

GUÍA DIDÁCTICA

ASIGNATURA: Análisis I		MATERIA: Lenguaje y técnicas de la música	
<p>DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA: Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compositores, escuelas y tendencias de la creación musical occidental durante los siglos XVI, XVII Y XVIII. Información sobre los distintos métodos analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Audición y análisis del repertorio orquestal, coral, camerístico e instrumental más representativo. Comprensión y uso del análisis como medio para lograr una interpretación instrumental coherente donde todos los elementos estructurales coadyuven una interpretación holística.</p>			
CARÁCTER: Formación básica	CRÉDITOS ECTS: 4	H. LECTIVAS SEM.: 1,5 h.	CURSO ACADÉMICO: 2020/2021
DOCENTE: Lorenzo González Urkizu			RATIO: 1/15

ESPECIALIDAD	CURSO	DURACIÓN
Interpretación - Itinerario	1º	anual
Pedagogía	1º	anual
Musicología	1º	anual
Composición	1º	anual

COMPETENCIAS		
<p>COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Reconocer en una partitura los procedimientos compositivos utilizados entre los siglos XVI, XVII y XVIII, -desde la formación del sistema tonal hasta su consolidación- desde el punto de vista melódico, rítmico, armónico, contrapuntístico, formal y estético. 2.- Establecer el grado de interdependencia de todos ellos, según el género, estilo y época de que se trate. 3.- Contextualizar todos los elementos que motivan y posibilitan la actividad compositiva, en el marco histórico, social y cultural que les es propio, así como su relación con el pensamiento de la época. 4.- Desarrollar una capacidad crítica ante los diferentes métodos y enfoques compositivos empleados por los compositores, relacionándolos con los aspectos ideológicos, culturales y sociales que determinen el entorno y la perspectiva de cada compositor. 5.- Conocer, dominar, aplicar y utilizar, los diferentes métodos y técnicas analíticas. 6.- Desarrollar mediante la audición, una capacidad analítica del hecho musical. 7.- Realizar por escrito y/o interpretar al piano, los elementos y/o procedimientos armónicos y contrapuntísticos más relevantes de las diferentes épocas y estilos. 8.- Desarrollar una metodología de estudio y aproximación al hecho musical. 		
<p>GENERALES: G11, G12, G16, G17, G23, G26</p>	<p>TRANSVERSALES: T2, T8, T12, T14</p>	<p>ESPECÍFICAS: EC3, EC5, EC8, EC10, EI6, EM1, EP3</p>

CONTENIDOS

Primer semestre

- 1.- Estudio de las características propias de la música en los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII, desde la formación del sistema tonal hasta el barroco tardío.
- 2.- Los elementos melódicos, el ritmo, el intervalo y la escala como estructura básica inicial de la música.
- 3.- Monodía acompañada y bajo continuo. Concepción horizontal de la música. El contrapunto. La imitación. La variación. Influencia de la imitación y la variación como procedimientos básicos de todo desarrollo temático o motivico de la música compuesta en los siglos posteriores.
- 4.- Evolución de las formas musicales: la fuga, la suite, la sonata y el concierto.
- 5.- El texto y sus implicaciones melódicas.
- 6.- La melodía y sus subdivisiones simétricas como estructuras básicas y generadoras de la forma. Sus implicaciones melódicas y rítmicas. Equilibrio y proporción.

Segundo semestre

- 7.- Estudio de las características propias de la música desde el barroco hasta comienzos del del siglo XIX.
- 8.- La dialéctica bitemática y la bipolarización tonal, como generadoras de la forma. Sonata, sinfonía y concierto clásicos.
- 9.- Posibilidades de un lenguaje musical basado en las tres funciones armónicas básicas: tónica, subdominante y dominante. Sustitutos funcionales. Estructura armónica implícita y explícita en relación a una estructura melódica.
- 10.- El esqueleto melódico: notas principales y secundarias.
- 11.- Tensiones y resoluciones rítmicas, melódicas y armónicas.
- 12.- Divisiones formales. Niveles y dimensiones del análisis.
- 13.- Desarrollar mediante la audición, una capacidad analítica del hecho musical.
- 14.- Realizar por escrito y/o interpretar al piano, los elementos y/o procedimientos armónicos y contrapuntísticos más relevantes de las diferentes épocas y estilos.
- 15.- Desarrollar una metodología de estudio y aproximación al hecho musical.
- 16.- Profundizar en el conocimiento del repertorio propio del instrumento de cada alumno, a través del análisis de obras representativas.

METODOLOGÍA

Análisis de una obra o fragmento musical, desarrollado de la siguiente manera:

- a) Audición sin partitura.
- b) Comentario de la audición por parte de los alumnos.
- c) Audición y lectura.
- d) Comentario y estudio de la metodología más apropiada.
- e) Trabajo para la siguiente semana en casa del análisis de la obra, teniendo en cuenta lo decidido en el punto anterior.
- f) Examen de la partitura.
- g) Contextualización de la obra y del autor objeto del análisis.
- h) Debate y argumentación desde el rigor, buscando las intervenciones del máximo posible de alumnos.
- i) Conclusiones y nueva escucha.

La labor del profesor será eminentemente orientadora y dirigida a promover, incentivar y estimular el interés de los alumnos por la materia.

Las clases serán siempre participativas y dinámicas. Primará la libre expresión, la igualdad de trato y el respeto y la tolerancia por las personas y los trabajos por ellas realizados.

Se atenderán con especial dedicación los posibles casos de diversidad.

Asistencia a conciertos, audiciones, conferencias, cursos, cursillos... que tengan relación con la materia estudiada durante el curso.

Los principales materiales didácticos serán el corpus de obras (tanto partituras como grabaciones) que el alumno recibirá a principio de curso y/o durante el desarrollo del mismo.

Por otro lado serán necesarios para el trabajo en el aula: pizarra, equipo de audio, piano y ordenador.

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

- 1.- Realización de análisis estructural, armónico, contrapuntístico, melódico, rítmico y estético de diversas obras musicales creadas durante los periodos de cada semestre
- 2.- Valoración de la observación y análisis de los diversos métodos, procedimientos y enfoques compositivos utilizados en el desarrollo de todo discurso musical.
- 3.- Valoración de la relación entre los elementos constitutivos de toda obra musical, su contexto socio-cultural y el pensamiento de la época.
- 4.- Valoración de la elección de los métodos analíticos adecuados para una determinada obra musical.
- 5.- Valoración de la deducción del género, estilo, época y compositor de un fragmento musical, desde la audición.
- 6.- Audición de varias versiones de la obra musical objeto de análisis, estudio comparativo y debate fundamentado sobre la oportunidad de cada una de ellas.
- 7.- Valoración de la interpretación al piano de los elementos y procedimientos compositivos más relevantes de la obra musical objeto de análisis.

Instrumentos de evaluación:

- 1.- Controles escritos de cada una de las obras trabajadas durante el curso.
- 2.- Examen escrito cuatrimestral.
- 3.- Realización de un análisis completo de una obra de libre elección o fragmento de ésta, a ser posible, del repertorio instrumental del propio alumno y relacionado con los contenidos trabajados.
- 4.- Participación activa en clase.

Criterios de calificación:

- 1.- Examen escrito: dos cuatrimestrales, enero y mayo. Suma de ambos: 60%
  - 2.- Realización de un trabajo analítico: 10%
  - 3.- Controles escritos y valoración de la participación activa durante el curso: 30%
- * Sin la realización del trabajo analítico, los exámenes escritos ponderarán un 70%

Criterios mínimos para una evaluación positiva:

Será necesario poder hacer una aproximación analítica y una reflexión crítica a obras y autores de los periodos estudiados con un mínimo de solvencia.

Sistema de evaluación para los alumnos que han perdido la evaluación continua:

Realización de un examen teórico-práctico que recoja los contenidos de la asignatura. Aquellos alumnos que hayan faltado a más de un 30 % de las clases deberán realizar un examen global a final de curso. La nota obtenida en ese examen será su nota final.

Sistema de evaluación para la convocatoria extraordinaria:

Realización de un examen teórico-práctico que recoja los contenidos no superados de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

- BAS, J.** : (1947) *Tratado de la forma musical*. Barcelona. Labor.
- BENNETT, R.** : (1998) *Investigando los estilos musicales*. Madrid. Akal.
- COPLAND, A.** : (1981) *Cómo escuchar la música*. México. FCE.
- DALHAUS, C.** : (1996) *Estética de la música*. Berlín. Reichenberger.
- ERICKSON, R.** : (1959) *La estructura de la música*. Barcelona. Vergara.
- FORTE, A. y GILBERT, S. E.** : (1992) *Introducción al análisis schenkeriano*. Barcelona. Labor.
- FUBINI, E.** : (1988) *La estética musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX*. Madrid. Alianza.
- HODEIR, A.** : (1988) *Cómo conocer las formas de la música*. Madrid. Edaf.
- KÜHN, C.** : (2003) *Historia de la composición musical en ejemplos comentados*. Barcelona. Idea Books.
- KÜHN, C.** : (1994) *Tratado de la forma musical*. Barcelona. Labor.
- LA RUE, J.** : (1989) *Análisis del estilo musical*. Barcelona. Labor.
- LONGYEAR, R. M.** : (1983) *La música en el siglo XIX. El Romanticismo*. Buenos Aires. Víctor Lerú.
- LÓPEZ-CALO, J.** : (1985) *Las sonatas de Beethoven para piano*. Santiago de Compostela. Universidad de Santiago.
- MOORE, D.** : (1981) *Guía de los estilos musicales*. Madrid. Taurus.
- MOTTE, D. de la** : (1989) *Armonía*. Barcelona. Labor.
- PAYNTER, J.** : (1999) *Sonido y estructura*. Madrid. Akal.
- PLATINGA, L.** : (1992) *La música romántica*. Madrid. Akal.
- RETI, R.** : (1965) *Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad*. Madrid. Rialp.
- RIEMANN, H.** : (1936) *Fraseo musical*. Barcelona. Labor.
- ROSEN, CH.** : (1987) *Formas de Sonata*. Barcelona. Labor.
- ROWELL, L.** : (1999) *Introducción a la filosofía de la música*. Barcelona. Gedisa.
- SALZER, F.** : (1990) *Audición Estructural*. Barcelona. Labor.
- SCHÖNBERG, A.** : (1963) *El estilo y la idea*. Madrid. Taurus.
- SOURIAU, E.** : (1998) *Diccionario Akal de estética*. Madrid. Akal.
- TOCH, E.** : (1985) *La melodía*. Barcelona. Labor.
- ZAMACOIS, J.** : (1985) *Curso de formas musicales*. Barcelona. Labor.

ANEXO COVID: Impartición de las clases en caso de confinamiento generalizado.

De cara a agilizar en caso de necesidad el tránsito de clases presenciales a clases telemáticas, se pactará con los alumnos la manera y medios de realizarlo.

Cara a la asignatura que nos ocupa se utilizarán principalmente dos medios:

- **Zoom**, para la realización de las sesiones colectivas, manteniendo cada una en su horario de clase presencial.
- **Mail**, para envío de materiales, entrega de ejercicios o trabajos, dudas individuales, etc...