

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Métodos de análisis musical		
Materia			
Módulo	Módulo Específico “Especialidad de Investigación” y Módulo Específico “Especialidad de Etnomusicología”		
Titulación	Máster en Música Hispana		
Plan	362	Código	53005
Periodo de impartición	Segundo cuatrimestre	Tipo/Carácter	OP
Nivel/Ciclo	POSTGRADO	Curso	1º
Créditos ECTS	3 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español (apoyo en inglés, francés e italiano)		
Profesor/es responsable/s	Enrique Cámara de Landa (2 ECTS) Carlos Villar Taboada (1 ECTS)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	983.423000 extensión 4210 camara@fyl.uva.es taboada@fyl.uva.es		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal – Sección de Hª y CC de la Música (Facultad de Filosofía y Letras)		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura se presenta como optativa dentro del plan de estudios debido a la especificidad de sus contenidos. No obstante, considerando al mismo tiempo su versatilidad, se perfila como idónea para los dos módulos específicos existentes: “Especialidad de Investigación” y “Especialidad de Etnomusicología”. Se ocupa de los principales métodos de análisis musical que son aplicados a repertorios tonales, atonales y etnomusicológicos.

1.2 Relación con otras materias

Además de proporcionar herramientas prácticas para el estudio de la asignatura obligatoria “Historia de la Música en España e Hispanoamérica”, también se conecta con la asignatura “Interpretación musical” de la Especialidad de Investigación y con las asignaturas “Músicas tradicionales en España e Hispanoamérica” y “Músicas populares urbanas: historia y análisis” de la Especialidad de Etnomusicología, así como con “Notación musical descriptiva”, común a ambos módulos específicos.

1.3 Prerrequisitos

No se establecen prerrequisitos para esta asignatura.

No obstante, dado su carácter técnico, se recomienda haber cursado previamente cursos formativos sobre lenguaje musical y especialmente sobre armonía.

De manera orientativa, puede resultar de ayuda la superación previa de asignaturas con contenidos similares a los de “Fundamentos del lenguaje musical y educación auditiva” y “Estrategias de análisis musical”, pertenecientes al primer curso del Grado en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid.

2. Competencias

2.1 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

2.2 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 conceptualizaciones 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

3. Objetivos

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.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque único: Tema 1: Estudio de las técnicas de transcripción y análisis de repertorios musicales de transmisión oral. Tema 2: Perspectivas analíticas del siglo XX: Semiótica y segmentación

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Al tratarse de un bloque único, la contextualización y justificación es la ya expuesta aquí.

b. Objetivos de aprendizaje

Los objetivos ya han sido expuestos

c. Contenidos

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 para la transcripción y el análisis de músicas orales

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

Carga de trabajo en créditos ECTS:

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

d. Métodos docentes

Actividades presenciales

- Lección magistral.
- Prácticas presenciales:
 - Ejercicios de estudio de casos con lecturas y audición crítica de repertorios, así como visionado de performances de prácticas musicales.
 - Ejercicios de aprendizaje cooperativo sobre textos teóricos, críticos y ensayísticos de carácter analítico-etnomusicológico.
 - Discusión colectiva.
 - Tutorías individuales y colectivas.
 - Trabajo personal del alumno: lectura y estudio crítico de textos fundamentales, prácticas de audición y análisis guiadas por el profesor, trabajo bibliográfico.
 - Elaboración de un informe analítico derivado de la transcripción y el análisis de una performance musical de transmisión oral.

Actividades no presenciales

- Lectura de bibliografía y materiales escritos y estudio de los materiales audiovisuales y sonoros facilitados en el aula para el seguimiento de las clases magistrales participativas.
- Elaboración de trabajos individuales y su discusión colectiva.

e. Plan de trabajo

De manera gradual, se procederá a la presentación de las propuestas metodológicas de transcripción y análisis de música de tradición oral elaboradas por etnomusicólogos a lo largo del siglo XX y de comienzos del XXI. En particular, se hará hincapié en los siguientes aspectos:

- Contextualización histórico-cultural de la música sometida a transcripción y análisis y de la corriente a la que pertenece cada propuesta considerada.
- Presentación sonora y audiovisual de los materiales analizados a partir de mediados del siglo XX.
- Descripción y análisis de sistemas musicales.
- Aplicación de los métodos estudiados a repertorios concretos.

Los contenidos se han organizado y estructurado de manera cronológico-temática con el objetivo de que el alumnado pueda acceder al estudio de cada propuesta a partir del conocimiento de las precedentes. Para ello, será conveniente que los estudiantes conozcan los contenidos de la historia y teoría de la etnomusicología.

f. Evaluación

La evaluación se explicita más adelante en este documento.

g. Bibliografía básica

En el Campus Virtual, el alumnado contará con apuntes redactados en castellano que consisten en el material de estudio obligatorio para la asignatura. También se proporcionará un CDrom con materiales escritos, sonoros y audiovisuales.

Cámara de Landa, Enrique; Guaza Merino, Fernando; Diaz Emparanza Almoguera, Miguel, 2005 (reed. 2019). *Manual de transcripción y análisis de la música de tradición oral*. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Bent, Ian, William Darbkin, 1990. *Analysi Musicale*. Torino: Edizioni di Torino.

h. Bibliografía complementaria

- Cámara de Landa, Enrique. 2016. *Etnomusicología*. 3ª Edición corregida y aumentada. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
- Cruces, Francisco, ed. 2001. *Las culturas musicales: lecturas de etnomusicología*. Madrid: Editorial Trotta.

i. Recursos necesarios

Ordenador con conexión a Internet, proyector o pizarra inteligente, pizarra pentagramada, altavoces, teclado.

j. Temporalización

CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
3	2º cuatrimestre

5. Métodos docentes y principios metodológicos

- Lección magistral.

- Prácticas:

- Ejercicios de estudio de casos con lecturas y audición crítica de repertorios, así como visionado de performances de prácticas musicales.
- Ejercicios de aprendizaje cooperativo sobre textos teóricos, críticos y ensayísticos de carácter musicológico y etnomusicológico.
- Discusión colectiva.
- Tutorías individuales y colectivas.

- Trabajo personal del alumno: lectura y estudio crítico de textos fundamentales, prácticas de audición y análisis guiadas por el profesor, trabajo bibliográfico.
- Elaboración de un informe de trabajo de campo derivado de la observación y análisis de una performance musical en vivo relacionada con las culturas musicales abordadas en este bloque.
- Lectura de bibliografía y materiales escritos y estudio de los materiales audiovisuales y sonoros facilitados en el aula para el seguimiento de las clases magistrales participativas.
- Elaboración de trabajos individuales y en grupo

Preparación de la parte correspondiente al bloque del examen escrito que tenga en cuenta por igual la parte teórica y la parte práctica de la asignatura

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

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
Prácticas externas, clínicas o de campo			
Seminarios	10		
Otras actividades			
Total presencial	30	Total no presencial	45

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Participación en clase	10%	Se valorará el conocimiento previo de los materiales comentados en clase, así como las observaciones y reflexiones del alumnado.
Lectura y comentario de textos	10%	Se comentarán textos relativos a la asignatura, con especial atención a las perspectivas analíticas aplicadas al estudio de piezas, géneros y repertorios musicales.
Trabajo escrito de discusión analítica	80%	El alumno deberá presentar un trabajo escrito en el que conste todo lo necesario para transmitir el conocimiento analítico de una pieza musical o de un repertorio cuya previa elección será consensuada con los profesores.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de evaluación serán idénticos en primera y segunda convocatoria.

8. Consideraciones finales

Los programas estarán basados fundamentalmente en:

- Audición y comentario de performances musicales y fragmentos de obras relacionadas con los distintos temas en que se vertebra la asignatura.
- Lectura y comentario de textos relacionados con el desarrollo de los distintos temas en que se vertebra la asignatura.
- Visionado y comentario de audiovisuales, partituras ejemplos sonoros.
- Trabajos e intervenciones personales, individuales y grupales de los alumnos

Los ejemplos audiovisuales y sonoros elegidos para ilustrar los contenidos de la asignatura, así como las lecturas propuestas y la orientación concreta de los trabajos, pueden ir modificándose, para promover, en el profesorado, una necesaria actualización continua de las perspectivas y de los planteamientos docentes.