

MUSICA Y COMUNICACION

Puntos de encuentro básicos.

INDICE

I. MUSICA Y COMUNICACIÓN AUDITIVA.

1. **Música y lenguaje**

Un lenguaje de segundo nivel

La pieza musical como mensaje

Funciones comunicativas. Cuadro comparativo de los sistemas sonoros.

2. **El concierto**

Singularidad de la música en concierto

Interacción intérprete-público

El oyente factor de la calidad de un concierto

La escucha horizontal

Contexto – ejecución – audición

II. COMPONENTES SONOROS Y DISCURSIVOS

3. **El material sonoro musical**

Escalas y tonalidad. Efectos comunicativos del tonalismo

La fuerza sonora como gesto musical. Efectos derivados de la dinámica.

Color tímbrico y sinestesia. Usos convencionales de la tímbrica.

Anexo: la gama natural o escala justa.

4. **El discurso musical**

Música y Tiempo. Tiempo-duración y tiempo-forma

Modos básicos de circulación del tiempo musical.

Percepción y temporalidad

Funciones del ritmo

Definiciones sobre la melodía. El paradigma melódico

Color y movimiento armónico. Otros fenómenos de verticalidad.

5. **Forma y formas**

Agrupación gestáltica y arquetipos culturales

El patrón básico: la repetición.

La Forma Sonata, modelo institucional

Tema y Variaciones, estereotipo común en Comunicación Audiovisual

Más allá de los estereotipos.

III. ANALISIS Y SIGNIFICADO

6. **El análisis de la pieza musical**

Cómo conducir el análisis

Un boceto de análisis: *El carnaval Romano* (H. Beriloz)

Esquema de seguimiento de *Romanza de forma de sonata irregular*

(D. Sostakovich).

7. **Aproximación al significado en la música y modalidades de escucha**
Significación local
Sentido. La significación como respuesta estandarizada del oyente.
Emoción musical. La empatía, factor clave. Funcionamiento en espejo
Música y expresión.
Música y esquemas mentales.
Cuatro modalidades de escucha.

IV. FASES DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MUSICAL

8. **Servidumbre y emancipación del texto**
Cantar recitando. *Tropos y Vocalises*. Invención de la melodía
El *organum*. Invención de la verticalidad
La polifonía, liberación del texto litúrgico.
9. **Expresar los afectos**
El nuevo oyente receptor. Traducir el texto, mover los afectos
La música como retórica.
Nueva armonía.
Desarrollo lineal. Movimiento continuo y contrastes.
10. **Claridad e intencionalidad comunicativa**
Nuevos valores de construcción
Secuencialidad, un modelo argumental
La música como sonido, pensar de forma global
El modelo *forma sonata*. Música como acción dramática.
Paralelismos con el modelo clásico cinematográfico.
De la arquitectura al color afectivo. El *lied*.
11. **Orígenes de la música cinematográfica.**
Postromanticismo.
Música programática. Prioridad de lo extramusical.
El *leitmotiv*. Modelo de elección para la música de cine. Diferencias entre el wagneriano y el cinematográfico
Nueva concepción del tiempo. La “melodía infinita” y momentos instantáneos.
12. **Comunicación y Música.**
La música no comunicativa. Deconstrucción en la música del s. XX.
La expresión comunicativa, factor común a todos los estilos.
Aplicación de las “máximas” comunicativas de Grice.

VI. LA MUSICA DEL AUDIOVISUAL

14. **Definir la música cinematográfica**

Un producto dual: música y cine.

Música incidental y de cine. Músicas modulares. Estándares de forma.

Nociones clave de manual. La figura de M. Chion.

Conceptos relativos al ajuste audio-visual

Conceptos referidos a prácticas significantes.

15. **Retórica de la música cinematográfica**

Figuras retóricas de la música en el cine

Figuras de significado.

Figuras de construcción.

Conclusión sobre las nuevas tendencias de la música en el cine contemporáneo

Glosario.

Bibliografía.