

GUÍA DIDÁCTICA
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN 2024-2025

ASIGNATURA	Análisis Musical
TIPO DE ASIGNATURA	Obligatoria de especialidad
MATERIA A LA QUE SE VINCULA	Formación General Complementaria
DEPARTAMENTO	Proyectos instrumentales y composición
ESPECIALIDADES A LAS QUE VA DIRIGIDA	Interpretación, Composición y Dirección
CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA	Primero, segundo y tercero
REQUISITOS PREVIOS	Ninguno

	CURSO	1º	2º	3º	4º
	SEMESTRE	I-II	III-IV	V-VI	VII-VII
CRÉDITOS ECTS (1 crédito ECTS=30h)		1,5	1,5	1,5	X
HORARIO LECTIVO SEMANAL		1,5h	1,5h	1,5h	X
HORARIO TOTAL SEMESTRE (Créditos ECTS * 15 semanas lectivas)		45h	45h	45h	X
HORAS PRESENCIALES LECTIVAS (clase individual-colectiva)		21h	21h	21h	X
OTRAS HORAS PRESENCIALES (magistrales, audiciones, exámenes)		1,5h	1,5h	1,5h	X
HORAS ESTUDIO INDIVIDUAL-APRENDIZAJE AUTÓNOMO		22,5h	22,5h	22,5h	X
CALENDARIO DE IMPARTICIÓN		Semanal (15 semanas/semestre)			

DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL MARCO DE LA TITULACIÓN

La asignatura de Análisis debe permitir al alumno conocer el repertorio musical del período comprendido entre el inicio del siglo XVII y principios del siglo XX. El alumno debe poder reconocer las distintas técnicas utilizadas en la música de este período histórico y analizar de forma clara y precisa los distintos parámetros formales y estructurales, así como la organización de los procesos armónicos típicos de la época y su evolución histórica.

Al mismo tiempo, al finalizar los seis semestres de los que consta la asignatura, el alumno debe tener conocimiento de las distintas metodologías analíticas y poseer una suficiente amplitud de perspectivas que le permitan abordar una partitura desde distintos puntos de vista.

COMPETENCIAS

Competencias de la Asignatura (CA)

- CA-1.- Identificar sobre las partituras información significativa empleando las técnicas de análisis que resulten más idóneas para cada estilo u obra musical con una nomenclatura sólida y eficaz que permita la plasmación simbólica, gráfica y gramatical de los elementos de análisis
- CA-2.- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente extrayendo conclusiones razonadas identificando e interrelacionando mediante el análisis visual y/o auditivo los distintos elementos o parámetros que configuran una composición musical.
- CA-3.- Argumentar y expresar verbalmente y por escrito sus puntos de vista sobre las obras trabajadas con corrección gramatical y ortográfica, fundamentada en las observaciones derivadas de un análisis acertado, de forma razonada, crítica e informada.

CA-4.- Participar y colaborar de manera activa y respetuosa en el aula mostrando una actitud positiva y proactiva, completando las tareas asignadas, contribuyendo activamente a las discusiones en clase, aportando ideas relevantes y respetando las opiniones de los demás

CA-5.- Hacer uso de los recursos tecnológicos propios del análisis musical y sus aplicaciones en la música de manera ética y responsable.

Competencias Transversales (CT)	Competencias Generales (CG)	Competencias Específicas (CE)
CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CT-11, CT-12, CT-13, CT-14, CT-15, CT-16, CT-17	CG-1, CG-2, CG-5, CG-11, CG-13, CG-15, CG-23, CG-26	CE-1, CE-2, CE-3, CE-5, CE-6, CE-7, CE-8, CE-9, CE-10, CE-11

CONTENIDOS

Contenidos Generales (CG)

CG-1.- Desarrollo de las habilidades y adquisición de conocimientos que faciliten al alumno la percepción, la creación, la interpretación, la reflexión y la documentación musical.

CG-2.- Asimilación de las principales teorías sobre la organización de la música. Conocimiento de las posibilidades sonoras de la voz y de otros instrumentos o fuentes sonoras.

CG-3.- Estudio del repertorio y de su contexto estilístico.

CG-4.- Desarrollo del oído, de la concentración en la escucha, de la memoria y de la inteligencia musical.

CG-5.- Reflexión sobre la interacción paramétrica en aras de la construcción formal, ampliando la sensibilidad perceptiva del intérprete o compositor.

Contenidos Específicos I (CEI)

CEI-1.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales de la Edad Media: monodía profana, religiosa y polifonía.

CEI-2.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales y armónicos del Renacimiento musical: música vocal e instrumental.

CEI-3.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales y armónicos de la música instrumental del Barroco: la fuga, la suite y el concierto grosso.

CEI-4.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales y armónicos de la música vocal del Barroco: el coral, el oratorio, la cantata y la ópera.

Contenidos Específicos II (CEII)

CEII-1.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales y armónicos del Pre-clasicismo.

CEII-2.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales y armónicos de la música instrumental del Clasicismo.

CEII-3.- Estudio de las técnicas organizativas y principios formales y armónicos de la música vocal del Clasicismo.

Contenidos Específicos III (CEIII)

CEIII-1.- Armonía cromática: la función dominante sobre los diferentes grados de la escala (en sus dos modalidades, mayor y menor): dominantes secundarias; dominantes por extensión; progresiones de sextas aumentadas y de acordes alterados; pedales sobre función tónica y dominante, con armonía cromática superpuesta; flexiones / inflexiones intratonales: el cromatismo como medio para enfatizar la concepción de una armonía que pretende trascender la hegemonía de los acordes tríadas y cuatriadas perfectos mayores y menores.

CEIII-2.- Armonía errante: el concepto de tonalidad; supresión de la tónica en el entorno de su propia tonalidad; modulaciones a regiones armónicas remotas: procedimientos (Progresión de terceras

mayores y menores ascendentes y descendentes, Omnibus y Teufelsmühle), modulación a regiones armónicas a través del modo mayor mixto, odulación a grados rebajados con función subdominante y mediante, Acordes pivote (ambivalencias funcionales, enarmonías, el sustituo tritonal; importancia del ritmo armónico en la armonía errante.

CEIII-3.- Desarrollo y variación temático - motívica: variación continua; leitmotiv.

Contenidos Específicos IV (CEIV)

CEIV-1.- Influencia de la armonía en el plan formal.

CEIV-2.- Extensión de la forma Sonata: el Durchführung se vuelve temático en sí mismo.

CEIV-3.- Forma en la música programática.

CEIV-4.- La forma breve en el: Romanticismo austríaco de F. Schubert; Romanticismo alemán de R. Schumann; Romanticismo francés de F. Chopin.

CEIV-5.- La forma de la ópera romántica en Italia y Alemania.

CEIV-6.- Variación progresiva como elemento generador de forma.

Contenidos Específicos V (CEV)

CEV-1.- Estructuras formales y armónicas de finales del siglo XIX y principios del XX en obras de pequeño o medio formato: Hindemith, Debussy, Scriabin, Liszt.

CEV-2.- Recursos técnicos para el análisis de obras no tonales.

CEV-3.- Nuevas escalas y conceptos de función armónica.

CEV-4.- Nacionalismo musical: Rusia (el grupo de los cinco), Checoslovaquia (Dvořák) y Smetana), Polonia (Moniuszko), Hungría (Bartók y Kodály), España (Turina y Falla).

Contenidos Específicos VI (CEVI)

CEVI-1.- Estructuras formales y armónicas de finales del siglo XIX y principios del XX en obras de gran formato: Wagner/Strauss/Mahler.

CEVI-2.- Diatonicismo y Pandiatonicismo, progresiones armónicas recursivas, transformaciones triádicas, sistema de ejes y ciclos interválicos, pancromatismo, mixturas, hibridación y modulación diasistemática.

CEVI-3.- Nacionalismo musical II: Checoslovaquia (Dvorak y Smetana), Polonia (Moniuszko), España (Turina, Falla).

METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente participativa y primará en todo momento la construcción de conceptos por parte del alumnado sobre la reproducción de contenidos previos. Por lo tanto, se fomentará la realización y discusión conjunta de los análisis propuestos, así como, en la medida de lo posible, la discusión de músicas elegidas por el alumnado, con especial atención a su propio repertorio incluyendo en la medida de lo posible y según la conformación del grupo, las música anteriores al establecimiento de la tonalidad, así como de la música de tradición oral y/o popular.

Métodos pedagógicos y estrategias de enseñanza: análisis auditivo, participación en clase, análisis de partituras, síntesis analítica y prueba de evaluación de contenidos.

Se aplicarán siempre las normas académicas de citación/referencia para textos ajenos y de autoría y procedencia para fuentes documentales. Aquellas tareas que sean identificadas como "plagio" tendrán calificación cero (0). Así mismo, se considera imprescindible la corrección ortotipográfica, léxica, morfológica y sintáctica. La ausencia de estos aspectos, así como otras carencias de forma en la presentación de documentos, tendrá como consecuencia la calificación negativa.

A final del semestre se realizará un examen manuscrito presencial en el que se valorará la adquisición

de los contenidos semestrales.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación (CEva)		C. Calificación
CEva-1.- Asistir a las clases y participar de manera activa en las actividades organizadas dentro de la asignatura. (CA-3, CA-4, CA-5)		35%
CEva-2.- Realizar análisis sobre textos musicales y audiciones propuestas por el profesor durante las clases presenciales. (CA-1, CA-2, CA-3, CA-4)		65%
CEva-3- Identificar, a través del análisis de obras de diferentes épocas y estilos, los rasgos esenciales de los diferentes periodos históricos.(CA-1, CA-2, CA-3)		
CEva-4.- Realización de pruebas escritas regulares (CA-1, CA-2, CA-3)		
Procedimientos de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	Criterios de Evaluación
Observación sistemática	Diario de clase	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4, CEva-5
Rúbricas	Rúbricas	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4, CEva-5
Seguimiento	Dossier	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4, CEva-5
Pruebas específicas	Examen	CEva-1, CEva-2, CEva-3, CEva-4
Evaluación Ordinaria	Evaluación Sustitutoria*	Evaluación Extraordinaria*
Evaluación Continua. Aplicación de los Criterios de Evaluación al final del semestre.	Pérdida de Evaluación Continua. 100% de criterio de calificación en examen escrito.	Ídem Evaluación Sustitutoria.

Sistema de participación del alumnado en la evaluación de la asignatura

La participación del alumnado en la evaluación dentro del aula, es muy significativa tanto en la autoevaluación previa a la evaluación propuesta por el profesor, como en la "Evaluación por pares" en los distintos trabajos de los compañeros de clase. Ambos sistemas de participación se hacen imprescindibles para generar en el alumno una capacidad de crítica mínima previa a la presentación de sus tareas al aula y al profesor. Este trabajo nos puede llevar a una "evaluación compartida" es decir a un punto de encuentro entre la valoración del alumno y del profesor que les lleve a una calificación más justa.

**Véase Reglamento de Régimen Interior (RRI)*

CALENDARIO-CRONOGRAMA

Al finalizar el semestre y dentro de las 15 semanas lectivas que aparecen en el calendario oficial del centro, se realizarán las audiciones internas y la entrega del dossier que servirá para calificar al alumno en un 65% en el curso tercero.

Los resultados obtenidos por el alumno se publicarán en la zona restringida del propio alumno, dentro de la aplicación que dispone el centro para las comunicaciones internas y seguras.

Tras la publicación de las calificaciones, se iniciará un periodo de reclamaciones de tres días hábiles, disponiendo el profesor de un día y hora para resolver las posibles reclamaciones que pudieran surgir.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN

No se contemplan actividades complementarias para esta asignatura.

CUALQUIER OTRO ASPECTO RELACIONADO CON LA ASIGNATURA

El departamento no considera necesario comentar en esta guía docente ningún aspecto relacionado con la organización del mismo.

LISTADO DE REPERTORIO - BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

- A.A.V.V. (1995). Claudio Monteverdi. Um die Geburt der Oper. Musik Konzepte, Vol. 88. Edition text + kritik
- Arnold, D. (2004). Monteverdi, madrigales. Idea música.
- Beach, D. (2012). Analysis of 18th and 19th century musical works in the classical tradition. Routledge ed.
- Berry, W. (1987). *Structural functions in music*. Dover Publications
- Cadwallader, A. (1998). *Analysis of tonal music: A schenkerian approach*. Oxford University Press.
- Caplin, W. E. (2000). *Classical Form: A theory of formal functions for the instrumental music of Haydn Mozart and Beethoven*. Oxford University Press.
- Chiantore, L. (2010). *Beethoven al piano*. Editorial Norte Sur S.L.
- Cook, N. (1992). *A guide to musical analysis*. W. W. Norton and Company.
- Damschroder, D. (1991). *Music theory from Zarlino to Schenker: A bibliography and guide*. Pendragon Pr.
- Damschroder, D. (2007). *Music theory from Boethius to Zarlino*. A bibliography and guide. Pendragon Pr.
- Damschroder, D. (2010). *Thinking about harmony: Historical perspectives on analysis*. Cambridge University Press. 9
- Damschroder, D. (2012). *Harmony in Haydn and Mozart*. Cambridge University Press.
- Duffin, R. W. (2008). How temperament ruined harmony. W. W. Norton & Co.
- Fabbri, P. (2009). Monteverdi: un complete análisis de la vida y obra del genial músico italiano. Turner música
- Forner J. Y Wilbandt J. (2003). *Contrapunto creativo*. Ed. Idea Books,.
- Forte, A. (1974). *Tonal Harmony in concept and practice*. Holt, Rinehart and Winston.
- Forte, A. i Gilbert, S. (2004). *Análisis musical*. Idea música.
- Franklin, D. (2008). *Bach Studies*. Cambridge University Press.
- Gauldin, R. (2009). *La práctica armónica en la música tonal*. Ediciones Akal.
- Gedalg, A. (1990). *Tratado de fuga*. Real Musical
- Gjerdingen, R. O. (2007). *Music in the Galant Style*. Oxford University Press
- Grave, F. (2008). *The string quartets of Joseph Haydn*. Oxford University Press.
- Grout, D. J. Y Palisca, C.V (1990) *Historia de la Música Occidental, vol. 1 y 2*. Ed. Alianza. 1990
- Hindemith, P. (1959). *Armonía tradicional (2 Vol.)* Ed. Ricordi.
- Hindemith, P. (2020). *The Craft of Musical Composition: Book 1: Theoretical Part*. Schott Music
- Koop, D. (2006). *Chromatic transformations in nineteenth century music*. Cambridge University Press
- Laitz, S.G. (2003). *The complete musician student workbook, Vol. 2*. Oxford
- Laitz, S.G. (2007). *The complete musician student workbook, Vol. 1*. Oxford
- LaRue, J. (2004). *Análisis del estilo musical*. Idea Books SA.
- Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (2003). *Teoría generativa de la música tonal (Vol. 13)*. Ediciones AKAL.
- Long, N. (1968) *Harmony and style I, II, III*. Faber and Faber

- Marín, M.A. (2009). *Joseph Haydn y el cuarteto de cuerda*. Alianza Música.
- Marks, F.H. (2011). *The sonata, its form and meaning as exemplified in the piano sonatas by Mozart: a descriptive analysis*. University of Toronto Libraries.
- Marliave, J. (2004). *Beethoven's Quartets*. Dover Publications.
- Marx, A.B. (1998). *Musical form in the age of Beethoven: Selected writings on theory and method*. Cambridge University Press.
- Mersenne, M. (2003). *Traité de l'harmonie universelle*. Fayard.
- Miller, F. P. (2010). *Beethoven's musical style: Ludwig van Beethoven*. Alphascript Publishing.
- Molina, E, Y Roca, D. (2006). *Vademécum Musical*. Enclave Creativa,
- Molina, E., Cabello, I Y Roca, D. (2007) *Armonía 1 y 2*. Enclave Creativa,
- Motte, D. de la (1998) *Contrapunto*. Idea Books,
- Motte, D. de la. (1993). *Armonía*. Editorial Labor.
- Persichetti, V. (1985). *Armonía del siglo XX*. Real Musical.
- Piston, W. (2001). *Contrapunto*. Idea Books, 2001
- Piston, W. (2007). *Armonía*. Mundi Música.
- Prout, E. (1891). *Fugue*. Londres: Augener Edition.
- Prout, E. (2004). *Harmony, it's theory and practice*. University of the Pacific Press.
- Prout, E. (2005). *Counterpoint, strict and free*. University press of the Pacific.
- Rameau, J. Ph. (1971). *Treatise on Harmony*. Dover
- Réti, R. (1961). *The thematic process in music*. Da Capo Press.
- Riemann, H. (2009). *Harmony simplified: or the theory of the tonal functions of chords*. Cornell University Library.
- Riezler, W. (1977). *Beethoven*. Atlantis Verlag.
- Rosen, Ch. (1994). *Formas de Sonata*, Madrid, Labor, 1994
- Rousseau, J.J. (2007). *Diccionario de música*. Madrid: Akal ediciones.
- Rousseau, J.J. (2007). *Escritos sobre música*. Universidad de Valencia.
- Salzer F. y Schachter C. (1990) *El contrapunto en la composición*. Ed. Idea Books.
- Salzer, F. (1995). *Audición Estructural*. Editorial Labor.
- Sanz, J. (2012). *Armonía I, la práctica armónica en los períodos barroco y clásico*. Altrcantidimarte.
- Schenker, H. (1968). *Harmony*. University of Chicago Press.
- SCHOENBERG, A. (2002) *Ejercicios preliminares de contrapunto*. Barcelona, Idea Books.
- Schönberg, A. (1974). *Armonía*. Real Musical Editoriales.
- Schweitzer, A. (2012). *J. S. Bach*. (Vol. 1 | 2). Dover Publications.
- Sechter, S. (1853). *Die Grundsätze der Musikalischen Komposition*. Breitkopf und Härtel.
- Sisman, E. (1993). *Haydn and the classical variation*. Harvard University Press.
- Torre Bertucci, J.: (1991). *Tratado de contrapunto*. Buenos Aires. Ed. Ricordi.
- White, J.D. (1994). *Comprehensive musical analysis*. Scarecrow Press
- Winter, R. I Martin R.L. (1995). *The Beethoven Quartet Companion*. University of California Press.
- Zamacois, J. (1992). *Tratado de Armonía (3 vol.)*. Editorial Labor. Complementaria
- Zamacois, J. (2003). *Tratado de armonía (3 vol.)*, Barcelona, Idea Books, 2003