

ANÁLISIS II (Especialidad de Musicología)

Asignatura: Análisis II	
Materia: Formación teórica de la especialidad	Departamento: Musicología
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: obligatorio
Tipo asignatura: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales	
Duración: anual	
Ubicación temporal: 3º curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología	
Horas lectivas: 1 ½ h lectivas semanales, 45 anuales	Aulas: 105
Profesores	Sandra Myers Brown @ ssmyers@educa.jcyl.es
Página web de la profesora: https://sites.google.com/site/sandramyersmusicologia/	

Introducción

En esta asignatura el alumno se afrontará al reto de desarrollar diferentes estrategias analíticas para la comprensión de la obra musical, desde la partitura hasta la obra en su forma auditiva. Se manejarán las técnicas analíticas más tradicionales de análisis descriptivo formal y el análisis funcional (armónico), pasando por el análisis schenkeriano, hasta las tendencias analíticas más recientes de la Musicología. Los conocimientos adquiridos del estudio y la práctica de dichas estrategias serán aplicados a los repertorios que se estudien de forma paralela en la asignatura de Historia de la música occidental II. (Preclasicismo-Postromanticismo). El alumno aprenderá a utilizar los diferentes recursos analíticos dentro de su discurso musicológico y crítico, a la vez ampliando la comprensión de la obra para su correcta interpretación musical.

Requisitos previos de formación

Haber cursado Análisis de la música pretonal y Análisis I.

Competencias / Resultados del aprendizaje

Generales

1. Comprender y utilizar la dimensión sonora del lenguaje tanto desde el punto de vista de la fonética (como realidad física, atendiendo al lugar y modo de articulación), como desde el punto de vista de la fonología (considerando su abstracción en la estructura del lenguaje).
2. Buscar la excelencia de la dicción para conseguir una perfecta articulación tanto de las vocales y consonantes como de sus combinaciones.
3. Dominar y comprender las especificidades fonéticas de cada idioma.
4. Conocer en su contexto histórico-literario los libretos y los poemas utilizados en la composición vocal.
5. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

6. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
7. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.

Específicas, propuestas por la profesora

1. Ser capaz de leer y comprender artículos científicos de teoría y análisis musical.
2. Conocer y saber aplicar técnicas pertenecientes a las principales corrientes y métodos de análisis musical, y saber aplicarlas a obras de distintos periodos históricos.
3. Ser capaz de formular métodos apropiados de análisis para distintos géneros y formas musicales.
4. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
5. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
6. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
7. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
8. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

Contenidos generales

I. Introducción. El “porqué” del análisis musical—Distintas situaciones y métodos analíticos para el repertorio Clásico-Romántico—los parámetros musicales sujetos al análisis.

II. Forma y estilo en el periodo preclásico—tonalidad—polaridad tónica-dominante—estructuras binarias y ternarias—construcciones motivicas y frases periódicas—sistemas rítmicos—transición armónica (modulación)—estabilidad tonal—recapitulación—el estilo galante, *Empfindsamkeit* y *Sturm und Drang*.

III.-La sonata bipartita para tecla—D. Scarlatti—C.P.E. Bach—Antonio Soler— formas tempranas de Haydn—estructura y ornamentación—técnicas tempranas de modulación—determinantes de instrumentos—determinantes sociológicos.

IV. La sinfonía como género—innovaciones de la escuela de Mannheim—desarrollo de la plantilla orquestal, nuevos instrumentos—elementos estilísticos del *Sturm und Drang*—el estilo “público” de Haydn en Londres—Primer y segundo tema—tipos de modulación—características del Desarrollo—Introducciones y codas—tonalidad, ritmo y forma en los otros movimientos.

VI. Mozart y el Concierto para fortepiano y orquesta—el entorno social—el Concierto como drama—el bajo continuo en el s. XVIII—ritornelo y forma sonata—la Exposición del piano—Desarrollo y Recapitulación—relaciones temáticas y tonales.

VII. Ópera seria y ópera cómica—virtuosismo y clasicismo—música y palabra—Mozart y ópera como comentario social—innovaciones en *Don Giovanni*—tipos de arias y recitativos—la Obertura—relaciones tonales

II Cuatrimestre. Romanticismo

- I. Los “ingredientes” del estilo romántico—influencias extra musicales: filosofía, movimientos literarios, cuestiones sociopolíticas.
- II. Beethoven—Distintas visiones analíticas de *La sinfonía “Eroica”*—sustituciones de tónica-dominante—innovaciones armónicas—técnicas de análisis motivico—proporciones y relaciones entre movimientos—*La sonata “Appassionata”*.
- III. “La nueva era poética” y modelos literarios del primer Romanticismo (1830-1850)—Mendelssohn, Schubert, Schumann, Chopin—*Lieder ohne Worte*, balada, romance, nocturno, impromptu, estudios—*Davidsbündler*—innovaciones cromáticas y enarmónicas—transformaciones de sintaxis musical—modelos españoles—Introducción al análisis schenkeriano.
- IV. Formas vocales—el *Lied*, *Volkslieder* y *Kunstlieder*—nuevos recursos armónicos y técnicos en el acompañamiento—recursos rítmicos—forma estrófica y *durchcomponiert*—distintos tratamientos de “Kennst du das Land?” (canción de Mignon).
- V. La *Zukunftsmusik* (“La música del futuro”)—Berlioz, Liszt y Wagner—analizando tipos de música programática—*La sinfonía fantástica* y la “*idée fixe*”—la orquesta y la orquestación romántica—El tratado de orquestación de Berlioz—los poemas sinfónicos de Liszt y *La Sinfonía Fausto*—el *Gesamtkunstwerk* de Wagner. Innovaciones armónicas en *Tristan und Isolde*—Símbolo y mito—el leitmotiv—Métodos de estructuralismo y semiótica musical.

Metodología

Esta asignatura se considerará como complemento a la asignatura de Historia de la música occidental II (las dos obligatorias para alumnos de Musicología) y los programas se llevarán a cabo de forma paralela. Los alumnos realizarán ejercicios de análisis semanalmente, después de haber recibido una introducción y una escucha previa de las obras a analizar. Las partituras y los textos complementarios serán entregados en clase. Aparte del análisis funcional, se propondrán otros tipos de análisis para determinadas obras. El siguiente cuadro hace una estimación de las horas de dedicación presenciales e individuales necesarias para el cumplimiento de los trabajos requeridos para la asignatura.

Metodología/horas estimadas de dedicación	Horas estimadas de dedicación		
	Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1. Clases teóricas	35		35
2. Lecturas		5	5
3. Trabajos/estudio personal		50	50
4. Trabajo en grupo	5	20	25
5. Informes/Defensa de trabajos	5		5
TOTAL	45	75	120

Sistema y criterios de evaluación

Evaluación	%
Realización, presentación oral y entrega de los ejercicios semanales y partituras analizadas (Evaluación continua)	50% (no recuperable en septiembre)
Examen 1º semestre (parcial)	25%
Examen 2º semestre (parcial)	25%

Asistencia a clase:

Dado que la asignatura requiere una participación activa con una programación concreta, trabajo en equipo y valoración continua, la asistencia a clase es obligatoria, no permitiendo faltas de más de un 30% de las clases, que será registrada por la profesora.

Calendario de evaluaciones: El establecido en el calendario académico vigente

Forma de examen en junio y en septiembre:

Para la superación de los requisitos establecidos en los criterios de evaluación, será necesario haber presentado en clase la totalidad de los ejercicios y controles asignados por la profesora, además de haber aprobado los dos exámenes (calificación de 5,0 o más).

- Evaluación continua: La no aprobación o la falta de presentación de alguno de los ejercicios o controles supondrán un 0 en el correspondiente computo semanal. Si el estudiante tuviera una falta justificada a la asistencia de clase, debe enviar el correspondiente ejercicio (por correo electrónico) por adelantado a la profesora. No será recuperable en septiembre un suspenso en el apartado de ejercicios semanales, ni una falta injustificada de más de un 30% de las clases.
- Exámenes: El suspenso o no presentación al examen de febrero podrá ser recuperado en junio. El suspenso o no presentación a uno o los dos exámenes parciales en junio supondrá el requisito de recuperar el examen parcial en cuestión (o los dos) en la convocatoria de septiembre, en cuyo caso se procedería al cómputo de la nota en los porcentajes establecidos.

Bibliografía

Agawu, Kofi. *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Oxford: Oxford University Press (Studies in Music Theory), 2009.

Beach, David y McClelland, Ryan (eds.) *Analysis of 18th and 19th Century Musical Works in the Classical Tradition*. New York: Routledge, 2012.

Bent, Ian D.

--"Analysis", en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, London: Macmillan, 1980, vol. 1, pp. 340-388.

(ed.)--*Music Analysis in the Nineteenth Century: Fugue, Form and Style*, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

- *Music Analysis in the Nineteenth Century: Hermeneutic Approaches* vol. 2, Cambridge: Cambridge Books Online, 2009. 1ª ed. 1994.

Caplin, William E. *Analyzing Classical Form. An Approach for the Classroom*. Oxford: Oxford University Press, 2013. Website: <https://www.music.mcgill.ca/acf/index.php>

Cook, Nicholas.

-*A guide to musical analysis*. London: J.M. Dent & Sons, 1987.

-*Analysis through composition principles of the Classical style*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Cooper, Grosvenor W. y Meyer, Leonard B. *The rhythmic structure of music*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Dahlhaus, Carl. *Studies on the origin of harmonic tonality*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990.

Drummond, Pipa. *The German Concerto. Five Eighteenth Century Studies*. Oxford: Clarendon Press, 1980.

Forte, Allen y Gilbert, Steven E. *Introducción al análisis schenkeriano*, Barcelona: Labor, 1992.

García Manzano, Julia Esther, et. al. (ed.) *El análisis musical actual. Marco teórico e interdisciplinariedad*. Granada: Libargo, 2021.

Goldáraz Gaínza, J. Javier. *Afinación y temperamentos históricos*. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

Kopp, David. *Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music*. Cambridge UK: Cambridge University Press, 2006.

Kühn, Clemens. *Tratado de la forma musical*. Barcelona: Labor, 1991.

La Rue, Jan. *Análisis del estilo musical.* Barcelona: Labor, 1989.

Lester, Joel. *Compositional theory in the Eighteenth Century.* Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1994.

Meyer, Leonard B. *Style and music. Theory, history and ideology.* Chicago - London: University of Chicago Press, 1996.

Motte, Diether de la. *Armonía,* Barcelona, Labor, 1989.

Nattiez, Jean-Jacques. *Music and discourse. Toward a semiology of music.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990.

Piston, Walter. *Armonía.* Barcelona: Labor. 1991.

Pople, Anthony. "Analysis: Past, Present and Future". *Music Analysis*, 21/ Special Issue. (2002), pp. 17-21.

Rosen, Charles.

--*El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven.* Madrid: Alianza Editorial, 1986.

--*Formas de sonata.* Barcelona: Labor, 1987.

Salzer, Félix. *Audición estructural. Coherencia tonal de la música.* Barcelona: Labor, 1990.

Schenker, Heinrich. *Tratado de Armonía.* Madrid: Real Musical, 1990.

Schönberg, Arnold.

--*Armonía.* Madrid: Real Musical, 1987 (1922).

--*Funciones estructurales de la Armonía.* Barcelona: Labor, 1990.

Tarasti, Eero. *Signs of music. A guide to musical semiotics.* Berlin-New York: Mouton De Gruyter, 2002.

White, John D. *The Analysis of Music.* Eagle Wood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1976.

Zamacois, Joaquín.

--*Tratado de Armonía.* Barcelona: Labor, 1945-1948, 3 vols.

--*Curso de formas musicales.* Barcelona: Labor, 1994.

Páginas web:

Gamut: The Online Journal of the Music Theory Society of the Mid-Atlantic

<http://trace.tennessee.edu/gamut/>

Music Theory On-line. A Journal of Criticism, Commentary, Research, and Scholarship.
<http://www.mtosmt.org/>

Society for Music Theory: <http://societymusictheory.org/>

Teoría. Espacio dedicado a la teoría musical. <http://teoria.com/es/index.php>

Understanding Temperaments. <http://leware.net/temper/temper.htm>

SATMUS. Sociedad de Análisis y Teoría Musical. <https://www.satmus.org/es/node/30>

Tom Pankhurst's Guide to Schenkerian Analysis. <http://www.schenkerguide.com/>

Schenker documents online. <https://schenkerdocumentsonline.org/index.html>

Voice-leading Analysis of Music. The Open University
<https://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/music/voice-leading-analysis-music-1-the-foreground/content-section-0?active-tab=description-tab>