

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA o DOCTORADO EN MÚSICA
Programa de actividad académica

Denominación: Semiología Musical

Clave:	Semestre:	Campo de conocimiento: Musicología y Etnomusicología	No. Créditos: 6
Carácter:	Obligatoria () Optativa (X) de elección ()	Horas	Horas por semana
Tipo:	Teórico-práctica	Teoría: 2	Práctica: 1
Modalidad:	Seminario		
		Duración del programa: Semestral	

Seriación: : No (x) Si () Obligatoria () Indicativa ()

Actividad académica subsecuente: Ninguna

Actividad académica antecedente: Ninguna

Descripción del seminario:

Seminario de introducción a la semiología de la música

Objetivo general:

Ofrecer un panorama general de las principales corrientes de la semiología musical.

Objetivos específicos:

- Revisar algunos de los modelos teóricos desarrollados dentro de esta disciplina, con miras a explorar sus posibilidades de aplicación, proporcionando de esta manera las herramientas necesarias para abordar el problema del análisis de la significación musical.
- Analizar cada una de las corrientes de la semiología musical desde un marco histórico social.
- Discutir las propuestas teórico-metodológicas correspondientes.

Consideraciones metodológicas:

Se llevarán a cabo las sesiones semanales a manera de exposición por parte del profesor encargado y de los participantes del seminario, quienes deberán leer previamente la bibliografía correspondiente a cada sesión. Se incentivará la participación de los alumnos en discusiones en torno a las fuentes bibliográficas relacionadas con el temario del seminario. Al inicio del curso los alumnos escogerán algún punto del temario para intentar aplicarlo a un caso particular, de preferencia relacionado con la investigación de su opción de graduación.

Para acreditar esta actividad académica, el alumno tendrá que demostrar participación activa en las sesiones semanales, desarrollar y presentar por escrito y/o en forma oral un ensayo sobre el tema elegido.

Índice temático

Unidad	Temas optionales, a determinar casuísticamente y por módulos por el coordinador del seminario	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción general a la Semiología y a la Semiología Musical	8	4
2	Teoría de la tripartición	6	3
3	Teoría de la narratividad	6	3
4	Teoría de la competencia musical	6	3
5	Teoría generativa de la música tonal	6	3
		Total de horas:	32
		Suma total de horas:	48

Contenido Temático

Unidad	Tema y subtemas
1	Introducción general a la Semiología y a la Semiología Musical 1.1 Antecedentes de la Semiología 1.2 La semiología de Ferdinand Saussure 1.3 La semiología de Charles Peirce
2	Teoría de la tripartición

	2.1 Jean Molino 2.2 Distribucionismo y segmentación (Ruwet) 2.3 La semiología de Jean-Jacques Nattiez
3	Teoría de la narratividad 3.1 Semiótica greimasiana 3.2 La semiótica musical de Eero Tarasti 3.3 La semiótica musical de Marta Grabocz
4	Teoría de la competencia musical 4.1 Semiótica de Umberto Eco 4.2 La semiótica musical de Gino Stefani
5	Teoría generativa de la música tonal 5.1 La gramática generativa de Chomsky 5.2 La gramática musical generativa

Bibliografía básica:

- Arom, Simha, "Le méthode distributionnelle en ethnomusicologie", en Stefani, Gino, *Actes du premiere congres international de sémiotique musicale*, No. 17, Belgrado 1975a, Pesaro: Centro di Iniziativa Culturale, pp. 44-58.
- Barthes, Roland, *Critica y verdad*, México: Siglo XXI, 1974.
 _____, *La aventura semiológica*, Barcelona: Paidós, 1993.
- Eco, Umberto, *Obra Abierta*, Barcelona: Ariel, 1985.
 _____, *La estructura ausente*, Barcelona: Lumen, 1989.
 _____, ¹ *Tratado de Semiótica General*, Barcelona: Lumen, 1991.
- Imberty, Michel, "Perspectives nouvelles de la Semantique musicale expérimentale", *Musique en jeu*, No. 17, enero de 1975, Ed. du Seuil, pp. 87-110.
- Karbusicky, Vladimir, "Il segno indicale in musica", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 83-92.
- Lerdahl, Fred y Ray Jackendoff, *A Generative Theory of Tonal Music*, Cambridge: MIT Press, 1983.
- Lévi-Strauss, Claude, "Mito y Música", *Mito y significado*, México: Alianza, 1989, pp. 67-78.
- Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987.
- Molino, Jean, "Musical Fact and The Semiciology of Music", en *Music Analysis* No. 9; 1990, pp. 105-156.
- Nattiez, Jean-Jacques, "Situatian de la sériología musicale", *Musique en jeu* No. 5, noviembre de 1971, Ed. du Seuil, pp. 3-18.
 _____, *Music and Discourse, Toward a Semiciology of Music*, Princeton: Princeton University, 1990.
- Nettl, Bruno, "De quelques méthodes linguistiques appliquées à l'Analyse musicale", *Musique en jeu*, E . du Seuil, No. 5, noviembre de 1971, pp. 61-66.
- Pousseur, Henri, *Musique, sémantique, société*, París: T. Castermann, 1972
- Ruwet, Nicolas, "Methods of Analysis in Musicology", *Music Analysis* No. 6, 1987 (1966), pp. 11-36.
 _____, "La gramática generativa", *Bal*, 1974, pp. 195-253.

Bibliografía complementaria:

- Bal, Willi (et al.), *Antología de Lingüística. Cuaderno H- Lingüística*, No. 4, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 1974.
- Baroni, Mario y Carlo Jacoboni, "Analysis and generation of Bach's choral melodies", en Stefani (1975a), pp.125-134.
- Bennet, Gerald, "Musique, langage et science", varios autores, 1975, pp. 34-47.
- Bent, Ian D., "Analysis", *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol. 1, Londres: Macmillan, 1980, pp. 340-388.
- Berent, Iris, "Influencias lingüísticas en la Musicología: modelos e interrogantes", *Pauta* No. 25, pp. 73-83.
- Beristáin, Helena, *Gramática estructural de la lengua española*, México, UNAM, 1975. *Diccionario de Retórica y Poética*, México: Porrúa, 1988.
- Bernard, Jonahan W., "On Density 21.5: A Response to Nattiez", *Music Analysis* No. 5, pp. 207-231
- Bernstein, Leonard, "Musical Syntax", *The Unanswered Question*, Cambridge: Harvard University Press, 1967.
- Blacking, John, "Le percezioni 'etniche'", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 267-277
- Boiles, Charles, "Signification in cinema music", *Versus* o. 13, pp. 49-61.
- Boge, Claire, "Poetic Analysis as Part of Analysis Pedagogy", *Theory Only*, No. 12, 1992, pp. 47-67.
- Boulez, Pierre, "Donc on remet en question, suivi de Perspective-Prospective", en varios autores: Boulez, Fano, Globokar, Gottwai1d, Kage1, Mathews, O. Smith, Risset, Ruwet, (trad. de Hildebrand, B. Marger, M. Millon, F. Régnier y J. Thibaudeau), *La musique en projet*, Paris: Gallimard, col. Cahiers Renaud-Barrault, 1975, pp. 11-33

- Buxó, José Pascual, "Lingüística y poética", *Anuario de Letras*, vol. X, México: UNAM, 1972.
- Calabrese , Ornar, *El lenguaje del Arte*, Barcelona: Paidós, 1987.
- Chamorro, Arturo, *Sones de la guerra: rivalidad y emoción en la práctica de la música purépecha*, Zamora: El Colegio de Michoacán, 1994.
- Cirlot, Juan Eduardo, *Diccionario de Símbolos*, Barcelona: Nueva Colección Labor, 1994.
- Clarke, Eric F., "Theory, Analysis and the Psychology of Music: A Critical Evaluation of Lerdahl, F. and Jackendoff, R. 'Generative Theory of Tonal Music'", *Psychology of Music* No. 14, pp. 3-16.
- _____, "Generative Principles in Music Performance", en Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 1-26.
- Collisani, Amalia, *Musica e Simboli*, Palermo: Salleno, 1988.
- Cone, Edward T., "On Derivation: Syntax and Rhetoric", *Music Analysis* vol. 6, 1987, pp. 237-255. Cooke, Deryck, "Vocaboli in musica", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 301-318.
- _____, *The Language of Music* (1959), Nueva York: Oxford University Press, 1939.
- Coseriu, Eugenio, *Introducción a la Lingüística*, México, M, 1990.
- Davies, Stephen, *Musical Meaning and Expression*, Nueva York: Cornell University Press, 1994. Delalande, Francois, "Dalle condotte all'oggetto", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bollogna: CLUEB, 1987, pp. 257-266.
- Dowling, W. Jay, "Tonal Structure and Children's Early Learning of Music", en Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 113-128.
- Dreyfus, Laurence, "The Hermeneutics of Lament: A Neglected Paradigm in a Mozartian Trauermusik", *Music Analysis* vol. 10, 1991, pp. 329-344.
- Eco, Umberto, *Semiotica y Filosofía del Lenguaje*, Barcelona: Lumen, 1990.
- _____, *Signo*, Barcelona: Labor, 1994.
- Everist, Mark, "Introduction to Ruwet 1966", *Music Analysis* vol. 6, 1987.
- Fubini, Enrico, *Musica e Linguaggio nell'estetica contemporanea*, Torino, Enaudi, 1973.
- Gasparov, Boris, "Le fonctionnement sémantique des 'musiques vocales et instrumentales'", *Versus* No. 13, 1976, pp. 11-18.
- Gjerdingen, Robert O., "Revisiting Meyer's Grammatical Simplicity and Relational Richness", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington: American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 225-243.
- Gottwald Clytus, "Éléments pour une théorie de la nouvelle musique vocale, suivi de Fragments d'une analyse de 'Song Books'", en varios autores, *La musique en projet*, Francia, Ed. Gallimard, col. Cahiers Remud-Barrault, 1975, pp. 95-125.
- Grabocz, Marta, "Narrativé et Musique Electroacoustique", Ponencia presentada en el Segundo Congreso de Significación Musical de Helsinki, 10 al 12 de noviembre 1988, en *Musicworks*, No. 51, otoño de 1991, pp. 47-51.
- _____, *Les trois modes d'existence de la narrativité en musique; Rapport d'habilitation à diriger des recherches*, Université de Paris 1, diciembre de 1993, pp. 1-52.
- Guérin, Gbyslaine, "A propos de 'Glenn Gould et les Variations Goldberg': une approche sémiologique de l'interprétation", *Analyse musicale*, 2do. trimestre 1987, pp. 16-19.
- Hallsworth, Patrick, "The 'Rokutan Cadence' in Japanese Koto Music: A Semiotic Approach to :Interpretation", *Music Analysis* vol. 13, 1987, pp. 73-98.
- Hatten, Robert., "Semiotic Perspectives on Issues In Music", *Theory Only* vol. 11, 1989, pp. 1-10.
- Holleran, Jones, "Pitch-Space Journeys in Two Chopin 'Preludes'", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 171-191.
- Huges, David W., "Deep Structure and Surface Structure in Javanese Music: A Grammar of Gendhing Lampah", *Ethnomusicology* vol. 32, 1988, pp. 23-74.
- Imbert, Michel, "Le problème de la médiation sémantique en Psychologie de la Musique", *Versus*, 1975, pp. 35-48.
- Jacobson, Roman, "Musicologie et Linguistique", *Questions de Poétique*, París, Seuil, 1985, pp. -104.
- _____, *Ensayos de Lingüística General*, México: Origen-Planeta, 1986.
- _____, *El marco del lenguaje*, México:Fondo de Cultura Económica, 1988.
- Jiranek, Jaroslav, "Strati della significazione", en Marconi Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 61-81.
- Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991.
- Katz, Chaim S., Francisco Doria y Luiz Costa, *Diccionario básico de comunicación*, México, Nueva Imagen, 1992.
- Korsyn, Kevin, "Towards a New Poetics of Musical influence", *Music Analysis*, vol. 10 (1991), pp. 3-72.
- Kraut, Robert, "On the Possibility of a Determinate Semantics for Music", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State

- University, 1991.
- Krumhansl, Carol L., "Internal Representations of Music Perception and Performance", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 197-212.
- Kubik, Gerhard, "Capire' la musica nelle culture africane", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 279-285.
- Lehrdahl, Fred, "Cognitive Constraints on Compositional Systems", en Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988, pp. 231-259.
- Levman, Bryan G., "The Genesis of Music and Language", *Ethnomusicology* No. 32, 1992, p. 270.
- Lévy-Strauss, Claude, *Mirar, escuchar, leer*, Madrid, Siruela, 1993.
- Lissa, Zofia, "Fonctions esthétiques de la citation musicale", *Versus* No. 13, 1976, pp. 19-34.
- Mache, Francois-Bernard, "Méthodes linguistiques et musicologie", *Musique en jeu* No. 5, noviembre de 1971, pp. 75-91.
- _____, "Les Procedures d'Analyse Semiologique", *IRASM* No. 17, 1986, pp. 203-214.
- Malmborg, Bertil, *Los nuevos caminos de la Lingüística*, México: Siglo XXI, 1989.
- Marconi, Luca, *Movere et Delectare, Semiotica degli 'effetti' nelle teorie musicali da Zarlino a Mersenne*, Bologna: Universidad de Bologna, Tesis doctoral, 1995.
- Marconi, Luca y Gino Stefani, "La significazione nella musica da film", en Marconi Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna, CLUEB, 1987, pp. 327-341.
- _____, "Gramatica generativa e analisi", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna, CLUEB, 1987, pp. 197-220.
- Martin, Henry, "Syntax in Music and Drama", *Theory Only* No. 10, 1987, pp. 65-78.
- Mathews, Max, "L'ordinateur en tant qu'instrument de musique", en varios autores, *La musique en projet*, Francia, Ed. Gallimard, col. Cahiers Renaud-Barrault, 1975, pp. 69-79.
- McCreless, Patrick, "Roland Barthes's 'S/Z' from a Musical Point of View", *Theory Only* No. 10, 1987, pp. I-29.
- Meyer, Leonard B., "Le 'implicazioni' nella melodia tonale", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna, CLUEB, 1987, pp. 187-195.
- Micznik, Vera, "A Semiotic Interpretation of Berg's Op. 6, No. 1", *Theory Only* No. 9, 1986, pp. 1936.
- Molino, Jean, "Fondement symbolique de l'expérience esthétique et analyse comparée: musique, poésie, peinture", *Analyse musicale*, 3er trimestre, 1986, pp. 11-18.
- Monelie, Raymond, "Structural Semantics and Instrumental Music", *Musical Analysis* No. 10, 1991, pp. 73-88.
- _____, *Linguistics and Semiotics in Music*, Harwood Academic Publishers, Suiza, 1992. Morris, David, "A Semiotic Investigation of Messiaen's 'Abîme des Oiseaux'", *lvfusic Analysis* No. 8, 1989, pp. 125-158.
- Mukarovský, Ián, "El arte como hecho semiológico" (1936), *El lugar de la jitera/ura*, México, Universidad Autónoma de Puebla, 1980.
- Natale, Marco de, *Strutture e forme della musica come processi simbolici: lineamenti di una teoria analitica* (P ed. 1978), Nápoles, Morano, 1985.
- Nattiez, Jean-Jacques, "Analyse Musicale et Sémiologie, le Structuralisme de Lévi-Strauss", *Musique en Jeu* No. 12, 1973, pp. 59-79.
- _____, "De la sémiologie à la sémantique musicales", *Musique en jeu* No. 17, Ed. du Seuil, enero 1975, pp. 3-10.
- _____, "La funzione semantica della musica", *Versus* No. 13, 1976, pp. 2-4.
- _____, "Varese's 'Density 21.5': A Study in Semiological Analysis" (trad. Anna Barry), *Music Analysis* vol. 1, No. 3, octubre de 1982, pp. 243-340.
- _____, "Some Aspects of Inuit Vocal Games", *Ethnomusicology* No. 27, 1983, pp. 457-476.
- _____, "Reflections on The Development of Semiology in Music", *Music Analysis* No. 8, 1989, pp. 21-75.
- _____, "Simha Arom and the Return of Analysis to Ethnomusicology", *Musical Analysis* No. 12, 1993, pp. 241-265.
- Naud, Gilles, "Aperçus d'une analyse sémiologique de Nomos Alpha", *Musique en jeu* no. 17, Ed. du Seuil, enero de 1975, pp. 63-72.
- Navarro, Tomás, *Métrica española*. Barcelona, Labor, 1991.
- Neubauer, John, *La emancipación de la música*, Madrid, Visor, 1992.
- Osmond-Smith, David, "The semantics of pluralism: a study of connotations of origin and use in music", *Versus* No. 13, 1976, pp. 5-10.
- Orlando, Francesco, "Propositions pour une sémantique du Leitmotiv", *Musique en jeu* No. 17, Ed. du Seuil, enero de 1975, pp. 73-86.
- Palmer, Caroline, "The Role of Interpretative Preference in Music Performance", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communication*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 249-262.
- Peel, John y Wayne Lawson, "A Generative Theory of Tonal Music by Fred Lehrdahl and Ray

- Jackendoff", *Journal of Music Theory* No. 28, 1984, pp. 271-293.
- Polednak, Ivan, "Musical Semiotics: A report from Prague", *Theory Only* No. 11, 1990, pp. 1-14. Raffman, Diana, "Proposal for a Musical Semantics", en Jones, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Comunicatian*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 23-32.
- Rothfarb, Lee A., "Hermeneutic's and Energetics: Analytical Alternatives in the Early 1900s", *Journal of Music Theory* No. 36, 1992, pp. 43-68.
- Ruwet, Nicolas, "Syntaxe et poésie: un poème d' EE. Cummings", en varios autores, *La musique en projet*, col. Cahiers Renaud-Barrault, Francia, Ed. Gallimard, 1975, pp. 189-207.
- _____, "Théorie et méthodes dans les études musicales: quelques remarques rétrospectives et préliminaires", *Musique enjeu* No. 17, Ed. du Seuil, enero de 1975b, pp. 11-36.
- Saussure, Ferdinand de, *Curso de Lingüística general*, México, Fontamara, 1988.
- Scharz, David, "Listening Subjects: Semiotics, Psychoanalysis, and the Music of John Adams and Steve Reich", *Perspectives of New Music* No. 31, 1993, pp. 24-57.
- Shaffer, Henry L., "How to Interpret Music", en JOnes, Mari Riess y Susan Holleran (eds.), *Cognitive Bases of Musical Communicatian*, Washington, American Psychological Association-Ohio State University, 1991, pp. 263-278.
- Sloboda, John A. (ed.), *Generative Processes in Music*, Nueva York, Oxford: Clarendon Press, 1988.
- Stefani, Gino, "Progetto Semiotico di una Musicologia Sistematica", *IRASM*/No. 4, 1974, pp. 277-89.
- _____, *Actes du premiere congres international de sémiotique musicale* No. 17, Belgrado 1975a, Pesaro, Centro di Iniziativa Culturale.
- _____, "Situation de la semiotique musical", *Actes du premiere congres international de sémiotique musicale* No. 17, Belgrado 1975a, Pesaro: Centro di Iniziativa Culturale, 1975b, pp. 9-1.7.
- _____, *introdzcione allaSemiotica della musica*, Palermo: Sellerio, 1976.
- _____, *Il Segno della Musica. Saggi di semiotica musicale*, Palermo: Sellerio, 1987.
- _____, *Il linguaggio della musica*, Milán: Paoline, 1990.
- Tagg, Philip, "Musicología, semiotica: 'popular music'", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 139-150.
- Tarasti, "Strutture narrative in Chopin", en Marconi, Luca y Gino Stefani (eds.), *Il senso in Musica*, Bologna: CLUEB, 1987, pp. 221-248.
- _____, *A Theory of Musical Semiotics*, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 1994.
- Todorov, Tzvetan, *Teorías del Símbolo*, Venezuela, Monte Ávila, 1992.
- Todorov, Tzvetan y Oswald Duerot, *Diccionario enclopédico de las ciencias del lenguaje*, México: Siglo XXI, 1989.
- Varios autores: Bennet, Berio, Boulez, Fano, Globokar, Gottwald, Kagel, Mathews, o. Stmth, Risset, Ruwet (trad. de M. Bataillon, Hildebrand, B. Marger, M. Millon, F. Régnier y J. Thibaudeau), *La musique en projet*, Francia, Ed. Gallimard, col. Cahiers Renaud-Barrault, 1975,211 pp.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	(x)
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		

Línea de investigación:

Significación musical

Perfil profesiográfico:

Musicólogo o ethnomusicólogo especialista en teoría semiótica, con grado mínimo de maestría.