

Anàlisi musical

Codi: 100662
Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
2500240 Musicologia	OB	2	2

Professor/a de contacte

Nom: Santos Martinez Trabal
Correu electrònic: Santos.Martinez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)
Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits

S'ha d'haver cursat prèviament les assignatures "Llenguatge musical I" i "Llenguatge musical II". És recomanable un bon nivell d'anglès.

Objectius

Existeixen un gran nombre d'estratègies analítiques que a primera vista poden semblar molt diferents les unes de les altres. Els mètodes analítics s'han anat transformant al llarg del temps, sempre en funció de les preocupacions culturals i estètiques que han predominat en un moment històric concret.

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és dotar l'alumne d'eines bàsiques que li permetin descompondre les peces musicals, dividint-les en parts més o menys independents, així com buscar relacions entre les diferents parts i reflexionar sobre fins a quin punt aquestes deriven el seu efecte del context en què es troben.

Competències

- Analitzar críticament les obres musicals des de qualsevol punt de vista de la disciplina musicològica.
- Demostrar un nivell suficient de coneixement del llenguatge i la teoria musicals històrics i actuals, incloent-hi els rudiments de l'harmonia i el contrapunt, per abordar amb propietat l'estudi de les composicions.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
- Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

1. Assimilar els rudiments del llenguatge musical (lectura, harmonia, contrapunt, formes musicals) en la perspectiva actual.
2. Comprendre la utilització propedèutica de l'anàlisi musical, en especial de l'aproximació semiològica.
3. Comunicar per escrit, amb correcció, precisió i claredat argumentals i terminològiques, els coneixements adquirits, tant en l'àmbit de l'especialització com de la divulgació musicals.
4. Discernir l'objectiu de l'anàlisi musical.
5. Establir vincles entre l'anàlisi musical i altres disciplines musicològiques, amb la finalitat de comprendre el caràcter complementari d'aquesta disciplina auxiliar.
6. Extreure conclusions de tipus hermenèutic a partir de l'anàlisi de les partitures, aplicant diferents mètodes analítics.
7. Extreure conclusions per a la interpretació musical a partir de l'aplicació dels diferents mètodes analítics.
8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
9. Identificar les metodologies més pertinents d'utilitzar segons els objectius que es plategi demostrar, o trobar, a través d'una anàlisi.
10. Integrar els coneixements adquirits en l'elaboració de textos sintètics i expositius adequats a l'àmbit comunicatiu acadèmic i d'especialització.
11. Preparar exposicions orals correctes sobre una matèria analítica i adequar-les al nivell i les expectatives de l'audiència o grup.
12. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
13. Reconèixer els principals models analítics i saber-los aplicar a les obres musicals
14. Relacionar els diferents mètodes analítics amb els substrats científics i filosòfics originaris o subjacents.
15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina
16. Utilitzar correctament els mètodes d'anàlisi musical.
17. Utilitzar correctament la terminologia pròpia de cada sistema analític
18. Utilitzar el vocabulari i les eines bàsiques que permetin descriure i transmetre els coneixements adquirits mitjançant presentacions orals de contingut musicològic efectives i adaptades a l'audiència.

Continguts

1. Significats, usos i funcions de la música.
2. Aproximació històrica a les principals estratègies analítiques.
3. Introducció a l'anàlisi Schenkeriana.
4. Anàlisi d'obres concretes a partir de l'aplicació de metodologies diverses.
5. Música i mitjans audiovisuals.
6. Aplicació de les noves tecnologies a l'anàlisi musical.

Metodologia

Es combinaran classes teòriques amb diverses activitats pràctiques que podran ser individuals o col·lectives.

S'analitzaran diverses obres musicals a classe i es duran a terme comentaris de text relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
-------	-------	------	--------------------------

Tipus: Dirigides

Classe de prova de coneixements	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Classe magistral	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades			
Tutories	7	0,28	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes			
Cerca d'informació	8	0,32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Estudi i lectura d'articles	40	1,6	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Realització de treballs	41	1,64	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

Es realitzaran dues proves escrites, una a la meitat i l'altra al final del semestre, el resultat de cadascuna de les quals representarà el 30% de la nota global.

Es durà a terme un treball obligatori en grup sobre un tema que s'haurà de pactar amb el professor. La nota del treball representarà el 30% de la nota global.

Es valorarà també l'assistència a classe i la participació (10% de la nota global).

Per aprovar l'assignatura caldrà aprovar el treball i cadascuna de les dues proves escrites amb una nota mínima de 5.

Les qualificacions de les proves escrites i del treball es publicaran al Campus Virtual. En el moment en què es publiquin els resultats es publicaran també les dates de revisió.

Per poder optar a la prova de recuperació caldrà haver aprovat el treball obligatori, i haver superat una de les dues proves escrites amb una nota mínima de 5. No serà recuperable aquella prova que no hagi estat realitzada en el termini fixat.

No serà possible optar a la consideració "no avaluable" a partir del moment en què l'alumne es presenti a una de les proves escrites o entregui el treball obligatori.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe i participació en les activitats pràctiques	10%	7	0,28	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prova escrita 1	30%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prova escrita 2	30%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treball en grup	30%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

- Agawu, Kofi (2004). How we got out of analysis, and how to get back in. *Music Analysis*, 23, 267-286.
- Bent, Ian D.; Pople, Anthony (2001). "Analysis". *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. London: Macmillan Publishers.
- Cámara, Enrique (2003). "Metodologías de Análisis". *Etnomusicología*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
- Casetti, Francesco, & di Chio, Federico (1991). *Cómo analizar un film*. Barcelona: Paidós.
- Chion, Michel (1993). *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós.
- Clayton, Martin, Herbert, Trevor, & Middleton, Richard (Eds.). (2012). *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*. New York: Routledge.
- Cook, Nicholas (1994). *A Guide to Musical Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Cook, Nicholas (1998). *Analysing Musical Multimedia*. New York: Oxford University Press.
- Cook, Nicholas; Everist, Mark (eds.) (2001). *Rethinking Music*. New York: Oxford University Press.
- Daniélou, Alain (2010). *The Ragas of Northern Indian Music*. New Delhi: Munshiram Manoharlal.
- Duffin, Ross W. (2008). *How Equal Temperament Ruined Harmony (and Why You Should Care)*. New York: W. W. Norton & Company.
- Forte, Allen; Gilbert, Steven E. (2003). *Análisis musical. Introducción al análisis Schenkeriano*. Barcelona: Idea Books.
- Kerman, Joseph (1980). How We Got into Analysis, and How to Get out. *Critical Inquiry*, 7, No. 2, 311-331.
- Kühn, Clemens (1998). *Tratado de la forma musical*. Barcelona: SpanPress Universitaria.
- Kühn, Clemens (2003). *Historia de la composición musical*. Barcelona: Idea Books.
- Lerdahl, Fred; Jackendoff, Ray (2003). *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Akal.
- Lester, Joel (2005). *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*. Madrid: Akal.
- Messiaen, Olivier (1993). *Técnica de mi lenguaje musical*. París: Alphonse Leduc.
- Moore, Allan F. (Ed.). (2009). *Analyzing Popular Music*. New York: Cambridge University Press.
- Pople, Anthony (Ed.). (1994). *Theory, analysis & meaning in music*. New York: Cambridge University Press.
- Richardson, John, Gorbman, Claudia, & Vernallis, Carol (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics*. New York: Oxford University Press.
- Tagg, Philip (2013). *Music's Meanings. A Modern Musicology for Non-Musos*. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.