

Universidad
Internacional
de Valencia

Guía didáctica

ASIGNATURA: Análisis Musical II

Título: Grado en Musicología

Materia: Análisis Musical, Notación y Organología

Créditos: 6 ECTS

Código: 27GMUS

Índice

1. Organización general.....	3
1.1. Datos de la asignatura.....	3
1.2. Equipo docente	3
1.3. Introducción a la asignatura.....	3
1.4. Competencias y resultados de aprendizaje	4
2. Contenidos/temario	6
3. Metodología	8
4. Actividades formativas	8
5. Evaluación.....	10
5.1. Sistema de evaluación.....	10
5.2. Sistema de calificación	10
6. Bibliografía.....	12

1. Organización general

1.1. Datos de la asignatura

MÓDULO	Obligatorio
MATERIA	Análisis musical, notación y organología
ASIGNATURA	Análisis Musical II 6 ECTS
Carácter	Obligatorio
Curso	Segundo
Cuatrimestre	Segundo
Idioma en que se imparte	Castellano
Requisitos previos	No existen
Dedicación al estudio por ECTS	25 horas

1.2. Equipo docente

Profesor	<p>Dra. D. Rafael Salinas Tello <i>Doctor en Música (Ph.D)</i> <i>Doctor en Interpretación Musical (D.M.A)</i> rafael.salinas@professor.universidadviu.com</p>
-----------------	---

1.3. Introducción a la asignatura

La asignatura aborda el reconocimiento y estudio de las estructuras musicales clásicas y románticas, así como el análisis de sus factores históricos, sus elementos estructurales, sus esquemas evolutivos y sus herramientas de representación.

El contenido teórico se centra en ciertas apreciaciones relacionadas con las teorías y los sistemas analíticos post-ramistas que se detallan convenientemente en el temario. Su aplicación y estudio quedará centrado en un repertorio afín o similar a las obras de Gluck, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Verdi y Wagner, por citar tan solo alguno de los ejemplos representativos.

1.4. Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES Y BÁSICAS

CG.1.- Comprender los principios estructurales del lenguaje musical, como la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto y la textura.

CG.2.- Entender los principales géneros y formas musicales mediante el estudio de su forma, estructura y función.

CG.4.- Entender los estilos artísticos históricos en relación con los periodos musicales.

CG.5.- Conocer los fundamentos básicos de la ciencia musicológica y del análisis musical.

CG.6.- Desarrollar la creatividad y la reflexión crítica en el examen de la problemática musicológica.

CB.1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB.2.- 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.

CB.3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB.4.- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB.5.- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA

CE.17 Aplicar la metodología necesaria para el análisis musical de una selección de obras paradigmáticas desde el Clasicismo hasta finales del siglo XIX, diferenciando los distintos usos de los parámetros estilísticos, formales, temáticos y/o armónicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:

RA.1.- Identificar y aplicar metodologías y técnicas analíticas eficaces sobre cualquier obra musical con el fin de reconocer épocas, formas y estilos.

RA.2.- Utilizar herramientas de representación eficaces para el estudio y contextualización de las diferentes manifestaciones de la música occidental desde una perspectiva analítica e histórico-estilística.

RA.3.- Describir las diferentes planificaciones compositivas analizando casos concretos de distintas épocas y estilos desde una perspectiva crítica y rigurosa.

RA.4.- Obtener una visión general de la historia de la notación de la música vocal e instrumental occidental desde la Antigüedad hasta el siglo XXI.

RA.5.- Conocer la historia de la edición musical, especialmente en relación con la evolución de las técnicas de impresión musical.

RA.6.- Aplicar la práctica y metodología de la edición crítica de obras musicales perteneciente a cualquier género y estilo en la historia de la música.

RA.7.- Conocer y aplicar los principios organológicos y acústicos utilizando una terminología técnica propia de la asignatura integrada en la materia.

RA.8.- Conocer y comprender ampliamente la mecánica, evolución histórica y características sonoras de los principales instrumentos utilizados en la práctica musical universal.

2. Contenidos/temario

Unidad Competencial 1 / Tema 1: Principios Estructurales del análisis

- 1.1. La forma musical
 - 1.1.1. El análisis formal
 - 1.1.2. El análisis schenkeriano: los niveles estructurales
 - 1.1.3. La teoría del período poético-musical
- 1.2. La armonía y el contrapunto
 - 1.2.1. Conceptos básicos
 - 1.2.2. La armonía funcional y el análisis armónico
 - 1.2.3. La armonía cromática
 - 1.2.4. El contrapunto
- 1.3. La melodía, el ritmo, el timbre y la textura
 - 1.3.1. Análisis motivico o temático
 - 1.3.2. El *leitmotiv* y la melodía infinita
 - 1.3.3. El timbre y la textura
- 1.4. Principios y metodologías extramusicales
 - 1.4.1. Análisis interpretativo, implicativo y psicológico
 - 1.4.2. La retórica y la teoría de los tópicos musicales

Unidad Competencial 2 / Tema 2: El Clasicismo

- 2.1. La música vocal: ópera, canción y música sacra
 - 2.1.1. La ópera seria en la segunda mitad del siglo XVIII
 - 2.1.2. El *intermezzo* y la ópera *buffa*
 - 2.1.3. Más allá de Italia: la ópera en Francia y Alemania
 - 2.1.4. La canción y la música religiosa
- 2.2. La sonata: género, forma y movimientos
 - 2.2.1. La sonata preclásica
 - 2.2.2. La sonata clásica y la teoría de la forma sonata
 - 2.2.3. Más allá de la forma sonata: el resto de movimientos
- 2.3. La música orquestal y la música de cámara
 - 2.3.1. La sinfonía y el concierto
 - 2.3.2. El cuarteto de cuerda

Unidad Competencial 3 / Tema 3: El Romanticismo: el *lied* y la música instrumental

- 3.1. El *lied* romántico

- 3.2. La Música para piano
- 3.3. La música para orquesta
 - 3.3.1. Beethoven: la expansión del género sinfónico
 - 3.3.2. La sinfonía romántica y el poema sinfónico
- 3.4. La música de cámara

Unidad Competencial 4 / Tema 4: La ópera a lo largo del siglo XIX

- 4.1. La ópera en la primera mitad del siglo XIX
 - 4.1.1. La ópera italiana de Rossini, Bellini y Donizetti
 - 4.1.2. La *grand opéra* francesa y la ópera alemana
- 4.2. La ópera en la segunda mitad del siglo XIX
 - 4.2.1. La ópera italiana: Verdi y el verismo posterior
 - 4.2.2. La ópera alemana: Wagner y el drama lírico
 - 4.2.3. La tradición francesa y la ópera rusa

3. Metodología

La metodología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) se caracteriza por una apuesta decidida en un modelo de carácter e-presencial. Así, siguiendo lo estipulado en el calendario de actividades docentes del Título, se impartirán en directo un conjunto de sesiones, que, además, quedarán grabadas para su posterior visionado por parte de aquellos estudiantes que lo necesiten. En todo caso, se recomienda acudir, en la medida de lo posible, a dichas sesiones, facilitando así el intercambio de experiencias y dudas con el docente.

En lo que se refiere a las metodologías específicas de enseñanza-aprendizaje, serán aplicadas por el docente en función de los contenidos de la asignatura y de las necesidades pedagógicas de los estudiantes. De manera general, se impartirán contenidos teóricos y, en el ámbito de las clases prácticas se podrá realizar la resolución de problemas, el estudio de casos y/o la simulación.

Por otro lado, la Universidad y sus docentes ofrecen un acompañamiento continuo al estudiante, poniendo a su disposición foros de dudas y tutorías para resolver las consultas de carácter académico que el estudiante pueda tener. Es importante señalar que resulta fundamental el trabajo autónomo del estudiante para lograr una adecuada consecución de los objetivos formativos previstos para la asignatura.

4. Actividades formativas

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas se programan una serie de actividades de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados.

A continuación, se relacionan las actividades que forman parte de la asignatura:

1. Actividades de carácter teórico

Se trata de un conjunto de actividades guiadas por el profesor de la asignatura destinadas a la adquisición por parte de los estudiantes de los contenidos teóricos de la misma. Estas actividades, diseñadas de manera integral, se complementan entre sí y están directamente relacionadas con los materiales teóricos que se ponen a disposición del estudiante (manual, SCORM y material complementario). Estas actividades se desglosan en las siguientes categorías:

- a. Clases expositivas
- b. Sesiones con expertos en el aula
- c. Observación y evaluación de recursos didácticos audiovisuales
- d. Estudio y seguimiento de material interactivo

2. Actividades de carácter práctico

Se trata de un conjunto de actividades guiadas y supervisadas por el profesor de la asignatura vinculadas con la adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje y competencias de carácter más práctico. Estas actividades, diseñadas con visión de conjunto, están relacionadas entre sí para ofrecer al estudiante una formación completa e integral.

3. Tutorías

Se trata de sesiones, tanto de carácter síncrono como asíncrono (e-mail), individuales o colectivas, en las que el profesor comparte información sobre el progreso académico del estudiante y en las que se resuelven dudas y se dan orientaciones específicas ante dificultades concretas en el desarrollo de la asignatura.

4. Trabajo autónomo

Se trata de un conjunto de actividades que el estudiante desarrolla autónomamente y que están enfocadas a lograr un aprendizaje significativo y a superar la evaluación de la asignatura. La realización de estas actividades es indispensable para adquirir las competencias y se encuentran entroncadas en el aprendizaje autónomo que consagra la actual ordenación de enseñanzas universitarias. Esta actividad, por su definición, tiene carácter asíncrono.

5. Prueba objetiva final

Como parte de la evaluación de cada una de las asignaturas (a excepción de las prácticas y el Trabajo fin de título), se realiza una prueba (examen final). Esta prueba se realiza en tiempo real (con los medios de control antifraude especificados) y tiene como objetivo evidenciar el nivel de adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Esta actividad, por su definición, tiene carácter síncrono.

5. Evaluación

5.1. Sistema de evaluación

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.

Sistema de Evaluación	Ponderación
Portafolio*	50 %
Las tareas que incluir en el portafolio son el resultado del trabajo realizado dirigido por el profesorado en las actividades guiadas, seminarios, tutorías colectivas, etc. Esto permite evaluar, además de las competencias conceptuales, otras de carácter más actitudinal. Con las actividades planteadas pretendemos que el estudiante desarrolle la capacidad de análisis y de abstracción necesarias sobre las que fundamente su actividad interpretativa e investigadora. En definitiva, se trata de aplicar los fundamentos teóricos estudiados durante la asignatura.	
Sistema de Evaluación	Ponderación
Prueba final*	50 %
La prueba será online, de carácter síncrono. Incluirá preguntas tipo test teóricas y/o teórico-prácticas. También habrá preguntas de desarrollo.	

***Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones.**

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización de **contenido de autoría ajena** al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de **medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación** implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario.

5.2. Sistema de calificación

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cálculos y términos:

Nivel de aprendizaje	Calificación numérica	Calificación cualitativa
Muy competente	9,0 - 10	Sobresaliente
Competente	7,0 - 8,9	Notable

Aceptable	5,0 - 6,9	Aprobado
Aún no competente	0,0 - 4,9	Suspenso

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una **rúbrica simplificada** en el aula que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los **niveles de desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada resultado de aprendizaje**.

La mención de «**Matrícula de Honor**» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

6. Bibliografía

- Cook, N. (1994 [1987]). *A Guide to Musical Analysis*. Oxford University Press.
- De la Motte, D. (1998). *Contrapunto*. Idea Música
- De la Motte, D. (2007 [1976]). *Armonía*. Mundimúsica.
- Forte, A., y Gilbert, S. (2002). *Introducción al análisis schenkeriano*. Traducción de Pedro Purroy Chicot. Idea Books.
- Hepokoski, J., y Darcy, W. (2006). *Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. Oxford University Press.
- López Cano, R. (2002). Entre el giro lingüístico y el guiño hermenéutico: tópicos y competencia en la semiótica musical actual. *Revista Cuilcuilco*, 9, 25. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/351/35102509.pdf>
- López Cano, R. (2011). *Música y retórica en el Barroco*. Amalgama.
- McCreless, P. (1982). *Wagner's Siegfried: Its Drama, History, and Music*. UMI Research Press.
- Mckay, N. (2007). On topics today. *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie*, 4 (1-2), 159-183.
- Menéndez Torrellas, G. (2013). *Historia de la ópera*. Akal.
- Meyer, L. (2001 [1956]). *Emoción y significado en la música*. Alianza.
- Mirka, D. (ed.) (2014). *The Oxford Handbook of Topic Theory*. Oxford University Press.
- Moltó Doncel, J. L. (2017). El análisis del intérprete o el artista intuitivamente informado. *Artseduca*, 2017, pp. 102-125.
- Nagore, M. (2004). El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica. *Música al Sur*, 1. Recuperado de <http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html>
- Persichetti, V. (2004 [1995]). *Armonía del siglo xx*. Real Musical.
- Piston, W. (2001 [1947]). *Contrapunto*. Idea Música.
- Piston, W. (2001 [1987]). *Armonía*. Idea Música.
- Reti, R. (1951). *The Thematic Process in Music*. Macmillan.
- Rink, J. (2006). Análisis y (¿o?) interpretación. En J. Rink. (ed.), *La interpretación musical* (pp. 55-80). Alianza.
- Rosen, C. (1988). *Sonata Forms*. Norton.