

Plan 396 GRADO DE HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MUSICA

Asignatura 40109 ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS MUSICAL

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

1. Desarrollar un pensamiento crítico y creativo aplicado al estudio autónomo de la música
 2. Comprender la terminología teórica y analítica y los principales modelos metodológicos de análisis musical aplicados al repertorio
 3. Desarrollar la capacidad de comprensión de la obra musical técnicamente y como fuente de generación de significados extramusicales
- Competencias específicas
1. Conocer los aspectos analíticamente más relevantes de las obras musicales pertenecientes a repertorios heterogéneos
 2. Discriminar las ventajas e inconvenientes de los mecanismos y estrategias analíticas existentes para elegir el más adecuado para resolver problemas o necesidades concretos
 3. Utilizar correctamente las metodologías analíticas y su notación y conceptos en el estudio del repertorio comparado con su entorno artístico
 4. Distinguir las funciones desempeñadas por los diversos elementos musicales en la generación de significados

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Empleo adecuado de la terminología técnica, teórica y analítica de los principales modelos metodológicos de análisis musical
2. Realización de ejercicios básicos (resolución de problemas) relativos a fundamentos notacionales y metodológicos de análisis musical
3. Empleo adecuado de la terminología técnica, estética e ideológica propia del repertorio musical analizado
4. Elaboración de ensayos críticos de análisis musical y sus problemáticas a partir de ejemplos musicales concretos
5. Realización de comentarios críticos de audiciones y partituras sobre los rasgos técnicos propios de los diversos géneros de música instrumental como vocal
6. Elaboración de análisis de partituras, con la aplicación selectiva, razonada y crítica de la metodología analítica pertinente, en función de la tipología de obra musical y de los objetivos estipulados

Contenidos

- Tema 1. Introducción al análisis musical. Objetivos y metodologías
- Tema 2. El repertorio modal a través de los géneros polifónicos de los siglos XV y XVI
- Tema 3. La ambigüedad del repertorio pre tonal del siglo XVII
- Tema 4. La tonalidad en los géneros instrumentales de los siglos XVII y XVIII
- Tema 5. Acercamiento al análisis del repertorio operístico del siglo XIX y a la atonalidad del siglo XX

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Presenciales:

- Lección magistral participativa: para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales: basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.
- Seminarios en grupo: Dedicados a la discusión colectiva de cuestiones susceptibles de generar polémica

(tópicos, falsos mitos, revisiones historiográficas), así como sesiones de aprendizaje cooperativo mediante la discusión de los ejercicios de análisis musical donde se plantean problemas concretos que es preciso solventar
No presenciales

Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo: lectura de ensayos críticos, elaboración de recensiones de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través de la plataforma MOODLE.

Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios, tutorías, estudio y trabajo en grupo.

Criterios y sistemas de evaluación

El peso de los diversos procedimientos de evaluación en el baremo de la calificación final responde al reparto de créditos ECTS previsto:

- Entregas de trabajos programados de análisis musical: 40%
- Prueba escrita teórico-práctica (examen): 60%

La participación activa en clase y durante los seminarios, así como la asistencia a tutorías individuales es recomendada para un correcto aprovechamiento de la asignatura.

Convocatoria de junio y julio

Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA NOTA FINAL

Prueba práctica de análisis (3 ejercicios)

60%

Pruebas programadas de análisis, trabajos personales y en grupo

40%

No se admitirá la entrega de trabajos fuera de los plazos establecidos durante el curso

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Horario de Tutorías: (2º semestre)

Lunes de 11:00 a 12:00h

Martes de 9:00 a 12:00h

Jueves de 9:00 a 11:00h

El alumnado precisa conexión a internet para utilizar recursos en línea fundamentales como:

- Fonotecas virtuales (como Spotify)
- Bibliotecas musicales virtuales (como la Biblioteca Internacional de Partituras Musicales Petrucci: International Music Scores Library Petrucci, www.imslp.org).
- Revistas electrónicas y bases de datos de la UVa
- Google Books

Bibliografía básica

Green, Douglas M. (1979). *Form in tonal music: an introduction to analysis*. Fort Worth [etc.]: Holt, Rinehart and Winston.

De La Motte, Diether (1989). *Armonía*. Barcelona: Labor

Larue, Jan (1989). *Análisis del estilo musical: pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la melodía, el ritmo y el crecimiento formal*. Barcelona: Labor.

Meier, Bernard (1988). *The modes of the classical vocal polyphony described according to the sources*. New York: Broude Brothers.

Piston, Walter (2001). *Armonía*. Barcelona: Idea Books.

White, John D. (1994). *Comprehensive Musical Analysis*. New Jersey: Scarecrow.

Bibliografía complementaria

Adrian, Jack (1990). «The Ternary-Sonata Form». *Journal of Music Theory*, 34/1: 57-80.

Agawu, Kofi (2004). «How We Got Out of Analysis, and How to Get Back in Again». *Music Analysis*, 23/2-3: 267-286.

Burns, Lori (1994). «Modal Identity and Irregular Endings in Two Chorale Harmonizations by J. S. Bach». *Journal of Music Theory*, 38/1: 43-77.

Caplin, William (1983). «Tonal Function and Metrical Accent: A Historical Perspective». *Music Theory Spectrum*, 5: 1-14.

Christensen, Thomas (1992). «The Spanish Baroque Guitar and Seventeenth-Century Triadic Theory». *Journal of*

Music Theory, 36/1: 1-42.

Clifton, Thomas (1975). «Some Comparisons between Intuitive and Scientific Descriptions of Music». *Journal of Music Theory*, 19/1: 66-110.

Cross, Ian (1998). «Music Analysis and Music Reception». *Music Analysis*, 17/1: 3-20.

Dempster, Douglas y Brown, Matthew (1990). «Evaluating Musical Analysis and Theories: Five Perspectives». *Journal of Music Theory*, 34/2: 247-279.

Forte, Allen (2002). «Thoughts on Music Analysis». *Music Analysis*, 21/1s: 13-15.

Kohs, Ellis B (1976). *Musical Form. Studies in Analysis and Synthesis*. Boston: Houghton Mifflin

Kramer, Lawrence (2001). «The Mysteries of Animation: History, Analysis and Musical Subjectivity». *Music Analysis*, 20/2: 153-178.

Krims, Adam (2003). «What Does It Mean To Analyse Popular Music?». *Music Analysis*, 22/1-2: 181-209.

Lerdahl, Fred y Jackendoff, Ray (1977). «Toward a Formal Theory of Tonal Music». *Journal of Music Theory*, 21/1: 111-171.

Linfield, Eva (1993). «Modulatory Techniques in Seventeenth-Century Music». *Music Analysis*, 12/2: 197-214.

Monelle, Raymond (1991). «Structural Semantics and Instrumental Music». *Music Analysis*, 10/1-2: 73-88.

Morgan, Robert P. (2003). «The Concept of Unity and Musical Analysis». *Music Analysis*, 22/1-2: 7-50.

Pearsall, Edward R. (1991). «Harmonic Progressions and Prolongation in Post-Tonal Music». *Music Analysis*, 10/3: 345-355.

Pedrero-Encabo, Agueda (1997). *La Sonata para teclado. Su configuración en España*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Pople, Anthony (2002). «Analysis: Past, Present and Future». *Music Analysis*, 21/1s: 17-21.

Rothgeb, John (1971). «Design as a Key to Structure in Tonal Music». *Journal of Music Theory*, 15/1-2: 230-253.

Ruwet, Nicholas (1987). «Methods of Analysis in Musicology». *Music Analysis*, 6/1-2: 3-36.

Schmidt, Christian Martin (2002). «Music Analysis: not Universal, not Almighty, but Indispensable». *Music Analysis*, 21/1s: 23-27.

Swain, Joseph P. (1992). «Leonard Meyer's New Theory of Style». *Music Analysis*, 11/2-3: 335-354.

Thomson, William (1970). «Style Analysis: Or the Perils of Pigeonholes». *Journal of Music Theory*, 14/2: 191-208.

Tovey, Donald Francis (1998). *A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas*. London: Associated Board of the Royal Schools of Music.

Whittall, Arnold (2002). «Then and Now: or, Analysis are Human Too». *Music Analysis*, 21/1s: 29-33.

Calendario y horario

Calendario:

2º semestre

Horarios clase:

Martes de 12 a 14 h

Jueves de 12 a 14 h

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teóricas

20

Estudio y trabajo autónomo individual

60

Clases prácticas

30

Estudio y trabajo autónomo grupal

30

Laboratorios

--

Prácticas externas, clínicas o de campo

Seminarios

5

Otras actividades

5

Total presencial

60

Total no presencial

90

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Cecilia Nocilli

cecilia.nocilli@uva.es

http://www.musicologiahispana.com/es/prof-dra-cecilia-nocilli/art/11/?plt_id=16

<http://www.ilgentillauro.com/>

Doctorado en Historia y Ciencias de la Música (Universidad de Valladolid) y Licenciatura en Musicología (Università degli Studi di Pavia, sede de Cremona). Estudios de clavecín y clavicordio con E. Fadini (Scuola Musicale di Milano) y danza renacentista, reconstrucción coreica y gestualidad con B. Sparti, V. Daniels, A. Pontremoli, B. Gondoni, L. Baert y E. Green. Docente de Teoría e Historia de la Música y Teoría e Historia de la Danza en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Valladolid). Profesora Asociada en el Grado de Historia y Ciencias de la Música y del Máster Interuniversitario en Música Hispana de la Universidad de Valladolid. Directora coreica de la compañía Il Gentil Lauro. Sus más recientes publicaciones incluyen, entre otras, El manuscrito de Cervera. Música y danza palaciega catalana del siglo XV (Barcelona 2012), Coreografare l'identità. La danza alla corte aragonese di Napoli, 1442-1502 (Torino 2011) y La disciplina coreologica in Europa: problemi e prospettive (con A. Pontremoli, Roma 2010).

Idioma en que se imparte

Castellano
