

Serie
Música

Colección
Artes para la educación

Formas tonales de pequeñas dimensiones. Análisis musical

Svetlana Skriagina
Andrés Pineda Bedoya

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Educadora de educadores

FORMAS TONALES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES

ANÁLISIS MUSICAL

FORMAS TONALES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES

ANÁLISIS MUSICAL

Svetlana Skriagina
Andrés Pineda Bedoya

Serie | **Colección**
Música | Artes para la educación

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

Formas tonales de pequeñas dimensiones: análisis musical / Svetlana Skriagina, Andrés Pineda Bedoya.
--- 1ª. ed. – Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional; Cooperativa Editorial Magisterio, 2019.
62 páginas.

Incluye: Referencias bibliográficas

ISBN impreso: 978-958-5503-47-2

ISBN PDF: 978-958-5503-48-9

ISBN ePub: 978-958-5503-49-6

1. Música - Enseñanza. 2. Aptitudes Musicales. 3. Armonía. 4. Música – como Profesión. 5. Ritmo Musical - Enseñanza. 6. Tonalidad Musical – Enseñanza. 7. Formas Musicales. 8. Música – Teorías. 9. Análisis Armónico (Música). 10. Partituras. 11. Ritmo Musical- Enseñanza. 12. Música – Composición. I. Skriagina, Svetlana. II. Pineda Bedoya, Andrés.

780.1 cd. 21 ed.

FORMAS TONALES DE
PEQUEÑAS DIMENSIONES
ANÁLISIS MUSICAL

Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 n.º 11-86
www.pedagogica.edu.co
Teléfono: (571) 5941894
Bogotá, Colombia

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector

Lyda Constanza Mora Mendieta
Vicerrectora Académica

John Harold Córdoba Aldana
Vicerrector de Gestión Universitaria

Fernando Méndez Díaz
Vicerrector Administrativo y Financiero

Gina Paola Zambrano Ramírez
Secretaria General

© Universidad Pedagógica Nacional

© Svetlana Skriagina

© Andrés Pineda Bedoya

ISBN impreso: 978-958-5503-47-2

ISBN PDF: 978-958-5503-48-9

ISBN ePub: 978-958-5503-49-6

DOI: <http://dx.doi.org/10.17227/ae.2019.3489>

Primera edición, 2019

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de Educadores

Preparación editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Alba Lucía Bernal Cerquera
Coordinadora

Maritza Ramírez Ramos
Editora

Martha Méndez Peña
Correctora de estilo

Mauricio Esteban Suárez Barrera
Diseño de cubierta

Fredy Johan Espitia Ballesteros
Diagramación y finalización de arts

Impreso en Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S.
- Xpress Kimpres.

Bogotá, D.C., 2019

Hecho el depósito legal que ordena
la Ley 44 de 1993 y el decreto reglamentario 460
de 1995.

Fechas de evaluación: 16-02-2018/08-06-2018

Fecha de aprobación: 29-06-2018

Se reservan los derechos de autor.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1	
PAUTAS METODOLÓGICAS DEL ANÁLISIS	
DE LAS COMPOSICIONES TONALES	11
Análisis musical	11
Análisis musical tonal: características y elementos	14
Objetivo	16
Proceso de análisis musical	17
La forma musical	18
Metodología para el análisis musical	21
CAPÍTULO 2	
SINTAXIS MUSICAL	23
Idea musical y etapas discursivas de la forma musical	23
El motivo	23
La frase	26
El periodo	27
CAPÍTULO 3	
FORMAS MUSICALES DE PEQUEÑAS DIMENSIONES	33
Las funciones en la forma	33
Forma bipartita simple	34
Forma tripartita simple	38
Campo de aplicación de las formas bipartita y tripartita simples	50
Conclusión	56
MATERIALES PARA EL ANÁLISIS	58
Forma periodo	58
Forma bipartita	58
Forma tripartita	59
REFERENCIAS	60

PRESENTACIÓN

Este libro es el producto del trabajo académico, resultado de una práctica docente en las clases de Análisis Musical en la formación de profesionales en música. El diseño y la implementación de su contenido se vienen estructurando a partir de la experiencia con los estudiantes, reflexionando sobre las características propias del aprendizaje musical de la tonalidad y su aplicación teórica en las distintas fuentes musicales (repertorio) que se pueden analizar en el ámbito profesional-musical.

El amplio panorama del repertorio tonal (periodo clásico-romántico y hasta el presente) sigue siendo el material de aprendizaje de diversas disciplinas teóricas y prácticas aplicadas en el ámbito universal de la formación básica profesional. Allí, es posible identificar la herencia de la forma homofónica, dado que se trata de estructuras configuradas a partir del acorde triádico y sus relaciones funcionales, que determinan todos sus niveles sintácticos.

Se trata entonces de un libro de texto, cuya finalidad pedagógica y didáctica consiste en abordar las formas musicales de pequeñas dimensiones¹ en el sentido de recorrer analíticamente la estructura desde el elemento más pequeño (motivo, frase) hasta la totalidad de los elementos constitutivos que configuran y representan las formas: periodo, bipartita, tripartita.

El interés por las formas de pequeñas dimensiones surge de la experiencia pedagógica con los estudiantes, al identificar sus mayores dificultades cognitivas con respecto al análisis y su interrelación y continuidad con el conocimiento logrado en otra disciplina teórica (armonía).

Obviamente, el abordaje de las formas simples o de pequeñas dimensiones representa un interesante ensayo didáctico en el que, por un lado, se refuerzan los conocimientos adquiridos en armonía y, por otro, se aplican los conceptos aprehendidos para encontrar en el análisis musical la interrelación de todos los elementos sintácticos y estructurales.

Otro aspecto interesante del libro es que plantea una perspectiva analítica sobre las significaciones contenidas en el texto musical, en relación con todos sus elementos estructurales.

Para la edición del libro de texto, cada fragmento de partitura u obra completa se realizó en Finale y luego en Musecore, con el ánimo de que cada ejemplo sea claro y contundente para el lector, gracias a los comentarios que se suman a la partitura, como indicaciones de frase, cifra del encadenamiento armónico, entre otros.

1 *Pequeñas dimensiones*: término tomado de J. LaRue. Si bien para su concepto de análisis formal relaciona motivo y frase, en este libro las ampliamos a periodo, bipartita y tripartita simples.

INTRODUCCIÓN

La educación superior en Colombia se ha preocupado por generar programas de formación profesional con la pretensión de lograr resultados que demuestren la calidad académica de las instituciones. La ardua tarea de formar en la universidad con eficacia ha dado como resultado la formulación de proyectos investigativos, educativos y científicos con el ánimo de alcanzar los estándares de calidad requeridos.

En este amplio sentido, la formación básica de profesionales en música, de la mano con las múltiples reformas curriculares y la tendencia recurrente por mejorar mediante el empleo de diversos recursos académicos, hace posible la realización del presente libro como una herramienta teórica eficiente de análisis musical en el marco de la tonalidad. Al respecto, Roberto Rosique (2016) en su artículo titulado “Formación artística universitaria, otras opciones” dice: “el conocimiento es la posesión de una acción óptima y útil para transformar una realidad, éste avanza por medio de la formulación, confirmación o refutación de acciones [...]” (p. 60).

Evidentemente escribir sobre la teoría musical en el marco de la tonalidad permite involucrar en los haceres de la contemporaneidad musical distintos estadios de comprensión de las tradiciones tonales que atraviesan diversas manifestaciones socioculturales, sin despojarlas de la precisión teórica que conlleva la tonalidad. “[...] Por lo tanto, no hay aquí contribución alguna a ninguna teoría sino más bien la construcción del conocimiento con fines útiles” (Rosique, 2016, p. 60).

Si bien existe gran variedad de métodos y tratados acerca de la tonalidad (que abordan distintas temáticas, entre ellas el proceso de análisis), son muchos los ejemplares que elaboran los conceptos sobre la tonalidad de forma pretenciosa o, si se quiere, con procedimientos analíticos poco claros. Por consiguiente, hemos querido abordar la tonalidad como el sistema generativo de lenguaje musical y sus estructuras, objeto de análisis musical de manera equilibrada, de tal modo que nuestro aporte académico responda a necesidades puntuales para la formación de los estudiantes de los cursos en los que la teoría incluye el análisis de las formas musicales.

Procuramos entonces que la finalidad didáctica del libro se enfoque en lograr el desarrollo de la capacidad de escucha de la forma, con base en distintos prototipos de la música tonal, originados en el periodo clásico-romántico. Ello, dado que se trata del sistema tonal- armónico, en el cual la sintaxis del lenguaje musical es la forma en sentido estructural, que conserva sus características originarias, independientemente de si se trata de la música académica separada por siglos o de la música tonal que escuchamos hoy día.

Justamente por su naturaleza, los principios estructurales de la forma son universales siempre y cuando se trate de las composiciones realizadas en el marco de la tonalidad. Por ello, para el análisis de la forma, el hecho de qué tan evolucionada sea la técnica de composición tonal para la obra musical, qué tan compleja sea su armonía, o en qué periodo histórico (posterior al siglo XVII) se haya realizado, puede o no ser relevante.

Para el análisis, consideramos lo teórico como una herramienta que permite clarificar la forma musical de la obra (o un fragmento de ella). Así las cosas, el libro trata las formas simples o de dimensiones pequeñas, partiendo de los elementos constructivos (motivo y frase) y sus relaciones, las que le dan sentido estructural a las composiciones tonales.

Presentamos también la metodología para el análisis musical, centrada en el reconocimiento, la valoración y la identificación de aquellos elementos estructurales con sus respectivas relaciones, a propósito del desarrollo de la capacidad de escucha analítica. Ello con la intención de determinar lo estructural en las formas periodo, bipartita y tripartita, mediante la ejemplificación de una variedad objetiva de opciones de esquemas compositivos que las representan.

Estamos seguros de que el contenido del libro, gracias a su presentación secuencial y sistemática, será de gran provecho dada la curiosidad que personifica el placer de estudiar la música de tradición tonal, generada en la academia o en otros contextos culturales.

Formas tonales de pequeñas dimensiones
Análisis musical.

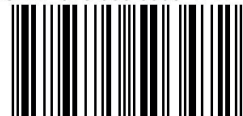
Editado por la Universidad Pedagógica Nacional,
se compuso en caracteres de la familia Minion Pro
y se terminó de imprimir en los talleres de
Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres.
Bogotá, Colombia, 2019

La finalidad pedagógica y didáctica de este libro consiste en abordar las formas musicales tonales a partir de un recorrido analítico de estructuras que tiene en cuenta desde el elemento más pequeño (motivo-frase) hasta la totalidad de los elementos constitutivos que configuran y representan las formas: periodo-bipartita-tripartita. El abordaje de las formas simples o de pequeñas dimensiones representa un interesante ensayo didáctico en el que se realiza, por un lado, el reforzamiento de los conocimientos aprendidos en armonía y, por otro, la aplicación de los conceptos apre­hendidos para encontrar en el análisis musical la interrelación de todos los elementos sintácticos y estructurales. Este material es resultado del trabajo académico de sus autores y como consecuencia de una práctica docente en las clases de Análisis Musical para la formación de profesionales en música.

Serie
Música

Colección
Artes para la educación

ISBN: 978-958-5503-47-2

9 789585 503472