

Curso 2024-2025

Escuela Superior Musical Arts

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE Análisis I y II

Titulación

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música
Especialidad: Interpretación
Itinerario: A y B

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27 DE SEPTIEMBRE 2024

TITULACIÓN: Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música

ASIGNATURA: Análisis I y II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Formación Básica	
Carácter²	Enseñanza colectiva/Enseñanzas no instrumentales	
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación/itinerarios A y B	
Materia	Lenguajes y técnicas de la música	
Periodo de impartición³	Anual 3º y 4º	
Número de créditos	3º: 6 ECTS	4º: 6 ECTS
Número de horas	Totales: 180	Presenciales: 58
Número mínimo de alumnos necesario para impartir la asignatura⁴	2	
Departamento	Análisis, armonía y contrapunto	
Prelación/ requisitos previos	3º: sin requisitos 4º: Haber superado Análisis I	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre
García Pérez, José Ramón

¹ Formación básica, obligatoria u optativa.

² Carácter de las asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

³ Indicar el curso y el semestre, en su caso.

⁴ Para asignaturas con carácter de enseñanza no instrumental y enseñanza colectiva.

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico del departamento	Grupos
García Pérez, José Ramón		

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales
Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones.
Competencias generales
Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
Competencias específicas
Adquirir un grado de destreza en la lectura analítica de la partitura que permita al alumno desenvolverse competentemente con las obras propias de su nivel. Adquirir los elementos básicos de análisis para poder abordar las obras requeridas.
Dominar elementos básicos de acústica: parámetros del sonido y serie de armónicos naturales.
Conocer elementos y conceptos básicos de construcción de la forma musical: Cadencia, cesura, continuidad, unidad, variedad, período, frase, tema, célula.
Conocer históricamente las formas básicas de la música occidental y su desarrollo cronológico: Rondó, variaciones, chacona y passacaglia, canon y fuga, sonata.

Potenciar la creatividad y la personalidad artística del alumno para que utilice los elementos de análisis musical como instrumentos para profundizar en su propia sensibilidad musical y estética y en su visión particular de la obra a interpretar.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A través del Análisis los alumnos aprenderán a interpretar analíticamente una obra musical desde los distintos ámbitos de la construcción del discurso sonoro: formal, armónico, melódico, tímbrico, rítmico, dinámico y textural.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
3º I.- "Conceptos básicos" II.- "Formas musicales" III.- "Trabajo práctico de análisis"	Tema 1. "Elementos de acústica" -Parámetros del sonido. Resonancia natural, serie de armónicos
	Tema 2. "Elementos constructivos" -Célula, período, frase, tema. Organización interna del tema. -Textura. -Formas primaria, binaria, ternaria. -Cadencia, cesura, continuidad, contraste, unidad y variedad en la forma musical.
	Tema 3. "Formas musicales" -Rondó -Variaciones -Formas contrapuntísticas. Canon y Fuga -La forma sonata
	Tema 4. "Canto llano" -Los modos rítmicos -Los géneros litúrgicos
	Tema 5. "Trabajo práctico de análisis." -Polifonía medieval: Cantus firmus, Isorritmia -Renacimiento: Evolución de los modos a los tonos -Barroco: Teoría armónica y formal
4º IV.- "Periodos" Clasicismo Romanticismo El nacimiento de una nueva era 1ª mitad del SXX: Impresionismo, Nacionalismo, Neoclasicismo Atonalismo. Escuela Viena 2ª mitad del SXX: Vanguardias y actualidad	Tema 6. "Las formas clásicas".
	Tema 7. "Romanticismo." -Romanticismo temprano y medio -Romanticismo pleno y tardío
	Tema 8. "Modalismo y atonalismo" · Estudio del material escalístico reincorporado (heptatónicas griegas/medievales) y de nueva aparición en Occidente (pentatónicas, hexatónicas, octofónicas...). Características, sonoridad y utilización.
	Tema 9. "Estudio del nacimiento del atonalismo"
	Tema 10. "Nuevos conceptos formales." -Ocaso de la sonata. Formas cíclicas. Formas no desarrollísticas. -Mosaico. Significado de la repetición y de su ausencia en la nueva música. Construcción de formas musicales sin tonalidad.
Tema 11. "Debussy, Stravinsky, Bartók." -Ejemplos y análisis, principalmente a través de sumúsica de cámara. -Atonalismo libre -Dodecafonismo	

	<p>Tema 12. “Nuevas formas, Nuevas técnicas.”</p> <ul style="list-style-type: none"> -La herencia: Webern. Varèse. Serialismo integral. -Aleatoriedad. -Minimalismo. La ciencia en la composición musical. -La electrónica: nacimiento y desarrollo, con la actualidad: <ul style="list-style-type: none"> · Pluralidad y eclecticismo en la música actual: nueva música para una nueva sociedad. · Examen de principales tendencias conceptos básicos
--	--

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas-prácticas	a: 38 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 6 horas
Realización de pruebas	a: 6 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 90 horas
Preparación prácticas	b: 40 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-práctico	<p>1. Presentación por parte del profesor de la materia teórica correspondiente, acompañada de las audiciones pertinentes, y del trabajo de análisis según la lista de obras propuestas y según el progreso en la aplicación de técnicas de análisis. Durante esta primera parte se espera también de los alumnos participación y debate.</p> <p>2. Exposición oral y/o presentación escrita por parte de los alumnos de uno o más trabajos específicos encomendados por el profesor en el que se pongan en relación los conocimientos de la teoría (textos de libros y artículos) con la práctica del análisis en pequeños fragmentos musicales del mismo tipo que los vistos previamente en la clase (en el caso de presentación oral el trabajo también se presentará por escrito como prueba de la realización del trabajo y para facilitar su calificación). Realización de una o más pruebas de evaluación escritas repartidas a lo largo del curso en las que se pedirá al estudiante la realización de algún análisis similar a los realizados en clase, pudiendo incluir alguna pregunta teórica sobre la materia trabajada. Realización de una o más pruebas de evaluación escritas repartidas a lo largo del curso en las que se pedirá al estudiante la realización de algún análisis similar a los realizados en clase, pudiendo incluir alguna pregunta teórica sobre la materia trabajada.</p>
-------------------------------------	---

	<p>El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene un carácter constructivo. Junto a la adquisición de conocimientos, el objetivo es la formación de un pensamiento individual crítico y autocrítico, estimulando la reflexión y el descubrimiento personal por encima de la acumulación de datos analíticos. Se estimula una aproximación reflexiva e individual al proceso de aprendizaje del análisis.</p> <p>La actividad creativa, constructiva y crítica del alumno define la orientación de la metodología. Para ello:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Partiremos del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. · Posibilitaremos que el alumno realice aprendizajes significativos por sí solo para que adquiera autonomía para aprender. · Impulsaremos la enseñanza coordinada con el resto de materias, especialmente en lo que se refiere a Armonía analítica e Historia de la música, para que a través del Análisis el alumno alcance una visión global de la música y una útil herramienta de trabajo. · Fomentaremos la educación estética y el razonamiento crítico y personal en la aproximación del alumno a la obra musical. · El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene su centro en el alumno, en su formación musical integral, completa y panorámica, así como en la observación de sus aptitudes e intereses particulares y en la orientación sobre su futuro
<p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)</p>	<p>Sesiones de evaluación semestrales. Asistencia a seminarios y/o conciertos programados dentro del departamento.</p>

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

<p>Actividades teórico-prácticas</p>	<p>-Atención y participación en clase. -Realización de los trabajos propuestos.</p>
<p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)</p>	<p>-Presentación de trabajos y realización de exámenes teóricos programados en la asignatura.</p>

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

<p>Actividades teóricas</p>	<p>Participar en clase de forma activa y crítica.</p>
------------------------------------	---

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)

Mostrar en el trabajo de clase una capacidad de aprendizaje progresivo, esforzarse en la comprensión de los conceptos manejados y resolver competente las dudas que surjan.

Leer partituras aplicando el método y conocimientos adquiridos. Llegar a través del análisis a la comprensión de la forma de una obra, movimiento o fragmento de la época y nivel que corresponda en cada momento.

Compendio de destrezas adquiridas por el estudiante en los diferentes campos de actuación pedagógica abordados.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en clase	50%
Exámenes	50%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Trabajo en clase	50%
Exámenes	50%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen escrito	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Examen oral	40%
Examen escrito	60%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

Cuatrimestres 1º y 2º cursos	Contenidos, metodología docente asociada e instrumentos de evaluación	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
3º curso 1º cuatrimestre	1. Conceptos básicos / Formas musicales (Rondó, Variaciones, Formas contrapuntísticas) /Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos	25	65
3º curso 2º cuatrimestre	2. Formas musicales (Forma Sonata) 3. Trabajo práctico de análisis /Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos	25	65
4º curso 1º cuatrimestre	1. Clasicismo 2. Romanticismo 3. El nacimiento de una nueva era	25	65
4º curso 2º cuatrimestre	4. 1ª mitad del siglo XX: Impresionismo, Nacionalismo, Neoclasicismo 5. Atonalismo. Escuela de Viena 6. 2ª mitad del siglo XX: Vanguardias y actualidad / Evaluación continua y prueba escrita de los contenidos	25	65

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS⁵

Grabadora digital
Uso de las T.I.C.
Equipo de música y/o amplificación
Sillas
Mesas
Proyector y pantalla enrollable
Conectores HDMI y jack/mini-jack
Pizarra blanca pautada
Marcadores de pizarra
Acceso a fotocopias e impresora

11.1. Bibliografía general

Título	Análisis de la música española del siglo XX
Autor	Agustín Charles
Editorial	Rivera Mota
Título	Sistemas compositivos temperados en el siglo XX
Autor	Teresa Catalán
Editorial	Institució Alfons el Magnànim
Título	La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas
Autor	José María García Laborda
Editorial	Doble J

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Curso de formas musicales
Autor	Joaquín Zamacois
Editorial	Labor
Título	Analysis
Autor	Ian D. Bent
Editorial	MacMillan Press
Título	A Guide to Musical Analysis
Autor	Nicholas Cook
Editorial	W.W. Norton & Company

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://imslp.org/wiki/Main_Page
Dirección 2	http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
Dirección 3	https://dme.mozarteum.at/

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

⁵ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

	Libros y partituras
	Programación de sesiones prácticas en las que implementar los recursos teóricos adquiridos en la clase.