

ANÁLISIS II (Musicología)

Asignatura: Análisis II		Código	
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales		Departamento: Musicología	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: Teórico-práctica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Tercer curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.			
Horas lectivas: 45		Aulas: 1.05	
Profesor	Añón Escribá, Manuel	@	manuel.anoesc@educa.jcyl.es

Introducción

- En esta asignatura el alumno afrontará al reto de desarrollar diferentes estrategias analíticas para la comprensión de la obra musical, desde la partitura musical hasta la obra en su materialización auditiva.
- Se manejarán las técnicas analíticas más tradicionales del análisis descriptivo formal y armónico-funcional, pasando por aspectos del análisis schenkeriano, hasta tendencias analíticas más recientes.
- Los conocimientos adquiridos del estudio y la práctica de dichas estrategias serán aplicados a los repertorios que se estudien de forma paralela en la asignatura de “Historia de la música occidental II”, esto es, desde el estilo galante al posromántico.
- El alumno aprenderá a utilizar los diferentes recursos analíticos dentro de su discurso musicológico y crítico, ampliando a su vez la comprensión de la obra para su correcta interpretación musical.

Contenidos

I. Introducción general de la asignatura

- Métodos analíticos empleados el repertorio clásico-romántico;
- Los parámetros musicales sujetos al análisis

II. Forma y estilo en el periodo galante

- Tonalidad-Modalidad: polaridades; estabilidad; modulación;
- El problema de la afinación;
- Estructuras binarias y ternarias;
- La relación con el lenguaje: construcciones de motivo y de frase;
- Sistemas rítmicos;
- Matices en las distintas sensibilidades nacionales

III. La sonata bipartita para tecla.

- Estructura y ornamentación;
- Formas "tempranas" de *Haydn*: la sonata monotemática;
- Técnicas tempranas de modulación;
- Condicionantes sociológicos y organológicos;
- Los compositores españoles

IV. La sinfonía como género. Innovaciones de la escuela de Mannheim:

- Del Cuarteto de cuerda a la primera Sinfonía Clásica.
- Desarrollo de la plantilla orquestal y nuevas texturas;
- Elementos estilísticos del *Sturm und Drang*;
- El estilo de Haydn;
- La madurez de la forma sonata: primer y segundo tema, tipos de modulación, características del desarrollo, papel de la introducción y la coda;
- Relaciones de tonalidad, ritmo y forma en otros movimientos;
- La irradiación a los compositores españoles

V. Música y palabra.

- El auge del Lied;
- La ópera clásica en Europa;
- La erradicación en los compositores españoles

VI. El lenguaje del primer Beethoven, comparación estilística con Haydn y Mozart:

- Sonatas; Conciertos y Sinfonías

VII. El Beethoven medio. Distintas visiones analíticas de sus sinfonías:

- Sustituciones de tónica y dominante;
- Innovaciones armónicas;
- Técnicas de análisis motivico;
- Proporciones y relaciones tonales entre los movimientos de la Séptima Sinfonía

VIII. El último Beethoven. Aislamiento y aspiraciones extramusicales:

- Plan tonal y nuevas texturas en sus últimos cuartetos de cuerda;
- Plan tonal y nuevas texturas en sus últimas sonatas para piano;
- El lenguaje contrapuntístico

IX. El Romanticismo:

- Schubert; Mendelssohn; Schumann; Chopin...
- Formas abiertas y formas cerradas: balada, canción, estudio, impromptu, nocturno, romance y modelos populares;
- Innovaciones cromáticas y enarmónicas;
- Transformaciones de la sintaxis musical;
- Los compositores españoles

X. Las músicas del futuro:

- La música con programa en Berlioz y Liszt: de la idea fija a la variación en desarrollo;
- Wagner y los leitmotiv;
- Situaciones pancromáticas en Wagner y Liszt;
- Armonía cromaticista vs. pandiatonismo;
- Sinfonías de Brahms, Bruckner y Chaikovski;

XI La zarzuela y la ópera española, de la segunda mitad del siglo XIX:

- El nacionalismo musical español;
- Bretón y Pedrell

Competencias / Resultados del aprendizaje

- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental y adquirir la capacidad de valorar plenamente sus aspectos expresivos, sintácticos y sonoros.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	47 hrs.		47 hrs.
2	Lecturas		20 hrs.	20 hrs.
3	Exposición pública	3 hrs.		3 hrs.
4	Pruebas de evaluación	6 hrs.		6 hrs.
5	Trabajos		20 hrs.	20 hrs.
6	Estudio personal		24 hrs.	24 hrs.
TOTALES		56 hrs.	64 hrs.	120 hrs.

Sistema de evaluación

- El sistema evalúa en el alumno el nivel de todos los resultados del aprendizaje.

Sistemas de evaluación	%
Pruebas escritas	40%
Trabajos y proyectos	40%
Exposición pública	20%
TOTAL	100%

Asistencia a clase

- El sistema de evaluación continua, recogido en la legislación educativa vigente, establece la asistencia mínima obligatoria a clase en un 80%.
- En caso de superar el límite de faltas de asistencia permitidas, el alumno será evaluado mediante el sistema de evaluación única.

Sistemas de evaluación única	%
Pruebas escritas	60%
Trabajos y proyectos	30%
Exposición pública	10%
TOTAL	100%

Criterios de evaluación generales

- Grado de cumplimiento de las competencias propias de la asignatura mediante las pruebas escritas y los trabajos y proyectos que se soliciten.
- Se realizará prueba escrita en ambos cuatrimestres, con el contenido correspondiente a ese periodo.
- Para la evaluación final será necesario haber aprobado ambos exámenes, debiendo acudir a la convocatoria de junio con el contenido de ambos quien no haya superado la prueba de febrero.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria)

- El mismo que en junio, pudiéndose dar el tener que acudir a la prueba escrita con la correspondiente a uno de los dos cuatrimestres.

Calendario de las evaluaciones

- Sujetas al calendario del centro.

Recursos bibliográficos

-AGAWU, K. (2009). *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Oxford U.P.

-BENT, I.D.

— (1980). "Analysis". *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Macmillan.

— (1994). *Music Analysis in the Nineteenth Century*, vol I. Cambridge: Cambridge University.

-COOK, N.

— (1987). *A guide to musical analysis*. London: J.M. Dent & Sons.

— (1996). *Analysis through composition principles of the Classical style*. Oxford U.P.

-COOPER, G.W., MEYER, L.B. (1960). *The rhythmic structure of music*. Chicago U.P.

-DAHLHAUS, C. (1990). *Studies on the origin of harmonic tonality*. Princeton U.P.

- FORTE, A., GILBERT, S.E. (1992). *Introducción al análisis schenkeriano*. Barcelona: Labor.
- GJERDINGEN, R.O. (2007). *Music in the galant style*. Oxford U.P.
- JACKENDOFF, R., LERDAHL, F. (2003). *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Akal Música.
- KOPP, D. (2006). *Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music*. Cambridge U.P.
- KOSTKA, S. (2018). *Tonal Harmony & Introduction to Post-tonal Music*. NY: McGraw-Hill
- KOHN, C. (1991). *Tratado de la forma musical*. Barcelona: Labor.
- LA RUE, J. (1989). *Análisis del estilo musical*. Barcelona: Labor.
- LESTER, J. (1994). *Compositional theory in the Eighteenth Century*. Harvard U.P.
- MEYER, L.B. (1999). *El estilo en la música: teoría musical, historia, ideología*. Madrid: Pirámide.
- MOTTE, D. (1989). *Armonía*. Barcelona: Labor.
- NATTIEZ, J-J. (1990). *Music and discourse. Toward a semiology of music*. Princeton U.P.
- PISTON, W. (1991). *Armonía*. Barcelona: Labor.
- ROSEN, Ch.
 - (1986). *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial.
 - (1987). *Formas de sonata*. Barcelona: Labor.
 - (1999). *The romantic generation*. London: HarperCollins.
- SALZER, F. (1990). *Audición estructural. Coherencia tonal de la música*. Barcelona: Labor.
- SCHENKER, H. (1990). *Tratado de Armonía*. Madrid: Real Musical.
- SCHONBERG, A.
 - (1979) *Armonía*. Madrid: Real Musical.
 - (1990). *Funciones estructurales de la Armonía*. Barcelona: Labor.
- TARASTI, E. (2002). *Signs of music. A guide to musical semiotics*. Berlin: Mouton De Gruyter.