

**REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“Manuel de Falla” DE CÁDIZ (ESPAÑA)**

**Programación de la asignatura
ANÁLISIS MUSICAL
(Departamento de Composición)**

www.conservatoriomanueldefalla.es

1.- Objetivos

Objetivos Generales

Adquirir el conocimiento teórico de los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad.

Ser capaz de analizar obras desde diferentes puntos de vista que permitan avanzar en su comprensión.

Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas con sus estructuras formales que de ello se derivan.

Ser capaz de identificar a través de la audición los procedimientos aprendidos.

Adquirir capacidad auditiva que permita escuchar internamente las obras analizadas.

Ser capaz de tocar en un instrumento polifónico de forma esquemática los elementos y procedimientos básicos de las distintas épocas.

1.2. Objetivos específicos

Conocimiento profundo de la música a través del estudio sincrónico y diacrónico de las principales formas musicales que se han dado en la historia de la música y de la evolución de los elementos musicales que la configuran.

Integrar cualquier obra que se escuche en su época, a la vez que diferenciar sus partes y elementos que la forman.

Conocimiento de la música tonal desde su origen, hasta las ampliaciones que la llevaron desde la segunda mitad del siglo XIX a un lento proceso de agotamiento.

Estudio de los elementos armónicos que no se trataron en los cursos anteriores de armonía, y que resultan imprescindibles para tener una visión completa del sistema tonal.

Estudio de las estructuras musicales observando como todos los elementos musicales van transformándose de forma conjunta y dando como resultado una serie de formas musicales que son el resultado de un proceso dinámico de organización.

Introducción de la música modal tanto en su manifestaciones medievales y renacentista como en su utilización posterior en el siglo XX.

2.- Contenidos

2.1. Contenidos Generales

Estudios a través del análisis de los diversos componentes del lenguaje musical (forma, melodía, ritmo, transformaciones temáticas, verticalidad, enlaces armónicos, modulación, contrapunto, procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc.) a partir de obras de diferentes épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad (incluyendo referencia a las músicas no occidentales), y desde distintos puntos de vista analíticos (estudio de los procedimientos compositivos, análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc.) práctica auditiva de los elementos y procedimientos aprendidos que conduzca a su interiorización.

2.2. Contenidos específicos

Los contenidos específicos de esta asignatura tienen una duración de dos cursos, siendo la siguiente su distribución por curso y trimestres.

2.3. Temporalización

2.3.1. Curso primero.

Primer Trimestre.

La Polifonía del medievo

El sistema modal. Ars Antiqua. Ars Nova. Formas musicales de ambos periodos. Músicos: Leonin, Perotin; Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, Francesco Landini.

El Renacimiento.

Periodización. Características generales. Tipos de Cadencias. Tipos Formales. Transición del sistema modal al sistema tonal. Músicos: John Dunstable, Guillaume Dufay, Josquin des Prez, Cristóbal de Morales, Monteverdi.

Segundo Trimestre.

El periodo Barroco.

Periodización. El lenguaje musical. Características técnicas. Tipos Formales: la suite, la Sonata, el Concierto grosso, la Invención y la Fuga. Músicos: Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Bach.

Tercer Trimestre.

El periodo Clásico.

Periodización. El lenguaje musical. Tipos Formales: la sonata preclásica, la sonata Clásica. La forma sonata. El Lied. El Minuet y el Scherzo. El Rondó. Géneros: La Sonata para Piano, el cuarteto, la sinfonía. Músicos: Scarlatti, Mozart, Beethoven.

2.3.2. Curso segundo.

Primer Trimestre.

El periodo Romántico.

Periodización. Evolución armónica. Tipos Formales: la sonata, el lied, Scherzos, Preludios, Estudios, etc. Músicos: Schubert, Schumann, Chopin, Brahms, Liszt.

Segundo Trimestre.

Impresionismo, Nacionalismo y Neo clasicismo.

Transición a los nuevos lenguajes. Nuevos conceptos de Armonía, Melodía, Ritmo, Textura y Forma. Músicos: Debussy, Manuel de Falla. Ravel, Bartok y Stravinsky.

Tercer Trimestre.

El siglo XX

El lenguaje musical. La atonalidad, El sistema dodecafónico, El Serialismo. Músicos: Schoenberg, A. Webern.

Repaso al lenguaje y las formas de los periodos Barroco, Clásico y Romántico.

3. Evaluación

3.1. Criterios de evaluación

Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de las distintas épocas del lenguaje musical occidental.

Con este criterio se podrá evaluar la habilidad del alumno en el reconocimiento de los distintos elementos estudiados y comprensión desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente.

Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música occidental los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña escala.

Mediante este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumno para reconocer los procedimientos sintácticos, de transformación temática, etc., así como su capacidad para valorar el papel funcional de dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente.

Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música occidental los elementos, procedimientos y niveles estructurales que configuran la forma a gran escala.

Se pretende evaluar la capacidad del alumno para reconocer los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterio de proporción, coherencia, contraste) comprender la interrelación de dichos criterios con los elementos que configuran la forma a pequeña escala y determinar los niveles estructurales estableciendo el papel que los distintos elementos y procedimientos juegan dentro de los mismos.

Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña escala.

Mediante este criterio podrá evaluarse el progreso de la capacidad auditiva del alumno, a través de la identificación de los diversos elementos y procedimientos estudiados partiendo de fragmentos esencialmente homofónicos así como de otros con mayor presencia de lo horizontal.

Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a gran escala.

Se pretende valorar la capacidad auditiva del alumno en la identificación de los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterio de proporción, coherencia, contraste) así como comprender la interrelación con los elementos que configuran la forma a pequeña escala.

Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos esencialmente homofónicos basados en los procedimientos de las distintas épocas y estilos.

Con este criterio se podrá valorar tanto la capacidad del alumno para improvisar los procedimientos estudiados, como el grado de interiorización de los mismos.

Improvisar en un instrumento polifónico, a partir de esquemas propuestos, fragmentos basados en los procedimientos de las distintas épocas y estilos que incluyan en su realización elementos horizontales.

Mediante este criterio se podrá valorar tanto la capacidad del alumno para improvisar los procedimientos estudiados, como el grado de interiorización de los mismos.

Identificar auditivamente diversos errores en ejercicios preparados con esta finalidad y proponer soluciones.

Con este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumno para detectar por medio de la audición los posibles defectos que puedan aparecer en un fragmento de música, así como su capacidad para proponer soluciones adecuadas.

3.2. Tipo de evaluación

La evaluación será continua teniéndose en cuenta la asistencia y participación del alumnado en la clase. La evaluación se califica trimestralmente para lo cual, junto con el seguimiento del aprovechamiento en clase de alumnado, se tendrá en cuenta el resultado obtenido en una serie de pruebas escritas que constarán de las siguientes partes:

Análisis escrito de una partitura en la que se indiquen los principales procedimientos estructurales que se emplean situándolos estos dentro de un marco formal general. Asimismo será necesario señalar los procedimientos armónicos utilizados unidos a las transformaciones temáticas y rítmicas. Éstos ejercicios consistirán en trabajos a realizar en casa correspondientes a cada periodo estudiado. Asimismo se realizará una vez al trimestre un ejercicio de análisis en clase con los mismos procedimientos citados anteriormente. Para la superación de la prueba el alumno deberá obtener una puntuación mínima de un 5.

Exámenes de septiembre. Los alumnos y alumnas que no hayan superado durante el curso académico las materias propias de la asignatura, se les convocará para un examen en los primeros días del mes septiembre. Éste examen constará de un análisis escrito de una partitura dada en la que se indiquen los principales procedimientos estructurales que se emplean situándolos dentro de un marco formal general. Asimismo, será necesario señalar los procedimientos armónicos utilizados unidos a las transformaciones temáticas y rítmicas. Además, el alumnado deberá traer analizadas todas las obras que se han trabajado en el curso como trabajos de casa. Para la superación de la prueba el alumno deberá obtener una puntuación mínima de un 5.

4. Metodología

La clase constará de una aportación teórica por parte del profesor, explicando los materiales sobre los que se va a trabajar en el análisis, y de una parte práctica en la que se buscarán los elementos aprendidos en las obras de los grandes maestros, tanto a través de partituras como de audiciones.

Para superar la asignatura el alumno necesita realizar un trabajo continuado, analizando con anterioridad en casa las partituras que posteriormente se corregirán en clase.

5. Materiales didácticos

El alumnado tendrá que adquirir una antología de partituras y además el profesor facilitará durante el curso copias a los alumnos de las distintas obras que se trabajen para los distintos controles. No se seguirá ningún libro de texto prefijado, no obstante se recomienda a los alumnos la siguiente bibliografía:

Clemens Kühn, Tratado de las formas Musicales. Ed.: Labor

Jean Larue, Análisis del estilo musical. Ed.: Labor

Y. Desportes / A. Bernaud, Manual práctico para el reconocimiento de los estilos musicales desde Bach hasta Ravel. Ed.: Real Musical.
Félix Salzer, Audición estructural. Ed.: Labor.
Charles Rosen, Formas de sonata. Ed.: Labor.
J. Zamacois, Tratado de formas musicales. Ed.: Idea Books
Julio Bas, Tratado de formas musicales. Ed.: Ricordi Americana.
Richard H. Hoppin, La Música Medieval. (Texto y Antología) Ed.: Akal.
Allan W. Atlas, La Música del Renacimiento. (Texto y Antología) Ed.: Akal.
George Bulow, La Música Barroca. Ed.: Akal.
Philip Downs, La Música Clásica. Ed.: Akal
Robert P. Morgan, La Música del siglo XX (Texto y Antología) Ed.: Akal.
VV.AA. The Norton Anthology Of Western Music. 2 Vol. y Grabaciones Ed.: Norton (W.W.)

