectivos**, la clase al completo realizará un artículo sobre semiótica musical para su publicación (en la revista del conservatorio, por ejemplo). En principio este trabajo es anual, aunque si el profesor lo considera necesario se pueden realizar varios. También el profesor podrá decidir dividir la clase si la considerara demasiado numerosa.

Los exámenes tendrán como objetivo comprobar la independencia del alumno en la elaboración de trabajos diarios. Así se identifica una excesiva intromisión del profesor en su elaboración, o posibles ayudas externas. No debe suponer un volumen excesivo de la nota final, sino dotarlo sólo de algo más de entidad que un trabajo de clase.

4. Criterios de evaluación

- Identificar elementos semióticos en audiciones y partituras (células de lamento, topics, tropos...)
- Usar conceptos y terminología básica de la semiótica musical con adecuación en explicaciones e interpretaciones de obras
- Relacionar diferentes elementos semióticos con las corrientes y autores que los analizan
- Razonar justificadamente el uso de los elementos semióticos en obras propuestas.

4.2 Criterios de calificación

Los criterios de calificación se enmarcan dentro de la evaluación continua, por lo que el peso principal recaerá en los trabajos de clase. Como se ha dicho antes, los exámenes tienen un valor meramente protocolario e informativo.

La calificación final se desglosa de la siguiente manera:

- Trabajo diario: 40%
- Trabajo colectivo: 40%

- Examen trimestral: 20%

4.2 Asistencia

La asistencia en sí no se valora con una calificación concreta, sino que está incluida en los trabajos diarios. La falta de asistencia reiterada puede suponer la pérdida de la evaluación continua y como consecuencia, el 100% de la calificación final será el del examen trimestral.

4.3 Recuperaciones y convocatoria de septiembre

Para la recuperación se hará un examen teórico más una parte práctica del estilo del trabajo diario (análisis de elementos semióticos en una partitura y comentario de la interpretación derivada de ellos).

5. Bibliografía (para el profesor)

MONELLE, Raymond: The sense of music

—Music, Linguistics and semiotics

HATTEN, Robert: Music and meaning in Beethoven

TARSTI, Eero: A theory of music semiotics

LEHERDAL y JAKOBSON: Teoría generativa de la música tonal

PANKHURST, Tom: Schenker Guide

FORTE, Allen: Análisis Musical: una introducción al análisis Schenkeriano