

Plan 362 MÁSTER EN MÚSICA HISPANA

Asignatura 53005 MÉTODOS DE ANÁLISIS MUSICAL

Grupo 1

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Optativa

Créditos ECTS

3.0

Competencias que contribuye a desarrollar

Generales:

1. Proporcionar un conocimiento riguroso de la terminología analítica y de la diversidad de modelos metodológicos que se han aplicado, a lo largo del tiempo, a los diferentes repertorios históricos
2. Proporcionar un conocimiento de las principales propuestas de análisis etnomusicológico
3. Facilitar la comprensión de la concepción formal y compositiva a partir de las fuentes teóricas
4. Capacitar al alumno para la aplicación del anterior aparato teórico sobre obras concretas, para descubrir su funcionamiento
5. Incentivar la ampliación de modelos analíticos existentes

Específicas:

1. Identificar las principales metodologías de análisis de los repertorios etnomusicológico, de la música tonal y de la música atonal y de sus principales representantes
2. Reconocer los parámetros musicales y los elementos compositivos más significativos de los repertorios etnomusicológico, tonal y atonal.
3. Discriminar la metodología analítica más adecuada para cada repertorio, obra, estilo o cultura
4. Relacionar los modelos de organización sonora con las concepciones sobre la música y con los comportamientos musicales de cada cultura estudiada
5. Aplicar las metodologías más apropiadas para la transcripción de repertorios variados
6. Aplicar con destreza, sobre partituras tonales o atonales, los conceptos, técnicas y protocolos estudiados
7. Desarrollar la habilidad para analizar obras musicales de distintos repertorios y culturas
8. Criticar las técnicas de análisis musical según las características de los distintos repertorios
9. Crear o adaptar modelos analíticos para nuevos repertorios musicales

Objetivos/Resultados de aprendizaje

1. Análisis escritos y auditivos a partir de procedimientos etnomusicológicos
2. Presentación y discusión pública de los trabajos de análisis realizados por cada alumno
3. Comprensión de conceptos y técnicas principales de las metodologías de análisis etnomusicológico, de la música tonal y de la música atonal
4. Análisis aplicado a corales de Bach, desde perspectivas metodológicas diferentes
5. Análisis técnico de obras de la Segunda Escuela de Viena
6. Realización de ejercicios teórico-prácticos básicos con problemáticas específicas de los métodos de análisis tonal y atonal
7. Análisis de obras de los diversos repertorios conforme a las técnicas y protocolos analíticos expuestos en clase
8. Argumentación de recensiones críticas comparativas sobre ensayos de análisis musical
9. Realización de dossiers de ejercicios prácticos con problemáticas específicas de los métodos de análisis atonal
10. Creación de proyectos de composiciones musicales basadas en las técnicas analíticas estudiadas
11. Conocimiento de las principales metodologías de análisis de músicas tradicionales y populares
12. Análisis razonado de piezas musicales tradicionales y populares.

Contenidos

Bloque 1: Estudio de las principales propuestas en materia de transcripción y análisis de músicas de transmisión oral.

1. Paradigma de Abraham y Hornbostel
2. Diversidad de criterios en un simposio de la SEM
3. Comparativismo universalista
4. Fraseología de Carlos Vega
5. Sintagma y paradigma en la búsqueda analítica
6. Análisis de la improvisación musical
7. Eclecticismo tradicional de Dante Grela
8. Análisis pluridimensional de Giorgio Adamo
9. Estudio del perfil melódico
10. Rasgos, musemas y estilemas
11. El estructuralismo de Arom: la segmentación ordenada
12. Semiología de Jean-Jacques Nattiez
13. Vendedores ambulantes analizados por Sandro Biagiola
14. Uso de auxiliares electrónicos
15. El vídeo como herramienta

Bloque 2: Perspectivas analíticas del siglo XX: semiótica y segmentación

1. Metodologías de análisis aplicadas a la música tonal y atonal: fundamentos, tópicos y problemáticas
2. Técnicas de segmentación en repertorio atonal: la tonalidad dodecafónica de George Perle, el análisis interválico de Dawin Lewin y la Teoría de Conjuntos de Clases de Notas de Allen Forte
3. Análisis semiótico en repertorios del siglo XX: de las teorías de los tópicos de Ratner y Agawu a la semiótica existencial de Tarasti

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Bloque 1. Métodos docentes:

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa: para la explicación de los contenidos básicos.
- Clases prácticas presenciales: basadas en la audición, transcripción y análisis

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.

Bloque 2. 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.
- Seminario práctico: Discusión con los alumnos sobre las metodologías analíticas propuestas en sus TFM

•

• 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 del correo electrónico y de la plataforma MOODLE.

Criterios y sistemas de evaluación

Bloque 1: Elaboración y presentación de análisis específicos (100%): En evaluación continua, tutorizados por el profesor.

Bloque 2:

- Trabajos personales de los alumnos (100%): Distribuidos conforme a los intereses particulares de cada cual. Plazo de entrega: viernes, 27 de abril de 2014, con una extensión máxima de 6-10 páginas.

• (100%) Discusión crítica sobre una propuesta analítica aplicada en el TFM a partir de los contenidos examinados en clase. Puede incluir:

- Análisis de partituras aplicando alguna de las metodologías estudiadas en este bloque

• Discusiones conceptuales

• Recensiones críticas sobre las lecturas obligatorias

• Ampliaciones o adaptaciones de protocolos analíticos conocidos

- Propuestas de nuevos enfoques
- Eventualmente se podrán plantear trabajos alternativos

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

- Acceso a internet
- Aula equipada con medios audiovisuales, ordenador y cañón proyector
- El profesor Enrique Cámara de Landa hará entrega a los alumnos del CD-ROM que figura en bibliografía.

Calendario y horario

Días de clase: marzo 5, 7, 12,14,19, 21

Horario: de 17 a 22 h.

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

Actividades presenciales	Horas	Actividades no presenciales	Horas
Clases teóricas	10	Estudio y trabajo autónomo individual	30
Clases prácticas	10	Estudio y trabajo autónomo grupal	15
Seminarios	10		
TOTAL PRESENCIAL:	30	TOTAL NO PRESENCIAL	45

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)

Prof. Enrique Cámara de Landa. Doctor en Etnomusicología y catedrático en la Universidad de Valladolid, en la que también ha dirigido entre 2000 y 2006 el Centro Buendía de extensión, formación continua y actividades culturales. Ha sido docente de etnomusicología e historia de la música en universidades europeas, asiáticas y americanas. Ha investigado y publicado sobre músicas tradicionales de Latinoamérica (géneros, repertorios y procesos en distintas áreas de Argentina, calipso de Costa Rica, investigación etnomusicológica en Hispanoamérica), así como de España y la India, modalidad, tango italiano, procesos de hibridación musical, improvisación musical, folk music revival, preservación y conservación del folklore, música y migración, historia y metodología de la etnomusicología, transcripción y análisis de la música tradicional y popular, polifonía, etnomusicología audiovisual. Entre sus publicaciones, figuran los libros: La música de la baguala del Noroeste argentino (UVA –Universidad de Valladolid- 1994, edic. en microfichas), Etnomusicología (Instituto Complutense de Ciencias Musicales 2003; 2ª edic. 2004; 3ª edic. aumentada 2016; edic. italiana 2015) y De Humahuaca a La Quiaca: identidad y mestizaje en la música de un carnaval andino (UVA 2006). Ha editado los libros: Approaches to African Music (Valladolid 2006), Sangita y Natya. Música y artes escénicas de la India (UVA 2006, del que también es coautor), Estudios sobre la obra de Carlos Vega (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2015) y Ethnomusicology and Audiovisual Communication. Selected Papers from the MusiCam 2014 Symposium (Valladolid, Universidad de Valladolid, 2016). Ha editado los siguientes volúmenes en CDrom: Manual de Transcripción y Análisis de la Música de Tradición Oral (UVA 2005), La Universidad en el Cambio de Siglo (UVA 2006), El Espacio Europeo de Educación Superior (UVA 2006) y Patrocinio, mecenazgo y gerencia en la Universidad del Siglo XXI (UVA 2006). Fue director y coautor de la colección audiovisual Protagonistas de la tradición musical en Extremadura (UVA 2005, reedición 2015; títulos: La tradición y sus transformaciones: dos casos extremeños; Música tradicional Extremeña: Negritos de Montehermoso; Nuestra Señora de la Salud. Fregenal de la Sierra; Del taller a la fiesta. Instrumentos musicales de Extremadura). Fue director y coautor de la colección audiovisual Música y Artes Escénicas de la India (UVA 2006, reedición 2015; títulos: Sitar, Mridangam, Vina, Canto carnático, Bharata Natyam, Kathakali). Publicó los siguientes artículos y CDs: Il tango rioplatense: un mito urbano (Università di Macerata 1988) Calypsos (SudNord 1988), Argentina: Charanda y Chamamé (SudNord 1992), Tango de ida y vuelta (Sociedad Española de Musicología 1992), Il mondo della musica amerindia (Colombo 1992), Carnaval (SudNord 1994), Scandales et condamnations: l'introduction du tango en Italie (Tryptique 1995, ed. en castellano: Corregidor 2000), Procesos de transformación en los sistemas musicales del área altojujeña argentina (Universidad de Granada 1995), Principios morfológicos detectables en el repertorio musical del erkencho en la Argentina (Instituto Nacional de Musicología 1995; edición en francés: Société Française d'Analyse Musicale 2001), Proyecciones de la baguala (La ma de guido 1996), Textos sobre música de tradición oral española mencionados en Ethnomusicology (Revista de Musicología 1997), Rasgos musicales de los tangos italianos de entreguerras (Sociedad Ibérica de Etnomusicología 1998), ¿Qué se espera de la Etnomusicología hoy en España? (la ma de guido 1998), Preservación y conservación de las expresiones de folklore: algunas experiencias de Europa Occidental (Universidad Autónoma de Barcelona 1998), Axóuxere: Gaitas y danzas de Galicia en Valladolid (A grilleira 1998), El tango rioplatense en Italia (Pentagrama 1998), Folklore Musical y Música Popular Urbana: ¿Proyecciones? (Universidad de Santiago de Chile 1999), Passione argentina: tanghi italiani degli anni 30 (Discoteca di Stato 1999 reed. Twiligh 2008), Aspectos de la modalidad en el cancionero tritónico (Instituto Nacional de Musicología 1999), Algunas consideraciones sobre el estudio del tango italiano (Sociedad Ibérica de Etnomusicología 1999), Perú. El Diamante (Opus 111, 1999),

L'influenza italiana e spagnola nel teatro musicale di Buenos Aires (1747-1900) (Diastema 2000), Un morso di tarantola: l'arrivo del tango in Italia (I.M.L.A. 2000), Cien años y algo más: notas alrededor del diálogo intercultural (Asociación Argentina de Musicología 2001), La música de la baguala (Casa de las Américas 2001), Importancia del estudio de la tradición para construir un mundo de conocimiento y tolerancia (Diputación de Salamanca 2001), Músicas de tradición oral y antropología cultural (Sociedad Española de Musicología 2001), Hybridization in the Tango. Objects, Process, and Considerations (Lit. Verlag 2002), La música en la articulación de procesos sociales e individuales. Inmigración / marginalidad / globalización / identidad (UVA 2003), Influencias musicales de España sobre las culturas hispanoamericanas (Junta de Castilla y León 2003), Il tango argentino (Accademia Musicale Chigiana 2003), "Vamos con una bilbainada": significados consensuales en las generaciones de una familia (TRANS 2004), ¿Cómo enseñamos Etnomusicología? (Nasarre 2005), Algunos comentarios acerca de las prácticas musicales en la provincia de Soria (Revista de Musicología 2005), Danza de caporales en Urkupiña: migración e identidad boliviana entre el orgullo y la exclusión (IASPM-AL 2005), Música tradicional en Extremadura a través de sus protagonistas: resultados en audiovisuales (C.I.O.F.F España 2006), El folklore en la música para piano de Alberto Williams y Julián Aguirre (Etno-folk 2006), Relaciones entre música, identidad y migración (Corporación para la Promoción y Difusión de la Cultura 2007), I centri di documentazione sonora ed audiovisuale in Spagna: oralità e patrimonio nella politica culturale (Lares 2007), Continuidad y cambio en las prácticas musicales de la India contemporánea (Contrastes 2008), Etnomusicología y propiedad intelectual: algunos comentarios y preguntas (Consell de Mallorca 2008), Principios didácticos para la transcripción y el análisis de las músicas tradicionales y populares (ICCMU 2008), ¿Diáspora o migración? Instrumentos, músicas y músicos fuera de casa (SIBE 2008), El cantar de las culturas: Desde el Mediterráneo al Mar Caspio (Botín 2009), Il Carnevale nel Nordovest Argentino: musica per una festa che nasce e muore nella terra (Abitare la Terra 2009), :La etnomusicología en la Universidad de Valladolid (Etno-folk 2009) Tango italiano: del exotismo al folklore (Centro'feca, 2009), El tango italiano: un espejo metafórico (Montevideo, Universidad de la República, 2010), Non morirà mai: El tango italiano en cuatro movimientos. (Centro 'feca, 2010), El papel de la etnomusicología en el análisis de la música como mediadora intercultural (Historia Actual Online 2010), La cantabilidad en la experiencia musical religiosa bonaerense. Una propuesta analítica desde el repertorio de Semana Santa (Universidad de Valladolid 2010), Lifetime would not be enough: Indian Music (Hola-Namasté 2011), El violín en la Música Tradicional de Bolivia y Argentina: Algunos aspectos comparativos (Centro Portales 2011), La integración de enfoques metodológicos en el estudio del tango italiano (Universidad de Quilmes 2011), Carnaval Humahuaqueño I (Entremúsicas 2011), Materiales para el estudio de las relaciones entre musicoterapia y etnomusicología (Amarú 2011), Relazioni fra musicoterapia ed etnomusicologia (Studi e Ricerche IV, 2011), Multipart Music Making between Spain and Latin America: some considerations related to the theoretical proposals of Ignazio Macchiarella (Nota 2012), Strumenti a fiato nell'Messico prehispanico: un universo di forme e significati (Museo Archeologico Nazionale 2012), La recepción de la obra de Carlos Vega (Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega 2012), "Entre una carrera de honores y un destino eligió un destino": Carlos Vega en la prensa (Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega 2012), ¿Informantes? ¿Campo? ¿Recolección? Nuevos retos de la etnomusicología dialógica (Colibrí 2012), ¿Cuán humano es lo musical?: El diálogo insoslayable" (Colibrí 2012), Etnomusicología, didáctica y comunicación audiovisual: experiencias recientes en la Universidad de Valladolid (Música e Investigación 20, Buenos Aires, 2012), Hacia una bibliografía de la etnomusicología hispanoamericana actual (Revista Argentina de Musicología 12-13, 2012), Nuevos enfoques y centros de interés en los campos de la musicología sistemática (Consell Català de la Música i Dinsic Publicacions 2013), Folk music revival in Argentina: the arrangement of vocal melodies (Cambridge Scholars 2013), Mestizajes sonoros en Iberoamérica (Madrid 2013), Anotaciones sobre la actual música religiosa tradicional de Soria (Madrid, 2013), Entre el perfil melódico y la sucesión armónica: la persistencia de una estructura musical andina (Buenos Aires, 2013), Música e identidad cultural transfronteriza en un contexto de globalización (Madrid, Sociedad Española de Musicología, 2013), Transcripción y análisis de la música de tradición oral. Una mirada desde Latinoamérica (Montevideo, Universidad de la República, 2013), Contrastes Brahms - Holst (Fundación Siglo 2014), De la terminología al análisis: Carlos Vega y la música folklórica (Buenos Aires, Gourmet Musical, 2014), Nuevos significados y valores en la urbanización de las coplas y bagualas del noroeste argentino (Madrid, ICCMU, 2014), La forma sonata orquestal, entre Clacisismo y Romanticismo (Valladolid, Fundación Siglo, 2015), Italian Tango: From exoticism to cultural heritage (Münster, Waxmann, 2015). Pensamiento musical generador de forma musical en el repertorio de flauta y tamboril de Trás-os-Montes y Zamora (TRANS 19, 2015). A Musician Operating in Several Areas: Roberto Scarlato and the Vocal and Instrumental Polyphony in Present-day Argentina (Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2015), Miradas desde/sobre la música [latino]americana (Valladolid, Fundación Siglo 2015), Música y destino, entre el bien y el mal (Valladolid, Fundación Siglo, 2015), Reflexiones acerca del uso de las herramientas multimedia en los procesos de aprendizaje de músicas populares y de tradición oral (Madrid, Bubok Publishing, 2015), Beyond the Staff: "Alternative" Systems in the Graphical Representation of Organized Sound (El oído pensante 4/1, 2016), Tradición, patrimonio y música popular en Soria (Madrid, CSIC, 2016), Tres fisonomías de la forma sonata orquestal (Valladolid, Fundación Siglo, 2016), Producing Ethnomusicological Audiovisuals in Current Educational Contexts (Valladolid, Universidad de Valladolid, 2016), Del ballet a la suite: Stravinski-Bartók (Valladolid, Fundación Siglo, 2017).

Idioma en que se imparte

Castellano, inglés, francés, italiano (en función de las necesidades del alumnado)