

ANÁLISIS II (Musicología) CURSO 2021-2022

Asignatura: Análisis II	
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales	Departamento: Musicología
ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Obligatoria	
Tipo: Teórico-práctica	Duración: Anual
Ubicación temporal: Tercer curso, especialidad de Musicología, itinerario de Musicología.	
Horas lectivas: 45	Aula: 1.09
Profesor: Pedro López López	Contacto: pedrog.loplop@educa.jcyl.es

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 musical hasta la obra en su materialización auditiva. Se manejarán las técnicas analíticas más tradicionales del análisis descriptivo formal y armónico-funcional, pasando por aspectos del análisis schenkeriano, hasta tendencias analíticas más recientes. 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 11, esto es, desde el estilo galante al posromántico. El alumno aprenderá a utilizar los diferentes recursos analíticos dentro de su discurso musicológico y crítico, ampliando a su vez la comprensión de la obra para su correcta interpretación musical.

Cronología de contenidos.

- 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 galante. Tonalidad: polaridades, estabilidad y modulación. Estructuras binarias y ternarias. La relación con el habla: construcciones de motivo y de frase. Sistemas rítmicos. Matices en las distintas sensibilidades nacionales.
- III. La sonata bipartita para tecla: Domenico Scarlatti, C.P. Emanuel Bach y Antonio Soler. Estructura y ornamentación. Formas "tempranas" de Haydn: la sonata monotemática. Técnicas tempranas de modulación. Condicionantes sociológicos y organológicos.

- IV. La sinfonía como género. Innovaciones de la escuela de Mannheim: desarrollo de la plantilla orquestal y nuevas texturas. Elementos estilísticos del *Sturm und Drang*. El estilo "público" de Haydn en Londres. La madurez de la forma sonata: primer y segundo tema, tipos de modulación, características del desarrollo, papel de la introducción y la coda. Relaciones de tonalidad, ritmo y forma en otros movimientos.
- V. Música y palabra. El auge del Lied en la Escuela de Berlín. Diferencias estructurales entre la ópera seria y ópera cómica. Tipos de arias y recitativos. La ópera de Mozart como comentario social.
- VI. El concierto como drama. La disolución del bajo continuo durante a finales del XVIII. Diferencias entre conciertos para fortepiano, para instrumento grave y para instrumento agudo. Origen y papel del ritornello dentro de la forma sonata. Contrapesos temáticos y tonales en los conciertos de Mozart. Textura brillante vs. textura dialogada en diferentes géneros de Haydn.
- VII. El Beethoven medio. Distintas visiones analíticas de sus sinfonías. Sustituciones de tónica y dominante. Innovaciones armónicas. Técnicas de análisis motivico. Proporciones y relaciones tonales entre los movimientos de la Séptima Sinfonía.
- VIII. El último Beethoven. Aislamiento y aspiraciones extramusicales. Plan tonal y nuevas texturas en sus últimos cuartetos de cuerda. Plan tonal y nuevas texturas en sus últimas sonatas para piano.
- IX. La nueva era poética y modelos literarios del primer romanticismo: Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin... Formas abiertas y formas cerradas: balada, canción, estudio, impromptu, nocturno, romance y modelos populares. Innovaciones cromáticas y enarmónicas. Transformaciones de la sintaxis musical.
- X. Las músicas del futuro. La música con programa en Berlioz y Liszt: de la idea fija a la variación en desarrollo. Wagner y los leitmotiv a través del Anillo del Nibelungo. Innovaciones orquestales: texturas, organología y tratadística. Situaciones pancromáticas en Wagner y Liszt.
- XI. El renacimiento de la sinfonía. Modelos autorreferenciales vs. modelos expresionistas. Armonía cromaticista vs. pandiatonismo. Sinfonías de Brahms, Bruckner y Chaikovski.
- XII. Apuntes desde las periferias. La búsqueda de la modalidad en Escandinavia, Rusia y la Francia medieval. España: modelos populares, el nacimiento de la banda y el renacimiento de la Zarzuela.

Competencias / Resultados del aprendizaje.

- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental y adquirir la capacidad de valorar plenamente sus aspectos expresivos, sintácticos y sonoros.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
- Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- 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.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.

Metodología y actividades formativas.

Metodología		Horas estimadas de dedicación	
		Presenciales	Autónomas
	Exposiciones teóricas	20	
	Ejercicios prácticos y puesta en común	20	55
	Audiciones y visionados	5	10
	Estudio personal		10
		Total = 120 horas	

Evaluación y asistencia a clase.

Sistema de evaluación		Porcentaje
	Pruebas escritas u orales	60
	Ejercicios prácticos y puesta en común	30
	Control de asistencia y rendimiento en clase	10
		Total = 100%

Cada aspecto no superado en la convocatoria ordinaria podrá ser objeto de recuperación en la convocatoria extraordinaria, excepto el porcentaje derivado del control de asistencia.

Bibliografía.

- AGAWU, K. (2009). *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Oxford U.P.
- BENT, I.D. (1980). "Analysis" en *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Macmillan.
- (1994). *Music Analysis in the Nineteenth Century, vol 1*. Cambridge: Cambridge University.
- COOK, N. (1987). *A guide to musical analysis*. London: J.M. Dent & Sons.
- (1996). *Analysis through composition principles of the Classical/ style*. Oxford U.P.
- COOPER, G.W., MEYER, L.B. (1960). *The rhythmic structure of music*. Chicago U.P.
- DAHLHAUS, C. (1990). *Studies on the origin of harmonic tonality*. Princeton U.P.
- FORTE, A., GILBERT, S.E. (1992). *Introducción al análisis schenkeriano*. Barcelona: Labor.
- GJERDINGEN, R.O. (2007). *Music in the galant style*. Oxford U.P.
- JACKENDOFF, R., LERDAHL, F. (2003). *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Akal música.
- KOPP, D. (2006). *Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music*. Cambridge U.P.
- KOSTKA, S. et al. (2018). *Tonal Harmony & Introduction to Post-tonal Music*. NY: McGraw-Hill
- KOHN, C. (1991). *Tratado de la forma musical*. Barcelona: Labor.
- LA RUE, J. (1989). *Análisis del estilo musical*. Barcelona: Labor.
- LESTER, J. (1994). *Compositional theory in the Eighteenth Century*. Harvard U.P.
- MEYER, L.B. (1999). *El estilo en la música: teoría musical, historia, ideología*. Madrid: Pirámide.
- MOTTE, D. (1989). *Armonía*. Barcelona: Labor.
- NATTIEZ, J-J. (1990). *Music and discourse. Toward a semiology of music*. Princeton U.P.
- PISTON, W. (1991). *Armonía*. Barcelona: Labor.
- ROSEN, Ch. (1986). *El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial.
- (1987). *Formas de sonata*. Barcelona: Labor.
- (1999). *The romantic generation*. London: HarperCollins.
- SALZER, F. (1990). *Audición estructural. Coherencia tonal de la música*. Barcelona: Labor.
- SCHENKER, H. (1990). *Tratado de Armonía*. Madrid: Real Musical.
- SCHÖNBERG, A. (1979) *Armonía*. Madrid: Real Musical.
- (1990). *Funciones estructura/es de la Armonía*. Barcelona: Labor.
- TARASTI, E. (2002). *Signs of music. A guide to musical semiotics*. Berlin: Mouton De Gruyter.