

Cursos de Organología I & II

I. Información general

Título: Organología I, Organología II.

Departamento: *Musicología*

Carga horaria: 2 hrs presenciales semanales (2 semestres)

Forma de aprobación: Asistencia obligatoria al curso, 75%, parciales y examen exonerable.

Créditos: 4 (por semestre).

Destinatarios:

El curso puede ser tomado como curricular (Licenciatura en Música opción Musicología) o electivo (Licenciatura en Música, otras opciones, Licenciatura en Interpretación Musical, todas opciones).

II. Objetivos

Desarrollar la comprensión del fenómeno instrumental a través de sus aspectos acústicos, históricos y socioculturales, así como su construcción y relación a las músicas. Dar herramientas para el estudio musicológico de las fuentes sonoras de la música y de otras fuentes sonoras.

III. Metodología

La organología trabaja sobre elementos concretos, los instrumentos, destinados a producir sonidos. La comprensión de los instrumentos requiere entonces una base científica: la acústica, una experiencia personal: el contacto con el instrumento, un contexto cultural e histórico y una reflexión sobre la relación del instrumento a la música y a la sociedad.

La metodología del curso desarrollará estos aspectos diversos: la dimensión teórica (acústica, histórica y cultural) y la dimensión práctica (audición y observación de instrumentos).

IV. Forma de evaluación

Parciales (entregas) y examen (exonerable), con elementos prácticos (reconocimiento auditivo y análisis de instrumentos)

V. Contenidos

Organología I

Introducción

¿Qué es la organología? Definición e historia de la organología. ¿Qué es un instrumento musical? Acercamiento filosófico y antropológico.

A. Modelización del instrumento musical

La fuente sonora y sus componentes.

Los componentes del instrumento. Fuente energética, sistema excitador, sistema vibrador, sistema ruidor, sistema amplificador, sistema modulador.

Articulación de los sistemas, funciones y funcionamiento.

B. Acústica de los instrumentos musicales

Materiales y formas

Resonancia

Modos vibratorios

Interactuación acústica de los componentes

Papel de los componentes en la altura, duración, dinámica y timbre de los instrumentos.

El caso del instrumento electrónico

C. La voz: ¿un instrumento musical?

Acústica de la voz: anatomía fonatoria, fonemización, voz hablada, voz cantada.

Registros y tesituras vocales. Técnicas de canto.

D. Fuentes sonoras y sistemas de afinación

Afinación teórica y práctica de la afinación

Afinación y percepción

Métodos de afinación

Afinaciones occidentales: pitagóricas, armónicas y temperadas

Afinaciones divergentes

Diapasón y referencia de altura

E. La clasificación organológica

Problemática de la clasificación.

Las grandes clasificaciones históricas.

Clasificaciones alternativas.

F. Origen de los instrumentos

Testimonios prehistóricos y antiguos.

Teorías del origen de los instrumentos.

Instrumentos y funciones sonoras.

Organología II

A. Geografía e historia de los instrumentos

Repartición cultural de los instrumentos.

Origen, evolución y expansión de distintas familias de instrumentos.

Instrumentos dominantes y relación a los sistemas musicales.

Arqueología musical y fuentes históricas literarias.

B. Tipología de los instrumentos

Las grandes familias de instrumentos: construcción, semejanzas y diferencias, evolución y expansión cultural y geográfica.

Sonajas, raspadores, tambores sin membrana, campanas, gongs, platillos, laminófonos; lengüetas pulsadas; cordófonos; membranófonos; aerófonos.

Instrumentos clásicos occidentales, instrumentos tradicionales de diferentes culturas, instrumentos experimentales, nuevas tecnologías.

Los instrumentos latinoamericanos.

Los instrumentos en Uruguay.

C. La colectividad instrumental: conjunto y orquesta

Conjuntos instrumentales y orquestas en las músicas eruditas, tradicionales y populares.

Análisis de capacidades sonoras.

Historia y desarrollo de la orquesta occidental.

Conjuntos y orquestas y su relación a los sistemas musicales.

D. Instrumentos e instrumentistas: función social del instrumento

De la danza al instrumento musical.

Función ritual del instrumento.

El instrumento musical en artes globales (teatro, danza, etc.)

El instrumento como unificador y separador social.

Función social del músico.

Bibliografía

1. Organología en la musicología

Adler, Guido: «Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft», en: *Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft*, vol. 1, pp. 5-20, 1885.

Stock, Jonathan P. J.: «Alexander J. Ellis and His Place in the History of Ethnomusicology», en: *Ethnomusicology*, vol. 51, nº 2 (Spring/Summer), pp. 305-324, 2007.

2. Conceptos generales

Schaeffer, Pierre: *Traité des objets musicaux*. Paris, Ed. du Seuil, Colección «Pierres Vives», 704 pp., 1966.

Schaeffer, Pierre: *Tratado de los objetos musicales*. Madrid, Alianza Editorial, 337 pp., 1988. [Trad. al castellano de Araceli Cabezón de Diego, edición abreviada].

Sève, Bernard: *L'instrument de musique, une étude philosophique*. Paris, Seuil, 2013.

Sève, Bernard: *El instrumento musical, un estudio filosófico*, Barcelona, Acantilado, 2018. [Trad. al castellano de Javier Palacio Tauste]

3. Acústica

Benade, Arthur: *Fundamentals of Musical Acoustics*. New York, Dover Publications, 596 pp., 1976.

Fletcher, N. H.; Rossing, T. D.: *Physics of Musical Instruments*, New York, Springer, 1998.

Leipp, Emile: *Acoustique et musique*. Paris, Masson, 344 pp., 1976.

Meyer, Jürgen: *Acoustics and the Performance of Music - Manual for Acousticians, Audio Engineers, Musicians, Architects and Musical Instrument Makers*, New York, Springer, 2009.

Moore, James: *Acoustics of Bar Percussion Instruments*. Columbus, Permus Publications, 164 pp., 1978.

Roederer, Juan: *Acústica y Psicoacústica de la Música*. Buenos Aires, Ricordi, 240 pp., 1997.

4. Instrumentos en general, clasificación

Aharonián, Coriún: *Introducción a la música*, Montevideo, Ed. Tacuabé, 2002.

En particular: Cap. 4: Los instrumentos; Apéndice: Clasificación de los instrumentos Hornbostel-Sachs.

Bates, Elliot: «The Social Life of Musical Instruments», en: *Ethnomusicology*, vol. 56, nº 3, pp. 363-395, 2012.

Bovermann, Till; de Campo, Alberto; Egermann, Hauke; Hardjowirogo, Sarah-Indriyati & Weinzierl, Stefan, ed.: *Musical Instruments in the 21st Century. Identities, Configurations, Practices*. Singapore, Springer, 2017.

Campbell, M. et al.: *Musical Instruments, History, Technology, and Performance of Instruments of Western Music*. Oxford, Oxford University Press, 2006.

Casanova Oliva, Ana Victoria: *Problemática organológica cubana; crítica a la sistemática de los instrumentos musicales*, La Habana, Casa de las Américas, 1988.

Galpin, Francis: *A Textbook of European musical Instruments: Their Origins, History and Character*, London, Ed. Williams and Nowgate, 1937.

Hornbostel, Erich von & Sachs, Curt: «Systematik der Musikinstrumente», in *Zeitschrift für Ethnologie* 46, Berlin, 1914 (4-5), pp. 553-90. Disponible en Internet : <http://www.uni-bamberg.de/ppp/ethnomusikologie/HS-Systematik/HS-Systematik>

- Kartomi, Margaret:** *On concepts and Classifications of Musical Instruments*, Chicago, The University of Chicago Press, 330 pp., 1990.
- Mahillon, Victor-Charles:** *Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles*, Paris-Gand, 5 vol., 1893-1922.
- Montagu, Jeremy:** *Origins and development of musical instruments*, Lanham, EEUU, Scarecrow Press, 2017.
- Patteson, Thomas:** *Instruments for New Music. Sound, Technology and Modernism*. University of California Press, 2016.
- Sachs, Curt:** *Handbuch der Musikinstrumentenkunde*. Leipzig, VEB Breitkopf und Härtel, 418 pp., 1930.
- Sachs, Curt:** *The History of Musical Instruments*. New York, W.W. Norton, 505 pp., 1940.
- Sachs, Curt:** *Historia universal de los instrumentos musicales*. Buenos Aires, Centurión, 455 pp.
- Sadie, Stanley**, ed.: *The New Grove Dictionary of Musical Instruments*. 3 vol. London, Macmillan Press Limited. 1984.
- Laurence Libin**, ed.: *The Grove Dictionary of Musical Instruments*, 2ª ed., 5 vol. Oxford, Oxford University Press. 2014.
- Schaeffner, André:** *Origine des instruments de musique. Introduction ethnologique à l'histoire de la musique instrumentale*. Paris, Ed. Payot, 1936 ; Ed. Mouton, 1968 ; Ed. de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1994; 426 pp.
- Tranchefort, François-René:** *Los instrumentos musicales en el mundo*. Madrid, Alianza Editorial, 396 pp., 1991. [Trad. al español por Carmen Hernández Molero].
- Zemp, Hugo:** «'Are'are Classification of Musical Types and Instruments», en: *Ethnomusicology*, vol. 22, nº 1, pp. 37-67, 1978.

5. Instrumentos latinoamericanos

- Ferreira, Luis:** *Los Tambores del Candombe*. Montevideo, Colihue-Sepé, 213 pp., 1997.
- Ortiz, Fernando:** *Los instrumentos de la música afrocubana: los instrumentos anatómicos y los palos percusivos*. La Habana, Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, Vol. 1, 306 pp. 1952.
- Ortiz, Fernando:** *Los instrumentos de la música afrocubana: los instrumentos sacuditivos, los frotativos y los hierros*. La Habana, Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, Vol. 2, 341 pp., 1952.
- Ortiz, Fernando:** *Los instrumentos de la música afrocubana: los pulsativos, los fricativos, los insuflativos y los aeritivos*. La Habana, Ed. Cardenas, Vol. 5, 529 pp. 1955.
- Roel Pineda, Josafat; García, Fernando; Salazar, Alicia & Bolaños, César:** *Mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el Perú: Clasificación y ubicación geográfica*. Lima, Oficina de música y danza, 591 pp., 1978.
- Seeger, Anthony:** «Novos horizontes na classificação dos instrumentos musicais"», en: Ribeiro, Berta (org.), *Suma etnológica brasileira*. Petrópolis, Vozes, 1987.
- Travassos, Elizabeth:** «Glossário dos Instrumentos Musicais», en: Berta Ribeiro (coord.) *Suma Etnológica Brasileira*, vol. 3, Arte Índia, pp. 189-226. Petrópolis, Vozes, 1987.
- Winternitz, Emanuel:** *Musical Instruments and their Symbolism in Western Art – Studies in Musical Iconology*. New Haven & London, 1979.

6. La voz

- Vilas, Paula, et al.** (2021) «Sinuosidades sonoras: los kenkos como espirales de la voz en el Canto con Caja del noroeste argentino», en: *Contrapulso - Revista latinoamericana de estudios en música popular*, vol. 3, nº 2, pp. 57-73. <https://doi.org/10.53689/cp.v3i2.129>.