

ANÁLISIS III (ESPECIALIDAD DE COMPOSICIÓN)

Identificación de la asignatura

Asignatura: Análisis III		Código	
Materia: Formación teórica de la especialidad		Departamento: Composición	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Obligatoria		
Tipo asignatura: Teórica		Duración: Anual	
Ubicación temporal: Tercer curso, especialidad de Composición			
Horas lectivas: 1,5h semanales		Aula: 1.03	
Profesor	Ángel Javier Liz Gutiérrez	@	ajliz@educa.jcyl.es

Introducción

Estudio analítico de los diferentes periodos de la historia de la música occidental no contemporánea con especial énfasis en diferentes técnicas y enfoques complementarios. En este tercer curso de la asignatura se abarcará el periodo histórico comprendido entre el nacimiento de la forma sonata (incluidos sus antecedentes) y la primera etapa creativa del compositor Ludwig van Beethoven (inclusive). El estudio de la materia se hará desde un punto de vista estrictamente analítico y utilizando como elemento de trabajo el análisis de las obras de los diferentes autores y corrientes reflejadas en el programa de la asignatura.

Requisitos previos de formación

Tener superada la asignatura Análisis II.

Contenidos

1. La suite antigua y su influencia en la sonata del último Barroco: la forma binaria denominada tipo "suite", características armónicas en modo mayor y menor, influencia en la fuga bachiana y su relación con la forma sonata posterior, principales características de las piezas que con más frecuencia aparecen en la suite antigua, la suite en Francia en la segunda mitad del siglo XVII y en la obra para tecla, violín y violoncello de Juan Sebastian Bach (1685-1750).

2. La sonata en Domenico Scarlatti (1685-1757): taxonomía de la sonata scarlattiana, estudios acerca de ella según Ralph Kirkpatrick y su relación con la sonata posterior.
3. La sonata ternaria monotemática en Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): estructura y principales características, las sonatas iniciales y “Sonatas prusianas”.
4. Diferentes formas de sonata en Franz Josef Haydn (1732-1809).
5. Diferentes formas de sonata en Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
6. Diferentes formas de sonata en Ludwig van Beethoven (1770-1827).
7. La adaptación de la forma sonata a la orquesta: la sinfonía y su nacimiento, Giovanni Battista Sammartini (1700-1775), Johann Wenzel Anton Stamitz (1717-1757) y Johann Christian Bach (1735-1782).
8. La sinfonía en Franz Josef Haydn (1732-1809).
9. La sinfonía en Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).
10. Las sinfonías de la primera etapa creativa de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman. / Interpretación analítica a todos los niveles de una obra de música del siglo XVIII.
2. Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes. / Conocimiento y valoración de los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de la música del siglo XVIII.
3. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. / Reconocimiento y valoración auditiva e intelectual de obras del siglo XVIII según sus estructuras musicales y sonoras.
4. Valorar y conocer de forma crítica las tendencias principales en el campo de la interpretación en un amplio repertorio de diferentes épocas y estilos. / Valoración de una interpretación musical de una obra del siglo XVIII de forma crítica basándose en los conocimientos analíticos adquiridos.

5. Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo. / Transmisión de forma oral de juicios analíticos, teóricos, estéticos o críticos acerca de una obra del siglo XVIII cualquiera.
6. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general. / Comunicación de forma escrita y oral con un vocabulario altamente especializado de los contenidos y objetivos de obras del siglo XVIII.
7. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo. / Valoración de la riqueza y complejidad del pensamiento estructural que se encuentra detrás de una obra cualquiera del siglo XVIII.
8. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música. / Conocimiento profundo de las obras analíticas más representativas del siglo XVIII.
9. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos. / Argumentación razonada de forma oral de puntos de vista propios con respecto al repertorio del siglo XVIII.
10. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales. / Conocimiento y relación de la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales de la música del siglo XVIII.
11. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. / Conocimiento y aplicación del lenguaje del siglo XVIII para la creación, interpretación o enseñanza del repertorio del siglo XVIII.
12. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. / Familiarización con los estilos musicales del siglo XVIII.

Metodología y actividades formativas

Los diferentes trabajos propuestos se entregarán en formato digital PDF a través de la plataforma “Teams” de la Junta de Castilla y León. En algunas ocasiones los trabajos también podrán ser entregados al correo electrónico indicado en esta guía docente o a algún enlace de descarga permanente si el profesor lo considera oportuno.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teóricas	45		45
10	Pruebas de evaluación	10		10
12	Trabajos		30	30
13	Estudio personal		35	35
TOTALES		55	65	120

Evaluación

Sistema de evaluación:

Sistemas de evaluación	%
Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones)	30%
Trabajos y proyectos	60%
Control del rendimiento en clase	10%
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

Es obligatoria una asistencia igual o superior al 80% de las clases durante el curso académico para tener derecho a la evaluación continua de la asignatura. En caso contrario la calificación final estará únicamente constituida por la nota obtenida mediante una prueba escrita con arreglo a los contenidos de la asignatura.

Criterios de evaluación generales:

Grado de dominio técnico y destreza en el análisis de la música del siglo XVIII.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria):

La calificación estará únicamente constituida por la nota obtenida mediante una prueba escrita con arreglo a los contenidos de la asignatura.

Calendario de las evaluaciones:

El establecido en el calendario académico vigente.

Recursos

Las partituras de difícil acceso serán aportadas por el profesor. Las demás se encuentran en las referencias bibliográficas indicadas por el profesor de la asignatura y en la biblioteca del propio centro.

Bibliográficos:

- BARTOLI, J.P. (2001) L´harmonie classique et romantique (1750-1900). Éléments et évolution. Clamecy, Minerve.
- BROWN, A. P. (2002) The Symphonic Repertoire (vol. I). The Eighteenth-Century Symphony. Bloomington (Indiana), Indiana University Press.
- BROWN, A. P. (2002) The Symphonic Repertoire (vol. II). The First Golden Age of the Viennese Symphony. Bloomington (Indiana), Indiana University Press.
- CAPLIN, W. E. (1998) Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven. New York, Oxford University Press.
- DOWNS, Ph. G. (ed.) (1998) Antología de la música clásica. Madrid, Akal Música.
- DOWNS, Ph. G. (1998) La música clásica. Madrid, Akal Música.
- DÜRR, A. (1998) Johann Sebastian Bach. Das Wohltemperierte Klavier. Kassel, Bärenreiter.

- HAKIM, N. y DUFOURCET, M.B. (1995) Anthologie musicale pour l'analyse de la forme. Paris, Éditions Combre.
- HEPOKOSKY, J. y DARCY, W. (2006) Elements of Sonata Theory. New York, Oxford University Press.
- KIRKPATRICK, R. (1995) Domenico Scarlatti. Madrid, Alianza Música.
- KLOPPENBURG, W. Chr. M. (1983) De klaviersonates van Joseph Haydn. Amsterdam, Broekmans and van Poppel.
- KLOPPENBURG, W. Chr. M. (1979) De pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart (vol. 1 y 2). Amsterdam, Broekmans and van Poppel.
- KÜHN, C. (2002) Analyse lernen. Kassel, Bärenreiter.
- KÜHN, C. (2003) Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Madrid, Idea Books.
- KÜHN, C. (2003) Tratado de la forma musical. Madrid, Idea Books.
- MOTTE, D. de la. (2002) Musikalische Analyse. Kassel, Bärenreiter.
- PALISCA, C. V. (ed) (1996) Norton Anthology of Western Music (vol. 2). New York, W.W. Norton and Company.
- ROSEN, Ch. (1994) Formas de sonata. Barcelona, Labor.
- STOÏANOVA, I. (1996) Manuel d'analyse musicale. Les formes classiques simples et complexes. Montrouge, Minerve.
- TOVEY, D. F. (2005) A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas. (Bar-by-bar Analysis). London, The Associated Board of the Royal Schools of Music.