

La Forma Sonata en el Clasicismo

Programación Didáctica

Departamento de Composición.

La Forma Sonata en el Clasicismo es una de las asignaturas **optativas** que ofrece el R.C.P.M. "Manuel de Falla" de Cádiz en el currículo de 6º curso de las enseñanzas profesionales de música. Puede cursarla cualquier alumno independientemente de su especialidad instrumental y del itinerario que haya escogido. Aunque la idea de ofertar esta asignatura surgió originalmente de la necesidad de disponer de tiempo adicional para que los alumnos de composición pudieran profundizar en el aspecto analítico de sus propios trabajos de clase, la asignatura fue finalmente diseñada con una mayor amplitud de miras para servir no sólo como introducción al estudio de la forma Sonata en el período clásico, sino también como un curso de apreciación musical centrado en los principios fundamentales que gobiernan su construcción, con independencia de la época, el estilo y el lenguaje tonal en los que fuera compuesta, de tal modo que puedan así disfrutarla todos los alumnos interesados en ello, independientemente del itinerario que cursen.

1.- Objetivos de la Asignatura

El estudio de la La Forma Sonata en el Clasicismo no sólo capacita al alumno para conocer los principios fundamentales que gobiernan su arquitectura, sino que ofrece al mismo tiempo una oportunidad única para aprender a valorar y disfrutar los tesoros presentes en la música de nuestra tradición musical occidental y sus grandes maestros, especialmente los tres grandes genios de la primera escuela de Viena, trazando espontánea y paralelamente un puente inevitable con la concepción tonal y armónica de otras épocas en las que la forma sonata ha seguido siendo desarrollada.

Con estas premisas en mente, se ha estructurado la asignatura de manera que al finalizar el curso los alumnos puedan haber superado los siguientes objetivos:

- Comprender qué papel juegan cada uno de los parámetros musicales (ritmo, timbre, armonía, melodía, dinámica, motívica, articulación, textura, etc.) en la creación de la ilusión de las "funciones estructurales" de la forma sonata y qué schemata dan lugar a la "gramática" del discurso musical de los maestros clásicos.
- Ser capaz de identificar auditiva y analíticamente las estructuras y los procedimientos técnicos estudiados.
- Ser capaz de identificar las diferencias existentes entre el arquetipo teórico decimonónico de la forma sonata y la realidad del repertorio de los grandes maestros de la forma.
- Ser capaz de afrontar la prueba de análisis de acceso a grado superior con garantías de éxito.
- Adquirir una base teórica sólida que permita abordar un estudio más riguroso del tema en el futuro.

2.- Contenidos de la Asignatura

La asignatura de La Forma Sonata en el Clasicismo sólo tiene una hora lectiva a la semana, con una ratio que supera los 10 alumnos por clase. Los contenidos se han ordenado con esta limitación de tiempo en mente, pues, al fin y al cabo, un curso completo como el que podemos ofrecer nosotros equivale en realidad a efectos prácticos a un taller de aproximadamente 30 horas que podría cursarse sin problemas en una semana de estudio intensivo. En el apartado "Metodología" se hace mención de algunas de las dinámicas de clase que nos permiten simplificar el grueso de contenidos sin llegar a un punto de superficialidad extrema.

Los contenidos son los siguientes:

- Introducción a la forma sonata
 - Secciones tradicionales vs realidad
 - Exposición
 - “Desarrollo”
 - Reexposición
 - Evolución histórica del arquetipo sonata
 - La forma binaria de la suite barroca y su expansión bitemática
- Confusiones terminológicas del enfoque analítico tradicional.
 - Puente modulante y transición tradicionales vs excursiones tonales (durchführung)
 - Desarrollo como pseudo-sección del arquetipo formal tradicional vs desarrollo (entwicklung) como técnica de derivación motivica y temática
- Técnicas analíticas para el estudio de la forma sonata
 - Estudio del plan tonal de la forma sonata en relación a sus secciones estructurales.
 - Modo mayor vs menor
 - Bipolaridad tonal en la exposición
 - Arcos tradicionales en las excursiones de las tres secciones
 - Ponte, fonte y monte
 - Modulaciones en el círculo de quintas
 - Relaciones relativas y mediánticas
 - Bipolaridad tonal en la reexposición vs reexposición unitonal
 - Estudio de la secuencia temática y del pulso formal
 - El mito de las sonatas monotemáticas vs politemáticas. Heterogeneidad vs homogeneidad en la elaboración de schemata clásicos
 - Número de temas en cada uno de los dos grandes grupos temáticos de la exposición
 - Grupos monotemáticos (sonatina)
 - Grupos multitemáticos
 - Estudio del pulso textural en relación con el pulso temático
 - Funciones texturales más usuales en el discurso clásico
 - La articulación textural como fuente de ambigüedad en el análisis.
 - Estudio de los arquetipos lineales y contrapuntísticos del período clásico (schemata)
 - Estudio de los partimenti clásicos e identificación de los schemata en ejemplos reales del repertorio
 - La importancia de los procesos cadenciales y postcadenciales en la articulación de la forma sonata. Sintaxis clásica de los procesos cadenciales:
 - Cadencias perfectas
 - Semicadencias a la dominante
 - Cadencias imperfectas, rotas y suspensivas
 - Estudio de la densidad de la superficie rítmica como agente delimitador y impulsor del discurso.
 - Diferencias del impulso rítmico propio de los tres grandes genios clásicos.
 - Estudio del arco dinámico en relación con los demás parámetros musicales
 - Estudio de la función estructural en el discurso clásico
 - Niveles estructurales y “zoom” analítico
 - Funciones principales: inicio (presentación), medio (continuación), final (cadencia)
 - Funciones secundarias o funciones de encuadre: antes del inicio (introducción),

- entre estructuras distintas (enlace), después del final (rúbricas postcadenciales y codas)
- El concepto de punto climático y anticlimático.
 - El arco de tensión musical como interacción de todos los parámetros musicales desplegados en la creación de la forma.
- Figuras retóricas usuales en el clasicismo. Asociaciones extramusicales y arquetipos.
- Estudio de los procesos de elaboración más frecuente de los schemata tradicionales.
- Características principales y diferencias entre los tres grandes maestros de la forma en el clasicismo
- Estudio analítico y auditivo del repertorio clásico
 - Sonatas “características” y “tradicionales”

2.1- Secuenciación de contenidos

- Primer Trimestre
 - Introducción a la La Forma Sonata en el Clasicismo
 - Análisis tonal y armónico
 - Segmentación temática y motivica básica
 - Introducción a los schemata contrapuntísticos clásicos
 - Identificación del verdadero “tema” de la sonata
- Segundo Trimestre
 - Análisis del arco de tensión musical. El papel del impulso y la densidad de la superficie rítmica y del arco dinámico.
 - Introducción a las funciones estructurales
 - Segmentación temática avanzada. Estudio de la gramática y sintáxis clásica.
 - La retórica en el clasicismo. Arquetipos extramusicales.
- Tercer Trimestre
 - Preparación de la prueba de acceso al superior

3.- Criterios de evaluación y calificación

La evaluación de la asignatura se basa en tres puntos fundamentales que permiten el seguimiento continuo y constante del progreso de los alumnos:

- **la asistencia regular a clase y la participación activa durante la misma,**
- **la lectura/audición crítica y reflexiva de los escritos/ejemplos musicales que el profesor pueda proponer durante el curso**
- **y la correcta realización de los trabajos propuestos en cada evaluación por el profesor.**

La calificación se obtiene, en cada evaluación ordinaria, de **la media aritmética de los dos primeros puntos, por una parte (50%) y el tercero por otra (50%)**. Se tendrá en cuenta, en la participación en clase, la calidad y la oportunidad de las preguntas y las dudas que tengan alumnos en relación con los contenidos que semanalmente proponga el profesor así como asimilación efectiva de las técnicas que se desarrollen en ellos, así como la atención y la reacción a los numerosos ejemplos que formarán parte de la dinámica de la clase.

En caso de no poder asistir regularmente a clase (y de acuerdo al criterio establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro) la evaluación del alumno/a no podrá efectuarse de manera continua y sólo tendrá en cuenta **la completa presentación, en tiempo y forma, de un trabajo de análisis de una Forma Sonata Clásica asignado por el profesor**, trabajo que tendrá que realizar el alumno por su cuenta y riesgo al no poder asistir al centro a recibir ni las explicaciones ni la asistencia técnica necesaria.

Se tendrá en cuenta para su calificación la calidad y la exactitud en la realización de dicho trabajo, así como el cuidado y la limpieza en la presentación de su formato. En lo referente a los tiempos, **si el alumno no pudiera entregar dicho trabajo en la convocatoria de junio que coincide con la tercera evaluación, deberá hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en las mismas condiciones arriba expuestas.**

En lo que se refiere a las formas, como hemos subrayado, el trabajo deberá estar completo para poder ser evaluado, debiéndose entregar ya sea impreso o en soporte informático (formato .pdf o .sib según el tipo de trabajo asignado), **considerándose automáticamente suspenso todo aquel trabajo que no cumpla estos requisitos.**

4.- Metodología

La clase está diseñada para ser un proceso completa y continuamente interactivo, en el que el profesor lleva el hilo conductor de un diálogo sobre los contenidos básicos en los que se basa la asignatura, favoreciendo una exposición directa del alumno a todo el material técnico y didáctico que el profesor usa en clase, gracias fundamentalmente al proyector y el equipo informático y de sonido con los que cuenta el aula (ver el apartado "Materiales y Recursos Didácticos"). La idea es que todo lo que puede ser considerado "información objetiva" se proporcione en forma de presentación audiovisual "en directo", destinando buena parte del tiempo de clase a la puesta en común de los temas tratados, la resolución de dudas, el planteamiento de cuestiones más avanzadas que sólo pueden ser tratadas si existe una base sólida de conocimiento, así como la profundización en los conceptos teóricos estudiados mediante múltiples ejemplos musicales, tanto de manera visual como auditiva.

Resumiendo, la metodología usada en el aula está fundamentalmente basada en la interacción dialéctica entre profesor y alumnos, sirviéndonos para ello de todos los recursos didácticos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición y que hacen posible conformar una programación que de otra manera sería completamente imposible llevar a cabo.

5.- Atención a la diversidad

Con carácter general, podríamos decir que la asignatura de La Forma Sonata en el Clasicismo, al ser optativa, puede formar parte del currículo académico de cualquiera los itinerarios de las enseñanzas profesionales de música. Se hace por tanto imprescindible confeccionar una programación que se adapte de la manera más natural posible a las necesidades y particularidades que enfrentan los alumnos de cada uno de estos itinerarios. El enfoque práctico de la asignatura y los trabajos de escritura de ejercicios técnicos concretos, así como de pequeños fragmentos que usen los principios de La Forma Sonata en el Clasicismo estudiados, satisfacen fundamentalmente las necesidades de los alumnos de composición o fundamentos de composición (itinerarios A1/B1 y B2), mientras que los análisis y ejercicios teóricos y auditivos cubren más directamente las de los alumnos del itinerario de análisis (A2). Por otra parte, el

contexto histórico y geográfico a través de las diversas épocas y estilos musicales, aunque evidentemente de interés general, es seguramente más significativo para el itinerario "teórico" de fundamentos de composición (B2).

Por otra parte, con carácter individual, se ha comprobado que durante este curso académico no se presentan casos de naturaleza especial entre el alumnado de la asignatura, por lo que es completamente innecesario plantear adaptaciones curriculares particulares.

6.- Materiales y Recursos Didácticos

Los recursos didácticos de los que dispone el aula de informática musical son los siguiente:

- 1 ordenador conectado a un proyector para las explicaciones interactivas del profesor.
- 1 equipo de sonido conectado al ordenador.
- Software de notación musical: Sibelius.
- Software de secuenciación: Reaper
- Ejemplos audiovisuales tomados de distintas fuentes (DVDs del libro de texto, Naxos Music Library, Youtube, Spotify, etc.)
- Listas de reproducción compartidas en Spotify y Youtube
- Partituras de las sonatas de Mozart, Haydn, Beethoven, Clementi, etc. en formato pdf y sib. para su análisis en clase.