

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ *taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Análisis III

GUÍA DOCENTE

GRADO EN COMPOSICIÓN DE MÚSICAS CONTEMPORANEAS
Curso 2022/2023

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Análisis III proporciona al alumno/a las herramientas técnicas necesarias para la comprensión de las distintas estéticas del siglo XX mediante el estudio de los principales procedimientos compositivos que aparecen en obras de referencia del repertorio. La asignatura tiene como objetivos el reconocimiento de los diferentes estilos, los planteamientos formales y recursos morfológicos lo que supone una progresión en la comprensión y praxis de las técnicas armónicas y formales impartidas en Análisis I y II, a la vez que servirá para encauzar al alumnado hacia el trabajo creativo y musicológico actual.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG6	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG7	Capacidad crítica y autocrítica.
CE2	Capacidad para argumentar y expresar sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos y para transmitir verbalmente un pensamiento musical bien estructurado.
CE3	Familiarización con un repertorio musical amplio y actualizado. Reconocimiento de los rasgos estilísticos que caracterizan dicho repertorio y capacidad para describirlos de forma clara y completa.
CE10	Conocimiento de los fundamentos teóricos de la música y desarrollo de las aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CE18	Capacidad para interpretar analíticamente la construcción de una obra musical en todos y cada uno de los aspectos y niveles que la integran.
CE26	Comprensión analítica de la obra musical como globalidad que implica su creación, notación e interpretación.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 01 Utilizar un lenguaje específico relacionado con la música, la composición y el análisis. (CG1, CG2, CE2, CE10, CE26).
- 02 Reconocer los diferentes tipos de técnica o procedimiento compositivo y su aplicación según el estilo del/a compositor/a (CG1, CG2, CE3, CE10, CE26).
- 03 Describir las características propias de los estilos impresionista, atonal, dodecafónico, serial y post-serial así como sus compositores/as más importantes. (CG1, CG2, CG6, CE3, CE18).
- 04 Aplicar el análisis formal, modal, armónico, serial, técnica de conjuntos y textural a una obra dada adaptándose a la formación que presente la pieza. (CG1, CG2, CE3, CE18, CE26).
- 05 Conectar los diferentes estilos a través de técnicas de composición específicas, entablando una línea continua que englobe toda la historia de la música. (CG1, CG2, CG6, CE2, CE3, CE18).
- 06 Mostrar la relación entre macro y micro estructura en una obra musical y su concordancia con la época y estilo en la que se ubica. (CG1, CG2, CG6, CE10, CE18, CE26).
- 07 Plantear interpretaciones analíticas (verbalmente y en escrito) sobre obras del repertorio basadas en los recursos y contenidos discutidos en clase, tanto para en el contexto histórico de la obra como en el desarrollo de planteamientos formales en su propia creación. (CG1, CG2, CG6, CG7, CE2, CE3, CE10).
- 08 Crear obras y recreaciones de obras ajenas en los que se muestre una capacidad de asimilación y utilización del análisis como herramienta para la composición. (CG1, CG2, CG6, CE10, CE18, CE26).

Contenidos

<i>Temario</i>	Fundamentos musicales para el análisis. 01 MODOS, ESCALAS, ÁREAS DIATÓNICAS Y CENTRALIDAD. 02 RITMO Y COMPÁS. 03 MÉTODOS DE COMPOSICIÓN Y TEXTURAS MUSICALES. 04 PERIODICIDAD, SINTAXIS MUSICAL Y CONSTITUCIÓN TEMÁTICA. 05 FORMAS Y ESTILOS.

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todos los sistemas de evaluación deberán obtener una calificación mínima de 5. Si uno de ellos se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen final	70%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajo (exposición)	20%
SE3	Tareas propuestas. Análisis realizados en casa.	10%

Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Expresión escrita y verbal de conocimiento en clase.	
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Básica

- Forte, A. (1977). *The structure of atonal music*. Yale university press.
 García-Laborda, J. (1996): *forma y estructura en la música del s.XX*. Alpuerto
 Lendvai, E. (2003). *Bela bartók*. Idea música.
 Perle, G. (2006). *Composición serial y atonalidad*. Idea música.
 Persichetti, V. (2004). *Armonía del s.xx*. Real musical.
 Ross, A. (2009). *El ruido eterno*. Seix barral.

Complementaria

- Anderson, J. (2000). A provisional history of spectral music. *Contemporary music review* volumen 19, parte 2, 7-22. <https://doi.org/10.1080/07494460000640231>
 Baker, D. (1990). *The jazz style of john coltrane, a musical and historical perspective*. Studio pr.
 Benjamin, Th. (2003). *The craft of tonal counterpoint*. Routledge.
 Boyd, M. (1999). *Bach chorale harmonization and instrumental counterpoint*. Kahn & averill.
 Burkholder, P., Grout, P. y Palisca, Cl. (2001). *Historia de la música occidental*. Alianza.
 Bukofzer, M. (2001). *La música en la época barroca*. Alianza música.
 Cook, N. (1987). *A guide to musical analysis*. Oxford university press.
 Damschroder, D. (2014). *Harmony in schubert*. Cambridge university press.
 De la Motte, D. (1998). *Armonía*. Idea música.
 Devoto, M. (2001). *Debussy and the veil of tonality*. Pendragon press.
 Downs, Ph. (2015). *La música clásica: la era de haydn, mozart y beethoven*. Alianza música

- Fineberg, J. Guide to the basic concepts and techniques of spectral music. *Contemporary music review*, volumen. 19, parte 2, 81-113. <https://doi.org/10.1080/07494460000640271>
- Green, M. y Jones, E. (2010). *The principles and practice of modal counterpoint*. Routledge.
- Griffiths, P. (2011). *Modern music and after*, oxford: oxford university press.
- Hepokoski, J. y Darcy, W. (2006). *Elements of sonata theory*. Oxford university press.
- Hindemith, Paul. *The craft of musical composition*. Schott
- Howat, R. (1989). *Debussy in proportion*. Press syndicate of university of cambridge.
- Kühn, Cl. (1998). *Tratado de la forma musical*. Span press.
- Laitz, S. (2011). *The complete approach to tonal theory, analysis and listening*. Oxford university press.
- Larson, S. (2009). *Analyzing jazz: a schenkerian approach*. Pendragon publishing.
- Lasuén, S. (2018). *La armonía en las bandas sonoras del cine español de los noventa*. Letra de palo.
- Lester, J. (2012). *Enfoques analíticos de la música del siglo xx*. Akal música.
- Levine, M. (1996). *The jazz theory book*. Sher music co.
- Lex, G. (2005). *The music of miles davis: a study and analysis of compositions and solo transcriptions from the great jazz composer and improviser*. Hal leonard.
- Malin, Y. (2014). *Song in motion, rhythm and meter in the german lied*. Oxford university press.
- Messiaen, O. (1993) *técnica de mi lenguaje musical*. Alphonse leduc.
- Nettles, B. y Graf, R. (2014). *The chord scale theory & jazz harmony*. Alfred music
- Plantinga, L. (2015). *La música romántica*. Akal música.
- Piston, W. (2009): *contrapunto*. Idea música.
- Roca, F. (2017). *Melodía: análisis morfológico y sintáctico*. Edimúsica.
- Rosen, Ch. (1998). *Formas de sonata*. Span press.
- Rosen, Ch. (2005). *Las sonatas para piano de Beethoven*. Alianza música.
- Rosen, Ch. (2015). *El estilo clásico*. Alianza música
- Samson, j. (2002). *Music in transition, a study of tonal expansion and atonality, 1900-1920*. Oxford university press.
- Schoenberg, a. (1974). *Tratado de armonía*. Real musical.
- Schoenberg, a. (1999). *Funciones estructurales de la armonía*. Idea música.
- Schoenberg, a. (2000). *Fundamentos de la composición musical*. Real musical.
- Soler, j. (1998). *Fuga. Técnica e historia*. Antoni bosch.
- Stein, d. Y spillman, r. (1996). *Poetry into song*. Oxford university press.
- Steinitz, r. (2003) *gyorgy ligeti; music and imagination*. Faber.
- Tirro, f. (2007). *Historia del jazz clásico*. Ma non troppo.
- Tirro, f. (2007). *Historia del jazz moderno*. Ma non troppo.
- Toch, e. (2004). *La melodía*. Idea música.
- Wallace, b. (1988). *Structural functions in music*. Dover publications.
- Whittall, a. (2008). *Serialism*. Cambridge university press.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

SITIOS WEB DE INTERÉS

www.imslp.org

www.societymusictheory.org

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Cuaderno ordinario y de hojas pautadas, bolígrafo, lápiz, copias de lecturas y partituras y otros materiales proporcionados por el equipo docente.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@*taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Temporada de conciertos del Centro Nacional de Difusión Musical.
Temporada de conciertos de Orquesta y Coro Nacionales de España.
Temporada de conciertos de Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Temporada de conciertos de la Orquesta de Radio Televisión Española.