

ANÁLISIS MUSICAL. PRÁCTICA Y METODOLOGÍA

Código 605630

CARÁCTER	OBLIGATORIA	CURSO	1
ECTS	6	CUATRIMESTRE	1
MATERIA	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN MUSICOLÓGICA		
DEPARTAMENTO	MUSICOLOGÍA	PROFESORES: José Luis Besada (coordinador) jlbésada@ucm.es Ana Llorens: allorems@ucm.es	

Estudio y práctica de las principales corrientes metodológicas de análisis musical. Aplicación de estas corrientes al estudio de obras musicales españolas e hispanoamericanas.

2. Resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes resultados:

- Manejar las principales corrientes de análisis de musical (CG7).
- Entender los principales conceptos relacionados con las distintas metodologías de análisis musical (CG6).
- Utilizar la terminología específica de los principales métodos de análisis y aplicarla a la música española y latinoamericana (CG5).
- Identificar los principales modos de representación de los distintos métodos analíticos (CG2, CG3).
- Distinguir los rasgos específicos de las obras musicales de la música española y latinoamericana (CE2).
- Aplicar métodos de análisis adecuados al estudio de una determinada obra o repertorio musical (CG2).
- Extraer a través del análisis los principales elementos estructurales de una obra musical en el marco de un periodo estilístico concreto (CG4; CE5; CE6).
- Relacionar los rasgos característicos de la música española y latinoamericana respecto a la tradición musical occidental (CE7; CG3)
- Redactar textos académicos con contenido relacionado con el análisis musical (CE3; CG4; CG5).

3. Contenidos temáticos

1. Introducción al análisis musical. Qué significa analizar: problemas conceptuales, metodológicos, técnicos, estéticos. Breve historia del análisis musical. Técnicas analíticas.
2. Modalidad y tonalidad. Especificidad de los repertorios pre-tonales.
3. Análisis temático y funcional.
4. Teoría de conjuntos aplicada al análisis musical (*Set theory*).
5. Análisis transformacional.
6. Música y lenguaje. La perspectiva semiológica. Tópicos musicales.
7. Gramáticas generativas y psicología cognitiva aplicadas al análisis musical
8. La perspectiva fenomenológica. La hermenéutica: la teoría de la recepción.
9. Análisis de la interpretación musical
10. Análisis computacional

4. Competencias

CG.2. Capacidad de integrar los conocimientos adquiridos para formular argumentos e hipótesis relevantes y novedosas acerca de la música española y latinoamericana, y su posible aplicación al campo de la didáctica musical.

CG.3. Aplicar estos conocimientos avanzados y las metodologías y técnicas propias de la musicología a la resolución de problemas en entornos nuevos y dentro de contextos multidisciplinares.

CG.4. Ser capaz de interpretar, documentar y editar las fuentes de la música.

CG.5. Saber comunicar el hecho musical y las conclusiones de las reflexiones realizadas tanto a públicos especializados como no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG.6. Saber proponer temas relevantes relativos a la música española e latinoamericana especialmente en relación interdisciplinaria con el mundo de las artes y la cultura.

CG.7. Ser capaz de participar en iniciativas de investigación y actividades de cooperación científica de carácter nacional e internacional relacionadas con la musicología.

CE.2. Reconocer, identificar, analizar y describir con sentido crítico los diferentes repertorios estudiados, a partir de la audición o de la escritura musical.

CE.3. Tener capacidad de manejar un software específico relacionado con la edición musical, análisis y síntesis de sonido, grabación y edición de la música.

CE.5. Poseer capacidad de organizar y planificar actividades musicales relacionadas con la música española y latinoamericana, preparando repertorios adecuados para distintas manifestaciones.

CE.6. Saber tratar la producción musical como patrimonio cultural con especial atención a su valoración actual, cultural y económica.

CE.7. Ser capaz de comparar, explorar y asimilar sonidos, repertorios, conceptos y prácticas desconocidas a un nivel avanzado basándose en modelos estudiados.

5. Actividades docentes

- Clases magistrales (25 horas)
- Clases prácticas y Seminarios (15 horas)
- Tutorías individuales
- Trabajo no presencial del estudiante. Dedicado a la búsqueda de información, su análisis y su estudio, con el fin de preparar los trabajos, las actividades relacionadas con las clases prácticas y seminarios y las pruebas de evaluación

6. Sistema de evaluación

Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación global.

Componentes de evaluación:

- a) Trabajo final (40% de la calificación final)
- b) Actividades y ejercicios (40% de la calificación final)
- c) Asistencia con participación (20% de la calificación final)

Método de evaluación		Resultados del aprendizaje	Actividades docentes vinculadas
Trabajo final (40%)	Trabajo final (40%)	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar métodos de análisis adecuados al estudio de una obra o repertorio musical. • Extraer a través del análisis los principales elementos estructurales de una obra musical en el marco de un periodo estilístico concreto. • Utilizar la terminología específica de los principales métodos de análisis aplicada a la música española y latinoamericana. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Clases teórico-prácticas ○ Tutorías
Actividades y ejercicios (40%)	Reseñas escritas (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • Relacionar los rasgos característicos de la música española y latinoamericana respecto a la tradición musical occidental. • Utilizar la terminología específica de los principales métodos de análisis aplicada a la música española y latinoamericana. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Clases teórico-prácticas ○ Seminarios ○ Tutorías
	Análisis comentados (20%)		
Asistencia con participación (20%)	Control de asistencia e intervenciones en las actividades docentes (20%)	<ul style="list-style-type: none"> • Manejar las principales corrientes de análisis. • Entender los principales conceptos relacionados con las distintas metodologías de análisis. • Identificar los principales modos de representación de los distintos métodos analíticos. • Distinguir los rasgos específicos de las obras musicales de la música española y latinoamericana. 	

7. Bibliografía básica

- BENT, I.; DRABKIN, W.: *Analysis*. UK, The Macmillan Press Ltd., 1987.
- BENT, Ian D.; POPE, Anthony: "Analysis", *Grove Music Online* (2001).
- BORIO, G.; GARDA, M.: *L'Esperienza Musicale: Teoria e Storia della Ricezione*. Torino, Edizioni di Torino, 1989.
- COOK, N.J.: *A guide to musical analysis*, London-Melbourne, J.M. Dent, 1987.
- DELIÈGE, Irene; SLOBODA, John: *Perception and Cognition in Music*, London, Psychology Press, 1997.
- EVERIST, M.: *Music Before 1600. Models of Musical Analysis*. Oxford, Blackwell (1992)
- FORTE, A.; GILBERT, S.E.: *Introduction to Schenkerian Analysis*, New York-London, Norton, 1982.
- KOSTKA, S.; PAYNE, D.: *Tonal Harmony: With an Introduction to Twentieth-century Music*, New York, Mc Graw-Hill Humanities Social, 2003.

- LERDHAL, F.; JACKENDOFF, R.: *A Generative Theory of Tonal Music*, Cambridge, 1983.
- MARCONI, L.; STEFANI, G.: *Il senso in musica: antologia di Semiotica musical*, Bolonia, Cooperativa Libreria Universitaria, 1987.
- MEYER, L.B.: *Emotion and Meaning in Music*. Chicago, 1956.
- NAGORE FERRER, M.: “El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica”, en *Músicas al Sur*, nº 1, enero 2004.
- STRAUSS, J. N.: *Introduction to Post-Tonal Theory*, Prentice Hall, 2d edition, 1999.
- TARASTI, E.: *Signs of music. A guide to musical semiotics*, Berlin-New York, Mouton De Gruyter, 2002.