

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIDAD MORELIA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
LITERATURA INTERCULTURAL
Programa de la asignatura

Escudo de
Escuela o
Facultad

Semiótica Musical

Clave:	Semestre: 7° / 8°	Eje de formación: Teoría y Crítica Literaria	No. créditos: 4
Carácter: Obligatoria de elección por área de profundización		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórica		Teoría: 2	Práctica: 0
Modalidad: Seminario		Duración del programa: 16 semanas	

Seriación: No (X) Sí () Obligatoria () Indicativa ()

Asignatura antecedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

Reconocer las teorías de semiótica musical, partiendo de los antecedentes de la semiótica general como campo de estudio.

Objetivos específicos:

1. Distinguir a la disciplina semiótica como parte del campo de las ciencias sociales, y a partir de sus relaciones con otras disciplinas. Se tomará como punto de partida general la propuesta estructural de Ferdinand de Saussure (modelo biplanar del signo) así como el modelo cognitivo de Charles Sanders Peirce (modelo tripartito). Ambas propuestas como las principales generadoras de diversas orientaciones que también incidieron en el desarrollo de la semiótica musical.
2. Reconocer aspectos específicos del discurso musical, que permitan aclarar no tanto qué significa sino cómo significa. Para ello se tomarán en consideración reflexiones sobre las competencias musicales así como sobre las unidades potenciales que integran una obra (tanto temporales y espaciales), y las formas en que éstas son entendidas, por ejemplo, cuando se habla de narratividad en la música.
3. Identificar casos en los que música y literatura convergen, por ejemplo en la música vocal, dado que el curso está enmarcado en la carrera de letras y además de reconocer las deudas de la semiótica musical con la teoría lingüística y literaria.

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Semiótica general y semiótica musical	8	0
2	Significación musical y competencia musical	8	0
3	Nociones de texto y narratividad en música	8	0
4	Teorías semióticas para el análisis de la música vocal	8	0
Total de horas:		32	0
Suma total de horas:		32	

Contenido temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Semiótica general y semiótica musical 1.1. Debate sobre la significación en la música. Importancia de la semiótica para la comprensión del sentido musical. 1.2. Principios de semiótica: hacia la interdisciplina. 1.2.1. La complejidad del signo (semiosis biplanar, semiosis tripartita). 1.2.2. Signos en la vida cotidiana, signos en el arte. 1.3. Cambios de perspectiva: semiótica estructural, sociosemiótica y semiótica cognitiva. 1.3.1. Historia y alcances de semiótica musical. 1.3.2. Relación intersemiótica música-literatura. 1.4. Preguntas generales acerca de la referencialidad en discursos artísticos como la literatura o la música.
2	Significación musical y competencia musical 2.1 El estudio de la competencia musical y lectora. De los sistemas de códigos a las ciencias cognitivas. 2.2. Acerca del escucha modelo. 2.3. La cognición enactiva: la relación mente-cuerpo y el saber como acción. 2.4. Marcos y esquemas y otros elementos configuradores del saber musical. 2.4.1. El principio de la categorización como tipificación y creación de modelos. 2.4.2. <i>Types, tokens</i> y el universo de los tipos cognitivos. 2.4.3. Tópicos musicales.
3	Nociones de texto y narratividad en música 3.1. Repaso del concepto de texto en el discurso literario y en el musical. 3.2. Narración como unidad de significación discursiva. 3.3. ¿Narrar o narrativizar en la música? Narrativa y temporalidad. Narración como construcción de sentido. 3.4. Aspectos estructurales vs tratamiento de contenidos (leitmotiv, tópicos y actantes en el discurso musical).
4	Teorías semióticas para el análisis de la música vocal 4.1. La retórica musical del Barroco: una protosemiología de la música vocal. 4.2. Aproximaciones estructuralistas: Ruwet, Stefani, Tarasti y González Martínez.

	4.3. La perspectiva peirciana: Mosley y Dougherty. 4.4. Competencias audiolectoras de la música vocal: López Cano.

Bibliografía básica:

- Abbate, C. (1991). *Unsung voices: opera and musical narrativity in the nineteenth century*. Princeton, Princeton University Press.
- Alonso, S. (2001). *Música, literatura y semiosis*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- _____ (comp.) (2002). *Música y literatura. Estudios comparativos y semiológicos*. Madrid: Arco Libros.
- Eco, U. (1994). *Tratado de semiótica general*. Barcelona: Editorial Lumen.
- González Martínez, J. M. (1999). *El sentido en la obra musical y literaria*. Murcia: Universidad de Murcia.
- _____ (2007). *Semiótica de la música vocal*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Gonzalez Aktories, S. y Camacho, G. (comps.) (2011). *Reflexiones sobre semiología musical*. México: ENM, UNAM.
- _____ y López Cano, R. (comps.) (2008). *Tópicos del Seminario* (núm. 19: Semiótica Musical). Puebla: BUAP.
- López-Cano, R. (2004). Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música. Notas para un manual de usuario: <http://www.geocities.com/lopezcano/articulos/semiomusica.html>
- _____ (2004). *De la Retórica a las Ciencias Cognitivas. Un estudio intersemiótico de los tonos humanos de José Marín*. Valladolid: Universidad de Valladolid.
- Tagg, P. introductory notes to the semiotics of music: <http://www.tagg.org/html/semiotug.html>
- Tarasti, E. (2002). Signs in music history, history of music semiotics. En *Signs of music. A guide to musical semiotics* (pp. 27-64). Berlín-Nueva York: Mouton de Gruyter.
- Stefani, G. (1987). La competenza musicale. En *Il senso in musica. Antologia di semiotica musicale*. Bologna: CULEB.

Bibliografía complementaria:

- Echard, W. (2005). Musical semiotics in the 1990's: The state of the art. *The Semiotic Review of Books*, 10(3): <http://www.chass.utoronto.ca/epc/srb/srb/musisem.html>.
- Dougherty, W. (1993). The play of interpretants: a peircean approach to Beethoven's *Lieder*. En *The Peirce Seminar Papers*. Oxford: Berg.
- Grabócz, M. (1994). Application de certaines règles de la sémantique structurale de Greimas à l'approche analytique de la forme sonate. Analyse du 1er mouvement de la sonate Op. 2 No. 3 de Beethoven. En *Analyse musicale et perception* (pp. 117-137). París: Observatoire Musical Français-Universidad de París IV. (Collection Conférences et Séminaires 1). [Al inglés por Evan Jones y Scott Murphy, como A. J. Greimas's narrative grammar and the analysis of sonata form. *Intégral*, 12, 2000, 1-23. Al español por Adrián Prado Montiel, en www.semiomusical.unam.mx].
- Hatten, R. (1985). The place of intertextuality in music studies. *American Journal of Semiotics*, 3(4), pp. 69-82. [Al español como El puesto de la intertextualidad en los estudios musicales. *Criterios*, 32, julio-diciembre de 1994, 211-219].
- _____ (1996). Whose gesture? agency and narration in musical score and performance. *Semiotic Society Of America*, 18, 13-20.
- Hatten, R. y Hennrotte, G. (1988). Recent perspectives in music semiotics. En Jean Umiker Sebeok y Thomas Sebeok (eds.). *The semiotic web 1987* (pp. 408-429). Berlín: Mouton de Gruyter.
- Janateva, V. (2003). An outline of Jean-Jacques Nattiez's semiological method. En Eero Tarasti (ed.). *Musical semiotics revised* (pp. 197-208). Helsinki: Acta Semiotica Fennica.
- Levi-Strauss, C. (1989). Mito y Música. En Levi-Strauss, *Mito y significado* (pp. 67-78). México: Alianza.
- Lidov, D. (2005). Nattiez' Foundations for Musical Semiotics. En *Is language a music. writings on musical form and signification*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
- López Cano, R. (2003). From rhetoric to semiotic. intersemiotic forces, topics and topicalization in the

seventeenth-century Spanish art song. En Eero Tarasti (ed.). *Musical Semiotics Revised* (pp. 422-439). Helsinki: Acta Semiotica Fennica.

Mosley, D. (1990). *Gesture, sign, and song. An interdisciplinary approach to Schumann's Liederkreis Opus 39*. Nueva York-Bern-Fráncfort-París: Peter Lang.

Monelle, R. (1996). What is a musical text?. En Eero Tarasti. *Musical Semiotics in Growth* (pp. 245-262). Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

_____ (2000). The search for topics. En *The sense of music. Semiotic essays* (pp. 14-40). Princeton-Oxford: Princeton University Press.

_____ (2000). *The musical topic. Hunt, military and pastoral*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Nattiez, J.-J. (1989). Reflections on the development of semiology in music. *Music Analysis*, 8(1-2), 21-75.

_____ (1990). The concept of music. En *Music and discourse, toward a semiology of music* (pp. 41-68). Princeton: Princeton University Press.

Pederson, S. (1996). The methods of musical narratology. *Semiotica*, 110(1-2), 179-196.

Ruwet, N. (1972). Fonction de la parole dans la musique vocale. En *Langage, musique, poésie*. París: Editions Du Seuil. [Originalmente publicado en 1961; traducción al español en Silvia Alonso (ed.). *Música y literatura. Estudios comparativos y semiológicos* (pp. 63-92). Madrid: Arco Libros].

Schaeffer, P. (1988). Estructuras de percepción. Música y lenguaje. En *Tratado de los objetos musicales* (171-182). Madrid: Alianza.

Stefani, G., Marconi, L. y Tarasti, E. (eds.) (1998). *Musical signification between rhetoric and pragmatics*. Bologna: CULEB.

_____ (1976). Poesía e música: i codici della lirica. En *Introduzione alla Semiotica della musica* (pp. 179-199). Palermo: Sellerio.

Tagg, P. (2008). Chapter 10: Vocal persona [version preliminary según el autor]. En *Music's Meanings* (pp. 313-336): <http://tagg.org/bookxtrax/NonMuso/NonMuso.pdf>

Tarasti, E. (1978). *Myth and Music. A semiotic approach to the aesthetics of myth in music, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky*. Helsinki: Suomen Musiikkitieteellén Seura. (Col. Approaches to Semiotics, 51).

_____ (1994). *A theory of musical semiotics*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

_____ (comp.) (1996). *Musical semiotics in growth*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.

_____ (2002). Voice and identity. En *Signs of music. A guide to musical semiotics* (pp. 157-177). Berlin-Nueva York: Mouton de Gruyter.

Wolf, W. y Bernhart, W. (eds.) (2006). *Framing borders in literature and other media*. Amsterdam-Nueva York: Rodopi.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(X)
Exposición audiovisual	(X)
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	(X)
Lecturas obligatorias	(X)
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Trabajo final escrito	(X)
Trabajos y tareas fuera del aula	(X)
Exposición de seminarios por los alumnos	(X)
Participación en clase	(X)
Asistencia	(X)
Seminario	(X)
Otras:	()

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Letras, de preferencia con posgrado y especialización en Musicología o Artes, y con experiencia docente.

