

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Análisis I	
CURSO ACADÉMICO: 2022-2023	MATERIA: Lenguaje y técnicas de la música
ESPECIALIDAD: Interpretación-Itinerario Pedagogía Musicología Composición	TIPO: Obligatoria
RATIO: 1/15	CURSO: 1º
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5h
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición
PROFESORADO: Lorenzo Gonzalez Urkizu

DESCRIPTOR

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 coadyuvan una interpretación holística

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Obligatoria en las especialidades de Interpretación-Itinerario, Pedagogía, Musicología, Composición.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Su descriptor se ubica en el anexo III del plan de estudios de la ORDEN FORAL 34/2014, de 22 de abril, del Consejero de Educación, por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música en el marco de Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Comprensión analítica de partituras propias tanto en su formación musical de los estudios superiores de música, como en su desarrollo profesional musical.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

CONDICIONES DE ACCESO:

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- 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.

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G11, G12, G16, G17, G23, G26	T2, T8, T12, T14	EC3, EC5, EC8, EC10, EI6, EM1, EP3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje son una gran herramienta para la comprensión musical de cualquier partitura.

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.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

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.

- 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.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

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

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.

PROCEDIMIENTOS 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 LA 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.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

- BAS, J. : (1947) Tratado de la forma musical. Barcelona. Labor.
- .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..
- 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. : (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.
- MOTTE, D. de la : (1989) Armonía. Barcelona. Labor.
- PLATINGA, L. : (1992) La música romántica. Madrid. Akal.
- RIEMANN, H. : (1936) Fraseo musical. Barcelona. Labor.
- ROSEN, CH. : (1987) Formas de Sonata. Barcelona. Labor.
- 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.