

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: ANÁLISIS IV	
CURSO ACADÉMICO: 2023/2024	MATERIA: Lenguaje y técnicas de la música
ESPECIALIDAD: Interpretación Pedagogía Musicología	TIPO: Formación Básica
RATIO: 1/15	CURSO: IV
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5 horas
WEB / BLOG:	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición
PROFESORADO: Jokin Zabalza jzabalzd@educacion.navarra.es

DESCRIPTOR

Estudio de la obra musical a partir de sus materiales constructivos y de los diferentes criterios que intervienen en su comprensión y valoración. Fundamentos estéticos y estilísticos de los principales compositores, escuelas y tendencias de la creación musical occidental desde los años 20 del siglo XX hasta nuestros días. Información sobre los distintos métodos analíticos y su interrelación con otras disciplinas. Audición y análisis del repertorio orquestal, coral, camerístico e instrumental más representativo. Comprensión y uso del análisis como medio para lograr una interpretación instrumental coherente donde todos los elementos estructurales coadyuvan una interpretación holística.

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Obligatoria para las especialidades de Interpretación, Musicología y Pedagogía

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Su descriptor se ubica en el Anexo III del plan de estudios de la ORDEN FORAL 34/2014, del Consejero de Educación, por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de música en el marco del Espacio de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Dado que la asignatura busca la comprensión integral del heho musical desde el estudio de las obras de los grandes autores, se considera una formación básica del músico de todas las especialidades.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Tener bien asentados los conocimientos adquiridos en los 3 cursos anteriores.

CONDICIONES DE ACCESO:

Haber superado el tercer curso (III) de Análisis.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

- 1.- Reconocer en una partitura los procedimientos compositivos utilizados entre los siglos XVII y XX -desde la formación del sistema tonal hasta su disolución- desde el punto de vista melódico, rítmico, armónico, contrapuntístico, formal y estético.
- 2.- Establecer el grado de interdependencia de todos ellos, según el género, estilo y época de que se trate.
- 3.- Contextualizar todos los elementos que motivan y posibilitan la actividad compositiva, en el marco histórico, social y cultural que les es propio, así como su relación con el pensamiento de la época.
- 4.- Desarrollar una capacidad crítica ante los diferentes métodos y enfoques compositivos empleados por los compositores, relacionándolos con los aspectos ideológicos, culturales y sociales que determinen el entorno y la perspectiva de cada compositor.
- 5.- Conocer, dominar, aplicar y utilizar, los diferentes métodos y técnicas analíticas.
- 6.- Desarrollar mediante la audición, una capacidad analítica del hecho musical.
- 7.- Realizar por escrito y/o interpretar al piano, los elementos y/o procedimientos armónicos y contrapuntísticos más relevantes de las diferentes épocas y estilos.
- 8.- Desarrollar una metodología de estudio y aproximación al hecho musical.

COMPETENCIAS GENERALES:	COMPETENCIAS TRANSVERSALES:	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G11, G12, G16, G17, G23, G26	T2, T8, T12, T14	EC3, EC5, EC8, EC10, EI6, EM1, EP3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

--

CONTENIDOS

Primer cuatrimestre: La música después de la primera guerra mundial.

Segundo cuatrimestre: La música después de la segunda guerra mundial.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Análisis de una obra o fragmento musical, desarrollado de la siguiente manera:

- a) Audición sin partitura.
- b) Comentario de la audición por parte de los alumnos.
- c) Audición y lectura.
- d) Comentario y estudio de la metodología más apropiada.
- e) Trabajo para la siguiente semana en casa del análisis de la obra, teniendo en cuenta lo decidido en el punto anterior.
- f) Examen de la partitura.
- g) Contextualización de la obra y del autor objeto del análisis.
- h) Debate y argumentación desde el rigor, buscando las intervenciones del máximo posible de alumnos.
- i) Conclusiones y nueva escucha.

La labor del profesor será eminentemente orientadora y dirigida a promover, incentivar y estimular el interés de los alumnos por la materia.

Las clases serán siempre participativas y dinámicas. Primará la libre expresión, la igualdad de trato y el respeto y la tolerancia por las personas y los trabajos por ellas realizados.

Se atenderán con especial dedicación los posibles casos de diversidad.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Realización de trabajos relacionados con los contenidos de la asignatura.
Asistencia a conciertos, audiciones, conferencias, cursos, cursillos... que tengan relación con la materia estudiada durante el curso.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- 1.- Realización de análisis estructural, armónico, contrapuntístico, melódico, rítmico y estético de diversas obras musicales creadas durante los periodos de cada semestre
- 2.- Valoración de la observación y análisis de los diversos métodos, procedimientos y enfoques compositivos utilizados en el desarrollo de todo discurso musical.
- 3.- Valoración de la relación entre los elementos constitutivos de toda obra musical, su contexto socio-cultural y el pensamiento de la época.
- 4.- Valoración de la elección de los métodos analíticos adecuados para una determinada obra musical.
- 5.- Valoración de la deducción del género, estilo, época y compositor de un fragmento musical, desde la audición.
- 6.- Audición de varias versiones de la obra musical objeto de análisis, estudio comparativo y debate fundamentado sobre la oportunidad de cada una de ellas.
- 7.- Valoración de la interpretación al piano de los elementos y procedimientos compositivos más relevantes de la obra musical objeto de análisis.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- 1.- Controles escritos de cada una de las obras trabajadas durante el curso.
- 2.- Examen escrito cuatrimestral.
- 3.- Realización de un análisis completo de una obra de libre elección o fragmento de ésta, a ser posible, del repertorio instrumental del propio alumno y relacionado con los contenidos trabajados.
- 4.- Participación activa en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- 1.- Examen escrito: dos cuatrimestrales, enero y mayo. Suma de ambos: 40%
- 2.- Realización de un trabajo analítico final: 30%
- 3.- Controles escritos y valoración de la participación activa durante el curso: 30%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Será necesario poder hacer una aproximación analítica y una reflexión crítica a obras y autores de los periodos estudiados con un mínimo de solvencia.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Realización de un examen teórico-práctico que recoja los contenidos de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Realización de un examen teórico-práctico que recoja los contenidos no superados de la asignatura.

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- ADLER, S. (2002) El estudio de la orquestación. Barcelona. Idea Books
- BARCE, R. (1985) Fronteras de la música. Madrid. Real Musical
- BOULEZ, P. (1984) Puntos de referencia. Barcelona. Gedisa
- CATALÁN, T. (2003) Sistemas compositivos temperados en el siglo XX. Valencia. Piles
- CATALÁN, T. / FERNÁNDEZ, C. (2012) Música no tonal. Valencia. Universidad de Valencia-Servicio de publicaciones
- COPLAND, A. (1981) Cómo escuchar la música. México. FCE.
- DIBELIUS, U. (2004) La música contemporánea a partir de 1945. Madrid. Akal musical
- FUBINI, E. (1988) La estética musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX. Madrid. Alianza.
- KÜHN, C. (2003) Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Barcelona. Idea Books

- LENDVAI, E. (2003) Bela Bartok, un análisis de su música. Barcelona. Idea Books
- LESTER, J. (2005) Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid. Akal
- LOCATELLI DE PÉRGAMO, A. (1973) La notación en la música contemporánea. Buenos Aires. Ricordi
- MARCO, T. (2002) Pensamiento musical y siglo XX. Madrid. Fundación Autor
- MARCO, T. (2007) La creación musical en el siglo XXI. Pamplona. Cátedra Jorge Oteiza. UPNA
- MOTTE, D. de la (1989) Armonía. Barcelona. Labor.
- P. MORGAN, R. (1998) Antología de la música del siglo XX. Madrid. Akal
- PERLE, G. (2005) Composición serial y atonalidad. Barcelona. Idea Books
- PERSICHETTI, V. (1985) Armonía del S. XX. Madrid. Real Musical
- PIERCE, J. R. (1985) Los sonidos de la música. Barcelona. Labor
- RETI, R. (1965) Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad. Madrid. Rialp.
- ROSS, A. (2009) El ruido eterno. Barcelona. Seix Barral
- ROWELL, L. (1999) Introducción a la filosofía de la música. Barcelona. Gedisa
- SALZER, F. (1990) Audición Estructural. Barcelona. Labor
- SCHÖNBERG, A. (1963) El estilo y la idea. Madrid. Taurus
- SCHÖNBERG, A. (1974) Armonía. Madrid. Real musical

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- ADORNO, T. Filosofía de la nueva música. Akal
- BARICO, A. El alma de Hegel y la vacas de Wisconsin. Siruela
- BLAUKOPF, K. Sociología de la música. Real Musical
- CAGE, J. Escritos al oído. Cajamurcia
- COOK, N. De Madonna al canto gregoriano. Alianza
- DEBUSSY, C. El señor Corchea y otros escritos. Alianza
- DE PERSIA, J. En torno a lo español en la música del Siglo XX. Diputación de Granada
- ECHENOZ, J. Ravel. Anagrama
- ECO, U. Obra abierta. Ariel
- GIOIA, T. La música: una historia subversiva. Turner
- KANDINSKY, V. Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario. Alianza
- MANN, T. Doctor Faustus
- MANTEL, G. Interpretación. Alianza
- SATIE, E.. Cuadernos de un mamífero/Memorias de un amnésico y otros escritos. El Acantilado
- STRAVINSKY, I. Poética musical. Taurus

REPERTORIO:

Obras sinfónicas, camerísticas, vocales, etc... del periodo citado.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Los principales materiales didácticos serán el corpus de obras (tanto partituras como audiciones) que el alumno recibirá a principio de curso y durante el desarrollo del mismo.

Por otro lado serán necesarios para el trabajo en el aula:

- pizarra, ordenador, pizarra digital o proyector, equipo de audio y piano.