

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Estrategias de análisis musical		
Materia	Instrumental		
Módulo	Módulo de Formación Básica		
Titulación	Grado en Historia y Ciencias de la Música		
Plan	396	Código	40109
Periodo de impartición	Segundo cuatrimestre	Tipo/Carácter	OB
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	1º
Créditos ECTS	6		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Valentín Benavides García		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	valentin.benavides@uva.es		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal; Sección de Historia y Ciencias de la Música		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Esta asignatura se ubica en el **Módulo Instrumental**, integrado por asignaturas concebidas para desarrollar en el alumnado competencias que les resultarán fundamentales para lograr un óptimo aprendizaje de los contenidos recogidos en las asignaturas obligatorias de los Módulos de **Musicología histórica** y **Etnomusicología: música tradicional y popular urbana**.

En consecuencia, se programa en una fase temprana de los estudios de Grado, en el segundo cuatrimestre del primer curso, tras haberse cursado las asignaturas del **Módulo de Formación Básica**, justo antes de las obligatorias que se imparten desde el segundo curso.

1.2 Relación con otras materias

Se relaciona con la asignatura **Fundamentos del lenguaje musical y educación auditiva**, de la que en varios aspectos supone una continuación hacia cuestiones más específicas.

Resulta una base imprescindible para asignaturas de cursos posteriores: *De la especulación a la emoción: la práctica musical en los siglos XV y XVI*, *La expresión musical de los afectos en el s. XVII*, *Música y Pensamiento en el siglo de las Luces*, *Música, genio y Revolución* y *Música y vanguardias históricas*.

1.3 Prerrequisitos

Se recomienda la superación previa de la asignatura *Fundamentos del lenguaje musical y educación auditiva* y cursarla con anterioridad a las asignaturas de cursos posteriores citadas en el apartado 1.2.

2. Competencias

2.1 Generales

Esta asignatura participa de la formación en las ocho competencias consideradas generales para todos los títulos de Grado, a las que se vinculan las detalladas a continuación como generales para nuestro título, más las característicamente específicas de la asignatura:

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

2.2 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. Reconocer las formas compositivas más destacadas de la historia de la música occidental

3. Objetivos

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. Realización de comentarios críticos de audiciones y partituras sobre los rasgos técnicos propios de los diversos géneros de música instrumental como vocal
5. 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
6. Reconocimiento de las formas musicales empleadas en cada pieza

4. Contenidos y/o bloques temáticos

Bloque 1: "Estrategias de análisis musical"

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Se presenta un bloque temático único porque el planteamiento de la asignatura desaconseja que se complique su presentación dividiéndola. Así, la contextualización y justificación de este bloque único se corresponde con el apartado 1.1 de esta guía docente.

b. Objetivos de aprendizaje

Se corresponden con los expuestos en el punto 3.

c. Contenidos

Tema 1. Introducción al análisis musical. Objetivos y metodologías

Tema 2. Análisis armónico

Tema 3. La organización rítmico-melódica

Tema 4. Las formas clásicas

Tema 5. La polifonía y el contrapunto

Tema 6. La música modal

Tema 7. La música atonal

d. 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

NO PRESENCIALES:

Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo: análisis de partituras, comentarios críticos de audiciones y partituras, trabajos de análisis, elaboración y presentación de análisis a través de la plataforma MOODLE.

e. Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios y tutorías. Se propiciará la asistencia a conciertos y, en la medida de lo posible, la práctica interpretativa de aspectos concretos de la asignatura.

f. 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: 50%
- Prueba escrita teórico-práctica (examen): 50% Nota mínima para aprobar: 5 (y realización obligatoria del examen)

La participación del alumno (participando activamente en clase, planteando preguntas, interviniendo en debates, asistiendo a tutorías individuales con los profesores) repercute positivamente en la evaluación del alumno, aunque no se incluya con un porcentaje específico en la evaluación final. La simple asistencia a clase no computa a efectos de la evaluación final.

Los criterios de calificación son idénticos para primera y para segunda convocatorias

g. Bibliografía básica

- GREEN, Douglas M. (1979). *Form in tonal music: an introduction to analysis*. Fort Worth [etc.]: Holt, Rinehart and Winston.
- KÜHN, Clemens (2003 [1989]). *Tratado de la forma musical*. Barcelona: Idea Books.
- 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.

h. 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.

KERMAN, Joseph (1980). «How We Got into Analysis, and How to Get Out». *Critical Inquiry*, 7/2: 311-331.

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, Águeda (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.

i. Recursos necesarios

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

j. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Estrategias de análisis musical	6	Segundo cuatrimestre

5. Métodos docentes y principios metodológicos

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

NO PRESENCIALES:

Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo: análisis de partituras, comentarios críticos de audiciones y partituras, trabajos de análisis, elaboración y presentación de análisis a través de la plataforma MOODLE.

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas	55	Estudio y trabajo autónomo individual	75
Evaluación	5	Estudio y trabajo autónomo grupal	15
Total presencial	60	Total no presencial	90

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Examen final	50%	Nota mínima exigida: 5
Pruebas programadas de análisis y trabajos individuales	50%	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Examen (50%, nota mínima 5)
 - Trabajo individual (50%)
 - Las Matrículas de Honor se otorgarán preferentemente en la convocatoria ordinaria
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - Examen (50%, nota mínima 5)
 - Trabajo individual (50%)
 -

8. Consideraciones finales

Se recomienda vivamente al alumnado que se presente a la convocatoria ordinaria.