

PROGRAMACIÓN DE

ANÁLISIS

Departamento de Composición

Conservatorio Profesional de Música de Almería
Curso 2010-2011

PRESENTACIÓN

La presente Programación es la aportación que el Departamento de Composición hace al Plan del Centro del Conservatorio de Almería en lo que a la asignatura de Análisis se refiere.

La temporalización no puede ser sino aproximada, pues únicamente la puesta en práctica de las programaciones a lo largo de todo el trabajo cotidiano, puede dar una idea precisa de cómo distribuir la materia.

Por todo ello proponemos una programación que, aunque de una estructuración bien concretada, queda abierta a modificaciones posteriores que mejoren la adecuación de los medios a los objetivos, faciliten el abordaje de los contenidos por parte de los alumnos y procuren una formación musical integrada, orgánica y coherente. Para ello será también muy importante la coordinación con las demás asignaturas que componen los cursos quinto y sexto de Enseñanzas Profesionales, imponiéndose de este modo una conexión, tanto entre las materias que pertenecen al Departamento de Composición como a nivel interdepartamental.

OBJETIVOS GENERALES

La asignatura de Análisis comprende un primer apartado de objetivos generales dirigidos a integrar esta disciplina dentro del currículo general de los estudios de grado profesional. La necesidad de interrelación entre las diversas materias educativas dirige esta programación hacia un planteamiento del Análisis asociado a las disciplinas de la Historia Musical y de la Interpretación Instrumental, con el fin de potenciar una formación integral y completa en el alumno. Los objetivos generales buscan el desarrollo de las siguientes capacidades:

- Profundizar en el conocimiento de los principales elementos y procedimientos del lenguaje musical y su relación con las distintas técnicas de composición.
- Conocer las utilidades del análisis musical, haciendo tomar conciencia al alumno de la aplicación directa del trabajo analítico a su actividad como instrumentista, compositor, director o pedagogo. Avanzar en la comprensión de obras destinadas a la interpretación.
- Desarrollar el espíritu crítico y comprensivo ante las más diversas expresiones artísticas.
- Desarrollar la capacidad de comprensión de los hechos musicales gracias a la interiorización que de éstos se consigue a través del análisis.
- Conocer las distintas vertientes del análisis musical (ritmo, melodía, forma, textura, timbre...); sus particularidades así como su interrelación dentro del todo orgánico que es la obra musical y con ello suministrar no sólo el conocimiento teórico de los principales elementos compositivos (armonía, contrapunto, etc.), sino también el de una serie de factores de tipo histórico, indisociables del hecho musical como fenómeno cultural.
- Dotar al alumno de una serie de herramientas metodológicas que permitan abordar el análisis de cualquier partitura de los principales estilos musicales, y así permitirle afrontar el análisis desde todos aquellos puntos de vista relevantes para el entendimiento de los elementos morfológicos esenciales.
- Desarrollar la capacidad de comprensión de la elaboración sintáctica de cada obra tanto a escala microscópica como en la estructura global.
- Desarrollar el “Oído Interno” del alumno.
- Proporcionar una visión psicoperceptiva de las obras, imprescindible para su comprensión como fenómeno sociológico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Estudiar los rasgos estilísticos y procedimientos compositivos fundamentales de obras pertenecientes a las diferentes épocas, escuelas y autores, en un recorrido histórico desde la Edad Media hasta nuestros días.
- Aprender 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 las estructuras formales que de ellos se derivan.
- Estimular la capacidad analítica en la audición y favorecer su interiorización.
- Desarrollar un repertorio analítico básico que complemente la formación de su repertorio instrumental.

CONTENIDOS GENERALES

Estudio a través del análisis de los diversos componentes del lenguaje musical (forma, melodía, ritmo, transformación temática, 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, y desde distintos puntos de vista analíticos (estudio de los procedimientos compositivos, análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc.).

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

- Quinto curso de Enseñanza Profesional -

Primer Trimestre

- Introducción. Conceptos básicos del Análisis. Terminología de los elementos del lenguaje musical (melodía, ritmo, armonía, textura, timbre, dinámica, tempo, articulación, carácter). Conceptos de estructura y forma musical. Análisis de los conceptos básicos y procedimientos generales de la composición (frase, semifrase, motivo, proceso cadencial, etc.). Procedimientos de construcción de frases. Iniciación a los procedimientos de desarrollo.
- Orígenes de la Música Occidental: culturas orientales antiguas. Gracia. Roma. La música cristiana primitiva.
- El lenguaje del Canto Gregoriano. Características generales y formas. Modos eclesiásticos. Aproximación a la notación cuadrada.
- Formas profanas primitivas. Melodías de trovadores y troveros. Minnesinger y Meistersinger.
- El nacimiento de la polifonía. Organum paralelo y libre. Discantus. Conductus. Motete. Notación modal y modos rítmicos. De la notación modal a la mensural.
- Ars Nova en Francia. Motete isorrítmico. Polifonía religiosa y Profana. Misas, Ballades, Rondeaux, Virelais.
- Ars Nova en Italia. Madrigal, Caccia, Ballata.

Segundo Trimestre

- Evolución de la música medieval hacia la renacentista. Características generales del Renacimiento.
- Evolución hacia el estilo musical de Joaquín Desprez como principal figura del primer Renacimiento: Dunstable, Dufay, Ockeghem. Aportaciones de cada uno a la evolución de la música.
- Desarrollo de los recursos expresivos desde Joaquín Desprez hasta la formación del estilo madrigalesco; aportaciones a la historia de la música de los principales autores: Arcadelt, Victoria, Janecquin, Lasso, Palestrina, Marenzio, Gesualdo, ...
- El nacimiento de la música instrumental. Análisis de diversos ejemplos de estos géneros: Ricercare, Fantasias, Pavanas, Gallardas, Canzon.
- Cambio en el Concepto Musical del siglo XVI: influencia de los recursos expresivos del Madrigal y el concepto de acorde en la formación del primer Estilo Barroco: Monteverdi.
- Musica Instrumental del primer Barroco. Características de los principales compositores Frescobaldi, Buxtehude, Froberger... Características de la principales formas musicales de este periodo: Tocatta, Canzona, Ricercare, Capriccio, Preludios...

Tercer Trimestre

- Evolución de los principales autores del primer barroco al consagrado estilo compositivo de J.S. Bach. Su Estilo armónico contrapuntístico. Preludios y Fugas.
- Técnicas compositivas del Barroco; el Bajo Continuo.
- La Suite Barroca. Esquema formal de las piezas de la suite. Piezas habituales: Allemande, Courante, Sarabanda y Giga. Otros Movimientos de Suites Barrocas: Gavotte, Bourree, Chacona...
- La Obertura: Diferencia de los estilos Francés e Italiano.
- Diferentes tipos de Sonatas Barrocas: Sonata da Cámara frente a la Sonata da Chiesa. Sonata Trío frente a Sonata a sólo.
- El concierto: Concierto para solista y el concierto Grosso.
- Música vocal del Barroco: la Opera.
- La transición al Clasicismo. Características del Preclasicismo. Evolución de la forma Suite a la Sonata Bipartita y su posterior evolución a la Sonata Clásica.

Prueba de acceso a 6° de E.P.

1: Análisis de una obra completa o de varios fragmentos. Estas obras o fragmentos pertenecerán a las distintas épocas, estilos y autores descritos en la programación de 5° de Análisis.

- Sexto curso de Enseñanza Profesional -

Primer Trimestre

- Repaso de los contenidos más significativos del curso anterior.
- La música en el Clasicismo. La Sonata. La forma Allegro de Sonata: estructura tripartita bitemática. Características, rasgos estructurales, interrelación de la forma con otros elementos.
- Tema con Variaciones, Forma Lied, el Minueto -Trío, el Rondó.
- El cuarteto de Cuerda y su influencia en la evolución de la sinfonía: Haydn y Mozart.
- La sinfonía. El concierto.
- Clasicismo y Prerromanticismo. Las formas de sonata a partir de Beethoven. Sonatas, conciertos, cuartetos, sinfonías, obertura, etc.
- Música vocal, música dramática y formas clásicas: el lied, el aria.

Segundo Trimestre

- El primer Romanticismo. Rasgos estilísticos fundamentales de la música romántica. Estudio de los autores y géneros más representativos; Beethoven y Schubert. La herencia de las formas de sonata. Nuevos tipos formales.
- El cuarteto de cuerda y el Lied Romántico.
- Carácter Cíclico de la Sonata y la Sinfonía Románticas.
- Música Vocal del Romanticismo: el Lied.
- El Poema Sinfónico.
- El Romanticismo tardío. La expansión de las estructuras tradicionales. Hacia las fronteras de la tonalidad: Schumann, Brahms, Liszt. El nuevo lenguaje armónico. Estudio de obras representativas de la música instrumental de la segunda mitad del siglo XIX.

- El Romanticismo tardío. Música vocal: evolución del Lied. Música dramática: visión general sobre la ópera decimonónica. La herencia romántica en los primeros años del siglo XX.

Tercer Trimestre

- Introducción a la música del siglo XX. Visión general. Estilos de transición y particularidades de los mismos. Novedades estilísticas y evolución de los nuevos recursos armónicos, formales, tímbricos, etc.
- Principales corrientes de la primera mitad del siglo XX. El impresionismo: características fundamentales y recursos técnicos más representativos. La atonalidad expresionista: rasgos distintivos y elementos técnicos. Análisis de ejemplos.
- Principales corrientes de la primera mitad del siglo XX (II). El sistema serial dodecafónico: bases y rasgos definitivos, recursos técnicos. Retornos y neoclasicismo: la nueva tonalidad. La nueva visión de las formas clásicas. El empleo de la música histórica y la música tradicional. Análisis de obras representativas.

METODOLOGIA

La metodología será fundamentalmente dinámica y en constante interacción con el alumno. El profesor no se limitará a explicar su análisis de la partitura, sino que deberá tomar el pulso intelectual del alumno para darle pie a que, por si mismo, y gracias a las guías del profesor éste llegue a las conclusiones deseadas.

El aprendizaje debe ser significativo por lo que no se abordarán contenidos hasta que no hayamos formado adecuadamente el alumno para asimilarlos.

La explicación teórica de los contenidos y el análisis continuado de partituras que ilustren los temas tratados será el sistema utilizado para conseguir los objetivos propuestos en esta asignatura. Las partituras analizadas serán escuchadas como norma general para potenciar la formación del “oído interno” poco a poco el alumno irá reconociendo sin necesidad de la escucha los recursos compositivos de cada época. El análisis estructural a gran escala también podrá ser abordado de forma exclusivamente auditiva.

Se prestará especial atención a cuestiones de nomenclatura debiendo ser ésta lo más acorde posible con las terminologías usadas por el alumno en la asignatura de Armonía.

EVALUACIÓN

La metodología necesaria para abordar esta asignatura exige de una evaluación constante del trabajo de los alumnos. No obstante será conveniente realizar al menos una prueba de evaluación por trimestre, como referencia, que podrá constar de las siguientes partes:

- Análisis de una partitura
- Análisis de una audición para situarla cronológicamente y explicar su estructura y elementos constituyentes.
- Preguntas teóricas sobre la materia tratada.

Para considerar superada la asignatura deberán realizarse todos los análisis propuestos por el profesor y demostrar una capacidad analítica adecuada al estilo de cada obra. Es imprescindible que el alumno demuestre su aprendizaje en todos los tipos de análisis: Estructural, Armónico, Melódico, Rítmico, Textural, etc. Es imprescindible que el alumno sepa contextualizar históricamente la obra y demostrarlo.

Se valorará la capacidad para transmitir las reflexiones analíticas. Tanto de forma verbal como escrita el alumno deberá saber transmitir con claridad su reflexión. Deberá usar la terminología adecuada y será de vital importancia que demuestre rigor y detallismo en la escritura.

La constancia y el trabajo diario se tendrán muy en cuenta para determinar la nota final. Igualmente una continuada ausencia del alumno a las clases podrá ser tomada en cuenta para matizar la nota final, pudiendo llegar a ser incluso determinante.

El aprobado en los dos primeros trimestres no será una garantía de que el alumno vaya a conseguir el aprobado al finalizar el curso en tanto que ha de demostrar que ha asimilado y superado también los contenidos presentados en el tercer trimestre.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocer la estructura de una obra y su posible correspondencia con una forma tipo, a partir de la audición de la misma y explicarla con la terminología precisa, con o sin partitura, indicando correctamente su articulación (partes, secciones, frases, etc.)
- Indicar cada uno de los materiales con los que está construida la obra: células, motivos, patrones de acompañamiento, etc.
- Reconocer las diferencias entre obras de características y estilos diversos.
- Distinguir las diferentes voces y/o instrumentos que intervienen en la obra y comentar su participación en la misma (papel principal o secundario, registros, combinaciones entre ellos, etc)
- Reconocer las diferentes texturas que puedan aparecer a lo largo de la obra, haciendo un comentario claro y conciso.
- Identificar los procesos de tensión y distensión, así como el punto culminante o fragmento de mayor expresión determinando los procedimientos utilizados.
- Identificar la tonalidad o tonalidades relacionándolas de forma correcta, así como las posibles escalas o modos sobre los que pudiera estar construida la obra.
- Identificar los procesos armónicos más destacados de la obra: tipos de cadencias, progresiones, modulaciones, etc. y explicarlos adecuadamente.
- Señalar las funciones tonales de ciertos pasajes con el cifrado apropiado.
- Comentar el diseño y tratamiento melódico de la obra o de un fragmento: ámbito, tesitura, perfil, relación interválica, motivos originales y derivados, etc.
- Comentar los elementos rítmicos de la obra: tipos de figuras, regularidad, irregularidad, cambios de compás, desplazamientos rítmicos, efectos rítmicos entre los diferentes planos sonoros, etc.
- Hacer un comentario sobre la dinámica, la agógica y el tipo de articulación que aparecen y su contribución a la forma musical.
- Establecer el grado de relación entre la música y el texto en obras vocales o mixtas.
- Responder correctamente a cuantas preguntas teóricas pudiera formular el profesor según lo tratado en clase.
- Realizar una síntesis clara de los datos recogidos y un comentario lo más completo posible redactado correctamente donde se intenten relacionar todos los aspectos analizados y cómo afectan al equilibrio de la obra.

- **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN**

Para considerar superado cada trimestre será necesario obtener la calificación mínima de 5 puntos. El alumno deberá mostrar un dominio aceptable del análisis según los criterios de evaluación expuestos en el apartado anterior.

La calificación final del trimestre será el resultado de una media ponderada en base a los siguientes porcentajes:

80% - Examen

20% - Grado de implicación del alumno en la asignatura (asistencia regular; intervención en clase; interés, atención y colaboración; realización de trabajos en casa; calidad, limpieza, claridad y orden en la presentación; etc.)

La calificación del último trimestre corresponderá a la calificación final y global del curso.

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Se propondrán una serie de actividades para aquellos alumnos que necesiten más atención para seguir la asignatura. Esas actividades consistirán en trabajos personalizados que el alumno realizará en casa, y que irá entregando al profesor paralelamente al tema trabajado en clase. Los trabajos serán variados, atendiendo a los problemas concretos que presente el alumno. Pueden ser:

- 1) Análisis de obras similares a las tratadas, pero de un nivel inferior;
- 2) Análisis auditivos con las mismas características que las citadas anteriormente;
- 3) Ejercicios teóricos relacionados con el tema a tratar;
- 4) Búsqueda de información sobre una cuestión determinada.

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Para motivar al alumnado, y abrirle las perspectivas de su trabajo en clase, se realizarán actividades complementarias no calificables. Estas actividades consistirán en:

- 1) “Tu música”: análisis de obras presentadas por el alumno que son interesantes para él, por cualquier tipo de razón.
- 2) Asistencia a conciertos de alumnos y análisis posterior de alguna de las obras interpretadas.

3) Trabajos sobre algún tema transversal, para publicarlos en revistas escolares o en el tablón de anuncios.

MATERIAL

Para desempeñar adecuadamente esta actividad, será necesario disponer en el aula, como mínimo, de pizarra, pupitres, piano, equipo de música, así como que se facilite el uso en ciertos momentos del proyector de transparencias o de cuerpos opacos, o un proyector de DVD. Otros materiales a utilizar son:

- Partituras y grabaciones.
- Recopilaciones de diferentes textos para comentar en clase.
- Plantillas de ejercicios y de ejemplos.

BIBLIOGRAFIA

1. TEXTOS RECOMENDADOS PARA EL ALUMNADO DE E.P.

- ARTAZA, J. y BENITO, Luis Ángel de: Aplicación metodológica del análisis musical. Guía práctica. Master Ediciones, 2004. *
- BENNETT, R.: Investigando los Estilos Musicales. Editorial Akal, 2008.
- LORENZO DE REIZÁBAL, A. y M.: Análisis Musical. Claves para entender e interpretar la música. Editorial Boileau, 2004. *
- PEDRO, D. de: Manual de formas musicales. Real Musical, 1993.
- SANTOS, A. y EGUILAZ, R.: Cuaderno de análisis. Introducción al análisis musical. Grado Medio. Enclave Creativa ediciones, 2005.*
- ZAMACOIS, J.: Curso de formas musicales. SpanPrees, 1997.

2. OTROS TEXTOS DE INTERÉS

Tratados De Contrapunto

- CASELLA, A y MORTARI, V. La técnica de la orquesta contemporánea. Ricordi, 1950.
- FORTNER, J. y WILLBRANDT, J. Contrapunto creativo. Labor. Madrid, 1993
- GEDALGE, A. Tratado de la Fuga. Real Musical.

- MOTTE, D. Contrapunto. Ed. Labor. Barcelona, 1991.
- PISTON, W. Contrapunto. Labor. Barcelona, 1992.
- SCHOENBERG, A. Ejercicios preliminares de contrapunto. Barcelona. Labor, 1990.

Tratados De Armonía

- HABA, A. Nuevo tratado de Armonía. Madrid, 1934.
- MOTTE, D. Armonía. Ed. Labor, 1989.
- PISTON, W. Armonía. Ed. Labor. Barcelona, 1991.
- PERSICHETTI, V. Armonía del S. XX. Real Musical. Madrid, 1985.
- REGER, M. Contribuciones al estudio de la modulación. Madrid, 1978.
- SCHOENBERG, A. Armonía. Real Musical. Madrid, 1979.
- SCHOENBERG, A. Funciones estructurales de la Armonía. Labor. Barcelona, 1990.
- ZAMACOIS, J. Tratado de Armonía, 3 vols. SpanPress, 1997.

Tratados De Formas Musicales

- KÜHN, C. Tratado de la forma musical. Ed. Labor. Barcelona, 1992. *
- GARCÍA LABORDA. Forma y Estructura en la música del s. XX.

Análisis

- LARUE, J. Análisis del estilo musical. Labor. Barcelona, 1989.
- LLACER PLÁ, F. Guía analítica de formas musicales para estudiantes. Real Musical. Madrid, 1987 *
- KÜHN, C.: Historia de la Composición musical en ejemplos comentados. Idea Música, 2003. *
- FORTE, ALLEN Y GILBERT. Introducción al análisis schenkeriano. Labor. Barcelona, 1992.
- TOCH, E.: Elementos constitutivos de la música. Armonía, melodía, contrapunto y forma. Idea Música, 2001. *
- TOCH, E. La melodía. Ed. Labor. Barcelona.

Otros

- KÜHN, C. La formación musical del oído. Ed. Labor. Barcelona, 1994.

- PISTON, W. Orquestación, Real Musical. Madrid.
- SALZER, F. Audición estructural. Labor. Barcelona, 1990.
- SCHOENBERG, A. Fundamentos de Composición. Real Musical. Madrid, 1994.

Épocas y Autores

- ATLAS, A.W.: La música del Renacimiento. Akal Música, 2002.
- BOULEZ, P. Puntos de referencia. Ed. Gedisa. Barcelona, 1984.
- BUKOFZER, M. F. La música en la época barroca: de Monteverde a Bach. Alianza Música. Madrid, 1986.
- DESPORTES, Y; BERNAUD, A. Manual práctico para el reconocimiento de los estilos desde Bach a Ravel. Real Musical. Madrid, 1995.
- DONINGTON, R. A Performer's Guide to Baroque Music. Faber. Londres, 1978.
- DOWNS, Ph. La música clásica. Akal Música, 1998.
- HOPPIN, R. La música medieval. Akal Música. Madrid, 1991.
- MESSIAEN, O. Técnica de mi lenguaje musical. Alphonse Leduc. Paris, 1964.
- MORGAN, R. La música del S. XX. Akal Música.
- PERLE. Composición serial y atonalidad. Una introducción a la música de Schoenberg, Berg y Webern. Idea Books.
- PLANTINGA, L. La música romántica. Akal Música.
- REESE, G. La música en el Renacimiento (2 vols). Alianza –Música. Madrid, 1988.
- REESE, G. La música en la Edad Media. Alianza-Música. Madrid, 1988.
- ROSEN, Ch. Formas de Sonata. Labor. Barcelona, 1987.
- ROSEN, Ch. El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza-Música. Madrid, 1986.
- SCHOENBERG, A. El estilo y la idea. Taurus. Madrid, 1963.

Antologías

- ATLAS, A.W.: Antología de la Música del Renacimiento. Akal Música.
- HOPPIN, R. Antología de la música medieval. Akal Música. Madrid, 2002.
- MORGAN, R. Antología de la música del S. XX. Akal Música.
- PALISCA, C. Norton anthology of Western Music. Yale University.