

CURSO 2020-2021

Escuela Superior Musikae

Centro Privado Autorizado

GUÍA DOCENTE DE Análisis I y II

Titulación Superior de Música

Especialidad: Interpretación

Itinerario: A y B

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 1 de septiembre de 2020

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

ASIGNATURA: Análisis I y II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Formación básica	
Carácter	Enseñanza colectiva/Enseñanza no instrumental	
Especialidades	Interpretación. Itinerario A, B y C	
Materia	Lenguajes y técnica de la música	
Periodo de impartición	Anual	
Tipo de asistencia	Remoto – Plataforma eLearning ESM	
Número de créditos	I: 6 ECTS II: 6 ECTS	
Número de horas	Totales: 180	Presenciales: 72
Departamento	Análisis, armonía y contrapunto	
Prelación/requisitos previos	Ningún requisito previo	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Enrique Igoa Mateos	

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Enrique Igoa Mateos Ángel Huidobro Vega	

4. COMPETENCIAS (Competencias transversales, generales y específicas)

Competencias transversales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
4. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
5. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones.

Competencias generales

1. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
2. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
3. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
4. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
5. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
6. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
7. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
8. Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musicales.
9. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.

Competencias específicas

Adquirir un grado de destreza en la lectura analítica de la partitura que permita al alumno desenvolverse competentemente con las obras propias de su nivel. Adquirir los elementos básicos de análisis para poder abordar las obras requeridas.

Dominar elementos básicos de acústica: parámetros del sonido y serie de armónicos naturales.

Conocer elementos y conceptos básicos de construcción de la forma musical: Cadencia, cesura, continuidad, unidad, variedad, período, frase, tema, célula.

Conocer tipos básicos de la forma musical: primario, binario, ternario, forma Lied, aria da capo.

Conocer históricamente las formas básicas de la música occidental y su desarrollo cronológico: Rondó, variaciones, chacona y passacaglia, canon y fuga, sonata.

Leer partituras comprendiendo sus elementos constructivos y sus aspectos formales, y eventualmente identificando la forma a la que obedezcan.

Potenciar la creatividad y la personalidad artística del alumno para que utilice los elementos de análisis musical como instrumentos para profundizar en su propia sensibilidad musical y estética y en su visión particular de la obra a interpretar.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A través del Análisis los alumnos aprenderán a interpretar analíticamente una obra musical desde los distintos ámbitos de la construcción del discurso sonoro: formal, armónico, melódico, tímbrico, rítmico, dinámico y textural.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
-----------------	-----------------

	<p>1. Conceptos básicos</p>	<p>Elementos de acústica: -Parámetros del sonido. Resonancia natural, serie de armónicos</p> <p>Elementos constructivos: -Célula, período, frase, tema. Organización interna del tema. -Textura. -Formas primaria, binaria, ternaria. -Cadencia, cesura, continuidad, contraste, unidad y variedad en la forma musical.</p>
<p>Nivel I</p>	<p>2. Formas musicales 3. Trabajo práctico de análisis</p>	<p>Rondó Variaciones Formas contrapuntísticas. Canon y Fuga La forma Sonata Canto llano: -El sistema modal Los modos rítmicos Los géneros litúrgicos Polifonía medieval: -Cantus firmus -Isorritmia Renacimiento: -Evolución de los modos a los tonos Barroco: -Teoría armónica y formal</p>

<p>Nivel II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clasicismo 2. Romanticismo 3. El nacimiento de una nueva era 4. 1ª mitad del siglo XX: Impresionismo, Nacionalismo, Neoclasicismo 5. Atonalismo. Escuela de Viena 6. 2ª mitad del siglo XX: Vanguardias y actualidad 	<p>Las formas clásicas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Romantismo temprano y medio. - Romanticismo pleno y tardío <p>Modalismo y atonalismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Estudio del material escalístico reincorporado (heptatónicas griegas/medievales) y de nueva aparición en Occidente (pentátonas, hexátonas, octofónicas...). Características, sonoridad y utilización. -Estudio del nacimiento del atonalismo. <p>Nuevos conceptos formales:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ocaso de la sonata. Formas cíclicas. Formas no desarrollísticas. -Mosaico. Significado de la repetición y de su ausencia en la nueva música. Construcción de formas musicales sin tonalidad. <p>Debussy, Stravinsky, Bartók:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejemplos y análisis, principalmente a través de su música de cámara. <ul style="list-style-type: none"> - Atonalismo libre - Dodecafonismo <p>Nuevas formas, nuevas técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La herencia: Webern. Varèse. Serialismo integral. -Aleatoriedad. -Minimalismo. La ciencia en la composición musical. -La electrónica: nacimiento y desarrollo, con la actualidad: <ul style="list-style-type: none"> • - Pluralidad y eclecticismo en la música actual: nueva música para una nueva sociedad • - Examen de principales tendencias <p>ceptos básicos</p>
-----------------	--	--

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total de horas
Clases teórico-prácticas	a: 38

Actividades obligatorias (evaluables)	a: 6
Realización de pruebas	a: 6
Horas de trabajo del estudiante	b: 90
Preparación práctica del alumno para clases teórico-prácticas	b: 40
Total de horas de trabajo del estudiante	a+b= 180

8. METODOLOGÍA

Con la intención de optimizar las comunicaciones y el desarrollo de las asignaturas de Enseñanza No Instrumental, la Escuela Superior Musikae llevará a cabo las sesiones teórico-prácticas de estas materias a través de su plataforma de e-learning y videoconferencias, especialmente desarrollada para el contexto de la educación musical.

Actividades teórico-prácticas

1. Presentación por parte del profesor de la materia teórica correspondiente, acompañada de las audiciones pertinentes, y del trabajo de análisis según la lista de obras propuestas y según el progreso en la aplicación de técnicas de análisis. Durante esta primera parte se espera también de los alumnos participación y debate.

2. Exposición oral y/o presentación escrita por parte de los alumnos de uno o más trabajos específicos encomendados por el profesor en el que se pongan en relación los conocimientos de la teoría (textos de libros y artículos) con la práctica del análisis en pequeños fragmentos musicales del mismo tipo que los vistos previamente en la clase (en el caso de presentación oral el trabajo también se presentará por escrito como prueba de la realización del trabajo y para facilitar su calificación). Realización de una o más pruebas de evaluación escritas repartidas a lo largo del curso en las que se pedirá al estudiante la realización de algún análisis similar a los realizados en clase, pudiendo incluir alguna pregunta teórica sobre la materia trabajada. Realización de una o más pruebas de evaluación escritas repartidas a lo largo del curso en las que se pedirá al estudiante la realización de algún análisis similar a los realizados en clase, pudiendo incluir alguna pregunta teórica sobre la materia trabajada.

El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un carácter constructivo. Junto a la adquisición de conocimientos, el objetivo es la formación de un pensamiento individual crítico y autocrítico, estimulando la reflexión y el descubrimiento personal por encima de la acumulación de datos analíticos. Se estimula una aproximación reflexiva e individual al proceso de aprendizaje del análisis.

La actividad creativa, constructiva y crítica del alumno define la orientación de la metodología. Para ello:

- Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
- Posibilitaremos que el alumno realice aprendizajes significativos por sí solo para que adquiera autonomía para aprender.
- Impulsaremos la enseñanza coordinada con el resto de materias, especialmente en lo que se refiere a Armonía analítica e Historia de la música, para que a través del Análisis el alumno alcance una visión

global de la música y una útil herramienta de trabajo.

- Fomentaremos la educación estética y el razonamiento crítico y personal en la aproximación del alumno a la obra musical.
- El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene su centro en el alumno, en su formación musical integral, completa y panorámica, así como en la observación de sus aptitudes e intereses particulares y en la orientación sobre su futuro

Actividades obligatorias (evaluables)	<p>Sesiones de evaluación semestrales.</p> <p>Asistencia a seminarios y/o conciertos programados dentro del departamento.</p>
--	---

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<p>Asistencia.</p> <p>Atención y participación en clase. Realización de los trabajos propuestos. Calificación de las pruebas de evaluación</p>
Actividades obligatorias (evaluables)	<p>Asistencia a clase, presentación de trabajos y realización de exámenes teóricos programados en la asignatura.</p>

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<p>Asistir con interés, esfuerzo y aprovechamiento a las clases, y participar activa y críticamente en las mismas.</p> <p>Mostrar en el trabajo de clase una capacidad de aprendizaje progresivo, esforzarse en la comprensión de los conceptos manejados y resolver competente las dudas que surjan.</p> <p>Leer partituras aplicando el método y conocimientos adquiridos.</p> <p>Llegar a través del análisis a la comprensión de la forma de una obra, movimiento o fragmento de la época y nivel que corresponda en cada momento.</p>
Actividades obligatorias (evaluables)	<p>Compendio de destrezas adquiridas por el estudiante en los diferentes campos de actuación pedagógica abordados.</p>

9.3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Para poder optar a la evaluación continua la asistencia debe alcanzar el 80% del horario lectivo.

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en Clase	50%
Exámenes	50%
Total	100 %

9.3.2. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	100 %
Total	100 %

9.3.3.

9.3.3. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Evaluaciones	100 %

Total	100 %
-------	-------

9.3.4.

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad.

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en Clase	50%
Exámenes	50%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

	Contenidos, metodología docente asociada e instrumentos de evaluación	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semestre 1 (Nivel I)	1. Conceptos básicos / Formas musicales (Rondó, Variaciones, Formas contrapuntísticas) / Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos	25	65
Semestre 1 (Nivel II)	1. Clasicismo / 2. Romanticismo / 3. El nacimiento de una nueva era /	25	65

	Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos		
Semestre 2 (Nivel I)	2. Formas musicales (Forma Sonata) / 3. Trabajo práctico de análisis / Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos	25	65
Semestre 2 (Nivel II)	4. 1ª mitad del siglo XX: Impresionismo, Nacionalismo, Neoclasicismo / 5. Atonalismo. Escuela de Viena / 6. 2ª mitad del siglo XX: Vanguardias y actualidad / Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos	25	65

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

<p>Grabadora digital</p> <p>Uso de las T.I.C.</p> <p>Equipo de música y/o amplificación</p> <p>Sillas</p> <p>Mesas</p> <p>Proyector y pantalla enrollable</p> <p>Conectores HDMI y jack/mini-jack</p> <p>Pizarra blanca pautada</p> <p>Marcadores de pizarra</p> <p>Acceso a fotocopias e impresora</p>

11.1. Bibliografía general

Título	Análisis de la música española del siglo XX
Autor	Agustín Charles
Editorial	Rivera Mota

Título	Sistemas compositivos temperados en el siglo XX
Autor	Teresa Catalán
Editorial	Institució Alfons el Magnànim

Título	La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas
Autor	José María García Laborda
Editorial	Doble J

Título	Tratado de la forma musical
Autor	Clemens Kühn
Editorial	Labor

Título	El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven
Autor	Charles Rosen
Editorial	Alianza Editorial

Título	Aspectos analíticos de la música del siglo XX
Autor	Joel Lester

Editorial	Akal
------------------	------

Título	La melodía
Autor	Ernst Toch
Editorial	Labor

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Curso de formas musicales
Autor	Joaquín Zamacois
Editorial	Labor

Título	Analysis
Autor	Ian D. Bent
Editorial	MacMillan Press

Título	A Guide to Musical Analysis
Autor	Nicholas Cook
Editorial	W.W. Norton & Company

Título	Elements of Sonata Theory: Norms, Types and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata.
Autor	James Hepokoski & Warren Darcy
Editorial	Oxford University Press

Título	Análisis del estilo musical
Autor	Jean la Rue
Editorial	Labor

Título	El canto gregoriano
Autor	Juan Carlos Asensio
Editorial	Alianza Editorial

Título	Wordless Rhetoric: Musical Form and the Metaphor of the Oration.
Autor	Mark Evans Bonds
Editorial	Harvard University Press

Título	The New Grove Dictionary of Music and Musicians
Autor	Stanley Sadie
Editorial	MacMillan Publishers Limited

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://imslp.org/wiki/Main_Page
Dirección 2	http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
Dirección 3	https://www.loc.gov/collections/american-choral-music/about-this-collection
Dirección 4	https://dme.mozarteum.at/

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

Programación de conferencias con profesores del centro dedicadas a temáticas tratadas en la dinámica de la clase.
Programación de sesiones prácticas en las que implementar los recursos teóricos adquiridos en la clase.