

Curso 2021-2022

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS MUSICAL

Titulación

**Grado en música, especialidad interpretación
Itinerarios A, B y D**

Grado en música, especialidad composición

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2021

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA

ASIGNATURA: ANÁLISIS MUSICAL I-II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria de la especialidad
Carácter²	Clase de enseñanza no instrumental
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación / Itinerarios A, B y D Composición
Materia	Lenguajes y técnicas de la música
Periodo de impartición³	3º y 4º curso de interpretación 1º y 2º curso de composición Anual, octubre 2021 - junio 2022
Número de créditos	6
Departamento	Análisis - Formas musicales
Prelación/ requisitos previos	Haber superado la prueba de acceso
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Mariné Isidro, Sebastián	sebastianmarine@telefonica.net

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Mariné Isidro, Sebastián	sebastianmarine@telefonica.net	Análisis Musical I
Del Puerto Jimeno, David	daviddelpuerto_mp@yahoo.es	Análisis Musical II

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
Desarrollar un espíritu autocrítico en el desempeño de la propia actividad profesional.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

1 Formación básica, obligatoria u optativa.

2 Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas

3 Indicar el curso y el semestre, en su caso

Competencias generales

- Potenciar la comprensión de la música escrita, profundizando en sus aspectos constructivos.
- Conocer desde el punto de vista compositivo el repertorio que maneja habitualmente el alumno. Ampliar su horizonte a las épocas, obras y autores que menos frecuenta para completar su visión histórica del desarrollo de la composición musical en occidente.
- Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
- Argumentar y expresar verbalmente en clase sus puntos de vista sobre el análisis y la construcción de la obra musical.
- Desarrollar aptitudes para la lectura inteligente de la partitura.
- Potenciar el análisis como medio fundamental de aprendizaje, comprensión y transmisión de la música.
- Desarrollar las aptitudes pedagógicas del alumno para transmitir los conocimientos adquiridos.

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

Primer curso

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- Conceptos básicos	Tema 1. Elementos de acústica: -Parámetros del sonido. Resonancia natural, serie de armónicos
	Tema 2. 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.
II.- Formas musicales	Tema 3. Rondó
	Tema 4. Variaciones
	Tema 5. Formas contrapuntísticas. Canon y Fuga
	Tema 6. La forma Sonata
III.- Trabajo práctico de análisis	Tema 7. Canto llano: -El sistema modal

	-Los modos rítmicos -Los géneros litúrgicos
	Tema 8. Polifonía medieval: -Cantusfirmus -Isorritmia
	Tema 9. Renacimiento: -Evolución de los modos a los tonos
	Tema 10. Barroco: -Teoría armónica y formal

Segundo curso

Bloque temático	Tema/repertorio
I. - Clasicismo	Tema 1. Las formas clásicas.
II.- Romanticismo	Tema 2. Romanticismo temprano y medio
	Tema 3. Romanticismo pleno y tardío
II.I- El nacimiento de una nueva era	Tema 4. Modalismo y atonalismo: -Estudio del material escalístico reincorporado (heptatónicas griegas/medievales) y de nueva aparición en Occidente (pentátomas, hexátomas, octofónicas...). Características, sonoridad y utilización. -Estudio del nacimiento del atonalismo.
	Tema 5. Nuevos conceptos formales: -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.
IV.- 1ª mitad del sXX: Impresionismo, Nacionalismo, Neoclasicismo	Tema 6. Debussy, Stravinsky, Bartók: -Ejemplos y análisis, principalmente a través de su música de cámara.
V.- Atonalismo. Escuela de Viena	Tema 7. Atonalismo libre
	Tema 8. Dodecafonismo
VI.- 2ª mitad del s. XX: Vanguardias y actualidad	Tema 9. Nuevas formas, nuevas técnicas: -La herencia: Webern. Varèse. Serialismo integral. -Aleatoriedad. -Minimalismo. La ciencia en la composición musical. -La electrónica: nacimiento y desarrollo, conceptos básicos
	Tema 10. La actualidad: - Pluralidad y eclecticismo en la música actual: nueva música para una nueva sociedad - Examen de principales tendencias

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 40 horas
Actividades prácticas	a: 18 horas
Realización de pruebas	a: 2 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 80 horas
Preparación prácticas	b: 40 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	<p>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.</p> <p>La actividad creativa, constructiva y crítica del alumno define la orientación de la metodología. Para ello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 profesional y académico. • En el escenario de doble presencialidad las clases se imparten online a través de la plataforma Teams de la Escuela conservando la misma frecuencia, horario, temario, procedimientos y objetivos de las clases presenciales.
--	--

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.</p> <p>Realización de los trabajos propuestos.</p> <p>Calificación de las pruebas de evaluación</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>
--------------------------------------	---

Leer partituras aplicando el método y conocimientos adquiridos.

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.

La evaluación se efectúa asimismo sumando evaluación continua y exámenes escritos y orales online, en los que se suministrarán a los alumnos las preguntas y ejercicios a resolver en el mismo momento del examen.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

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

Porcentaje de asistencia: entre 80% y 100%

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en clase	55%
Exámenes parciales (2)	25%
Asistencia a clase	20%
Total	100%

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

Porcentaje de asistencia menor del 80%

Instrumentos	Ponderación
Puntuación examen final	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Puntuación examen extraordinario	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Puntuación exámenes parciales (*)	66 a 100%
Puntuación trabajo individual análisis a entregar/exponer (*)	0 a 34%
Puntuación preparación / aprovechamiento clases (*)	0 a 34%
Total	100%

(*) La ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad partirá de la ponderación general y se ajustará en cada caso según el tipo de discapacidad

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

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
PRIMER CURSO	TEMAS:		
Cuatrimestre 1	Actividades teórico-prácticas: <i>Temas 1 a 5</i>	29 horas	89 horas
	Evaluación : <i>Continua y prueba escrita de los contenidos del primer cuatrimestre</i>	1 hora	
Cuatrimestre 2	TEMA 6 - 10		
	Actividades teórico-prácticas: <i>Temas 6 a 10</i>	29 horas	89 horas
	Evaluación : <i>Continua y prueba escrita de los contenidos del segundo cuatrimestre</i>	1 hora	
SEGUNDO CURSO	TEMA 1 - 6		
Cuatrimestre 1	Actividades teórico-prácticas: <i>Temas 1 a 5</i>	29 horas	89 horas
	Evaluación : <i>Continua y prueba escrita de los contenidos del primer cuatrimestre</i>	1 hora	
Cuatrimestre 2	TEMA 7 - 11		
	Actividades teórico-prácticas: <i>Temas 6 a 10</i>	29 horas	89 horas
	Evaluación : <i>Continua y prueba escrita de los contenidos del segundo cuatrimestre</i>	1 hora	

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Sistemas compositivos temperados en el siglo XX</i>
Autor	Teresa Catalán
Editorial	Institució Alfons el Magnànim

Título	<i>Análisis de la música española del siglo XX</i>
Autor	Agustín Charles
Editorial	Rivera Mota

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

Título	<i>Tratado de la forma musical</i>
Autor	Clemens Kühn
Editorial	Labor

Título	<i>Aspectos analíticos de la música del siglo XX</i>
Autor	Joel Lester
Editorial	Akal

Título	<i>El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven</i>
Autor	Charles Rosen
Editorial	Alianza editorial

Título	<i>La melodía</i>
Autor	Ernst Toch
Editorial	Labor

Título	<i>Curso de formas musicales</i>
Autor	Joaquín Zamacois
Editorial	Labor

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Análisis del estilo musical</i>
Autor	Jean La Rue
Editorial	Labor