

Análisis musical

Código: 100662
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500240 Musicología	OB	2	2

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Santos Martinez Trabal
Correo electrónico: Santos.Martinez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)
Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

Se debe haber cursado previamente las asignaturas "Llenguatge musical I" y "Llenguatge musical II".

Objetivos y contextualización

Existen un gran número de estrategias analíticas que a primera vista pueden parecer muy diferentes las unas de las otras. Los métodos analíticos se han ido transformando a lo largo del tiempo, siempre en función de las preocupaciones culturales y estéticas que han predominado en un momento histórico concreto.

El objetivo principal de esta asignatura es dotar al alumno de herramientas básicas que le permitan descomponer las piezas musicales, dividiéndolas en partes más o menos independientes, así como buscar relaciones entre las diferentes partes y reflexionar sobre hasta qué punto estas derivan su efecto del contexto en el que se encuentran.

Competencias

- Analizar críticamente las obras musicales desde cualesquiera puntos de vista de la disciplina musicológica.
- Demostrar un nivel suficiente de conocimiento del lenguaje y la teoría musicales históricos y actuales, incluyendo los rudimentos de la armonía y el contrapunto, para abordar con propiedad el estudio de las composiciones.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

1. Asimilar los rudimentos del lenguaje musical (lectura, armonía, contrapunto, formas musicales) en su perspectiva actual.
2. Comprender la utilización propedéutica del análisis musical, en especial del acercamiento semiológico.
3. Comunicar de forma escrita, con corrección, precisión y claridad argumentales y terminológicos, los conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito de la especialización como de la divulgación musicales.
4. Discernir el objetivo del análisis musical.
5. Establecer vínculos entre el análisis musical y otras disciplinas musicológicas, con la finalidad de comprender el carácter complementario de esta disciplina auxiliar.
6. Extraer conclusiones de tipo hermenéutico a partir del análisis de las partituras, aplicando distintos métodos analíticos.
7. Extraer conclusiones para la interpretación musical a partir de la aplicación de los distintos métodos analíticos.
8. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
9. Identificar las metodologías más pertinentes a utilizar según los objetivos que se planteen demostrar, o hallar, a través de un análisis.
10. Integrar los conocimientos adquiridos en la elaboración de textos sintéticos y expositivos adecuados al ámbito comunicativo académico y de especialización.
11. Preparar exposiciones orales correctas sobre una materia analítica y adecuarlas al nivel y expectativas de la audiencia-grupo.
12. Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales como en grupo pequeño.
13. Reconocer los principales modelos analíticos y su aplicación en las obras musicales
14. Relacionar los distintos métodos analíticos con los sustratos científicos y filosóficos originarios o subyacentes.
15. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los diversos campos de estudio de la disciplina
16. Utilizar correctamente la terminología propia de cada sistema analítico.
17. Utilizar correctamente los métodos de análisis musical.
18. Utilizar el vocabulario y las herramientas básicas que permitan describir y transmitir los conocimientos adquiridos mediante presentaciones orales de contenido musicológico efectivas y adaptadas a la audiencia.

Contenido

1. Significados, usos y funciones de la música.
2. Aproximación histórica a las principales estrategias analíticas.
3. Introducción al análisis Schenkeriano.
4. Análisis de obras concretas a partir de la aplicación de metodologías diversas.
5. Música y medios audiovisuales.
6. Introducción al análisis de la producción musical.
7. Aplicación de las nuevas tecnologías al análisis musical.

Metodología

Las clases teóricas se combinarán con varias actividades prácticas que pueden ser individuales o colectivas.

Se analizarán diversas obras musicales en clase y se realizarán comentarios de texto relacionados con los contenidos de la asignatura.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clase de prueba de conocimientos	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Clase magistral	40	1,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Tipo: Supervisadas			
Tutorías	7	0,28	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Tipo: Autónomas			
Búsqueda de información	8	0,32	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Estudio y lectura de artículos	40	1,6	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Realización de trabajos	41	1,64	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Evaluación

Se realizarán dos pruebas escritas, una a la mitad y la otra al final del semestre, el resultado de cada una de las cuales representará el 30% de la nota global.

Se llevará a cabo un trabajo obligatorio en grupo sobre un tema que se tendrá que pactar con el profesor. La nota del trabajo representará el 30% de la nota global.

Se valorará también la asistencia a clase y la participación (10% de la nota global).

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el trabajo y cada una de las dos pruebas escritas con una nota mínima de 5.

Las calificaciones de las pruebas escritas y del trabajo se publicarán en el Campus Virtual. En el momento en que se publiquen los resultados se publicarán también las fechas de revisión.

Para poder optar a la prueba de recuperación será necesario haber aprobado el trabajo obligatorio, y haber superado una de las dos pruebas escritas con una nota mínima de 5. No será recuperable aquella prueba que no haya sido realizada en el plazo fijado.

No será posible optar a la consideración "no evaluable" a partir del momento en que el alumno se presente a una de las pruebas escritas o entregue el trabajo obligatorio.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis, y/o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a clase y participación en las actividades prácticas	10%	7	0,28	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Prueba escrita 1	30%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Prueba escrita 2	30%	1,5	0,06	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18
Trabajo en grupo	30%	2	0,08	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16, 18

Bibliografía

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.

LaRue, J. (2007). *Análisis del estilo musical*. Madrid: Mundimúsica.

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.

Moorefield, V. (2005). *The Producer as Composer. Shaping the Sounds of Popular Music*. Cambridge, Massachussets: The MIT Press.

Richardson, John, Gorbman, Claudia, & Vernallis, Carol (Eds.). (2013). *The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics*. New York: Oxford University Press.

Supper, M. (2004). *Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos, sistemas*. Madrid: Alianza.

Tagg, Philip (2013). *Music's Meanings. A Modern Musicology for Non-Musos*. New York: The Mass Media Music Scholars' Press.