Curso 2015-2016

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

CENTRO DE TITULARIDAD PÚBLICA

Dirección General de Universidades e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

RCSMM
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

GUÍA DOCENTE
Aproximación al repertorio clásico-romántico para cuerda (Optativa)

Titulación Superior de Música

Especialidades: TODAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE OCTUBRE DE 2015

ASIGNATURA: APROXIMACIÓN AL REPERTORIO CLÁSICO-ROMÁNTICO PARA CUERDA

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativa
Itinerario	Todos
Materia	Análisis formal y "de significado"
Período de impartición	Entre septiembre y junio del curso académico
Número de créditos	4 ECTS
Departamento	Composición
Prelación/requisitos previos	3º y 4º
Idiomas en que se imparte	Castellano, con mención de ciertos términos en alemán, latín e inglés

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
De Benito Ribagorda, Luis Ángel	luisangeldebenito@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
De Benito Ribagorda, Luis Ángel	luisangeldebenito@gmail.com	J 19'30-21'30

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Competencia técnica
Competencia participativa
Competencia metodológica
Competencias generales
Aplicar la formación adquirida para iniciar proyectos de análisis musical de forma autónoma
Evaluar críticamente argumentos o datos para identificar problemas de análisis musical
Comunicar información, ideas, problemas a diversas audiencias de análisis musical
Competencias específicas
Conciencia crítica de la música como una actividad humana relacionada con todo lo humano: otras artes, las ciencias, las emociones, los paisajes, ideologías…
Conocimiento y habilidad para recopilación de información analítica musical
Conocer las claves del desarrollo en la coyuntura del marco preponderante

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

-Que el estudiante añada los recursos de la llamada "musicología del significado" (semióticos, narratológicos y de análisis comparado) al tradicional análisis formal.

-Que supere lo que se ha definido en el último simposio de Análisis Musical como "análisis del Señor Spock"

-Que incremente su léxico analítico más allá de las palabras "tensión" y "material" leyendo a Tarasti, Grabócz, Monelle, Hatten, e incluso a Susan McClary

-Que perfeccione los últimos modelos de concierto, preferentemente el "concierto comentado" y sepa comunicar al público las auténticas claves de la obra musical, es decir, las claves meta-musicales

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I. Análisis formal y análisis semiótico	Tema 1. Introducción
	Tema 2. "En el principio era la retórica"
	Tema 3. La teoría de los tópicos
II. Bach el precursor	Tema 4. Antes de Bach
	Tema 5. Bach (I)
	Tema 6. Bach (II)
	Tema 7. Bach (III)
III. El clasicismo	Tema 8. Mozart (I)
	Tema 9. Mozart (II)
	Tema 10. Haydn y los otros
IV. Romanticismo precursor	Tema 11. El primer Beethoven
	Tema 12. Beethoven: segunda época, "heroica"
	Tema 13. Beethoven futurista
	Tema 14. Schubert y los otros
V. Romanticismo central	Tema 15. Mendelssohn (I)
	Tema 16. Mendelssohn (II)
	Tema 17. Schumann (I)
	Tema 18. Schumann (II)
	Tema 19. Schumann (III)
	Tema 20: Chopin: la Sonata para violonchelo
	Tema 21: Liszt
VI. Romanticismo final	Tema 22: Brahms (I)
	Tema 23: Brahms (II)
	Tema 24: Brahms (III)
	Tema 25: Franck
	Tema 26: Otros románticos y nacionalistas
VII. Impresionismo. Modernismo	Tema 27: Debussy (I)
	Tema 28: Debussy (II)
	Tema 29: Ravel
VIII. Clásicos del siglo XX	Tema 30: Bartók y Stravinsky
	Tema 31: Hindemith
	Tema 32: Shostakovich y Prokofiev
IX. Estilos derivados del *pop-rock*	Tema 33: Jazz y fusion
	Tema 34: Rock progresivo

	Tema 35: Otros estilos mundanos

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	-
Clases teórico-prácticas	68
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	-
Realización de pruebas	Incluidas en las clases
Horas de estudio del estudiante	20
Preparación prácticas	10
Preparación del estudiante para realización de pruebas	10
Total de horas de trabajo del estudiante	108 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teóricas	-
Clases teórico prácticas	Explicación del concepto. Audición de la obra. Análisis de la partitura
Clases prácticas	El estudiante interpreta una obra, analizándola previamente
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Al contrario que algún profesor de violín, mis cursos de verano no son obligatorios

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS

Clases teóricas	-
Clases teórico prácticas	El profesor plantea cuestiones analíticas, y el estudiante tiene oportunidad de mostrar su pericia o su aprendizaje respondiendo.
Clases prácticas	Una de éstas opciones finales a elegir por el estudiante: 1) Un trabajo final de análisis de unos 15 folios 2) Una traducción crítica de un artículo especializado 3) Una exposición pública de un análisis 4) Composición de una obra basada en estructuras y recursos impartidos durante el curso 5) Recital comentado 6) Intervención en mi programa de Radio Clásica, exponiendo un análisis auditivo para aficionados
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	-

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. La asistencia a más de un 80% del total de las clases proporciona una calificación de 5

2. Por añadidura, la respuesta acertada a las cuestiones preguntadas en clase, a modo de control semanal, proporciona un 6

3. Uno de los trabajos propuestos en el apartado 9 proporciona un 7, 8, 9 ó 10, dependiendo de su calidad

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Sistemas de evaluación y convocatorias:

Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con una asistencia mínima del 80% del total de horas de actividad del estudiante con presencia del profesor. En aquellos casos en los que el estudiante no cumpla con los requisitos exigidos para la evaluación continua realizará un examen final que podrá constar de aquellas partes que se estimen oportunas, debiendo quedar reflejados sus correspondientes pesos relativos en el apartado correspondiente de esta guía. En cualquier caso, el estudiante contará con una convocatoria extraordinaria cuya estructura, instrumento de evaluación y calificación deberá quedar igualmente explicitado en la esta guía.

11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Asistencia de un 80 %	50 %
Respuestas acertadas en los controles semanales	10 %
Trabajos finales	40 %

11.2. Ponderación de instrumentos de evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Análisis de tres obras propuestas por el profesor	100 %

11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Análisis de tres obras propuestas por el profesor	100 %

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Igual que los apartados anteriores, adaptados al tipo de discapacidad.

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1	Tema 1. Introducción			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 2	Tema 2. "En el principio era la retórica"			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 3	Tema 3. La teoría de los tópicos			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 4	Tema 4. Antes de Bach			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 5	Tema 5. Bach (I)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 6	Tema 6. Bach (II)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 7	Tema 7. Bach (III)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 8	Tema 8. Mozart (I)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 9	Tema 9. Mozart (II)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 10	Tema 10. Haydn y los otros			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 11	Tema 11. El primer Beethoven			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 12	Tema 12. Beethoven: segunda época, "heroica"			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 13	Tema 13. Beethoven futurista			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 14	Tema 14. Schubert y los otros			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 15	Tema 15. Mendelssohn (I)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 16	Tema 16. Mendelssohn (II)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	

Semana 17	Tema 17. Schumann (I)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 18	Tema 18. Schumann (II)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 19	Tema 19. Schumann (III)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 20	Tema 20: Chopin: la Sonata para violonchelo			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 21	Tema 21: Liszt			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 22	Tema 22: Brahms (I)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 23	Tema 23: Brahms (II)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 24	Tema 24: Brahms (III)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 25	Tema 25: Franck			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 26	Tema 26: Otros románticos y nacionalistas			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 27	Tema 27: Debussy (I)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 28	Tema 28: Debussy (II)			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 29	Tema 29: Ravel			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 30	Tema 30: Bartók y Stravinsky			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 31	Tema 31: Hindemith			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 32	Tema 32: Shostakovich y Prokofiev			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 33	Tema 33: Jazz y fusion			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	
Semana 34	Tema 34: Rock progresivo Tema 35: Otros estilos mundanos			
	Clases teórico/prácticas	**Analisis y audición**	**1'30**	
	Evaluación	**Control verbal**	**0'30**	

12. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Panel practical de conocimientos
Proyector. Ordenador portátil
Fotocopias de las partituras

12.1. Bibliografía general

A) SEMIÓTICA MUSICAL Y NARRATOLOGÍA

Título	*Classic Music: Expression, Form, and Style*
Autor	**Leonard G. Ratner**
Editorial	Schrimer, 1980

Título	*The Sense of Music:Semiotic Essays*
Autor	Raymond Monelle
Editorial	Princeton Univ. Press, 2000

Título	**Sens et signification en musique**
Autor	Marta Grabócz
Editorial	Editions Hermann (1 de septiembre de 2007)

Título	*Morphologie des œuvres pour piano de F. Liszt*
Autor	Marta Grabócz
Editorial	Ed. KIME, 1996

Título	*Musique, narrativité, signification*
Autor	Marta Grabócz
Editorial	L'Harmattan, Paris, 2009

Título	**A Theory of Musical Semiotics**
Autor	Eero Tarasti
Editorial	Indiana University Press

Título	**Musical Meaning in Beethoven**
Autor	Robert S. Hatten
Editorial	ndiana University Press, 2004

Título	**Música y retórica en el barroco**
Autor	Rubén López Cano
Editorial	Amalgama Edicions, 2012

Título	Feminine Endings
Autor	Susan McClary
Editorial	University de Minnesotta Press

Título	Music and Meaning
Autor	Ed. Jenefer Robinson
Editorial	Cornell University Press

B) ESTÉTICA, FILOSOFÍA RELACIONADA CON LA MÚSICA

Título	El canto de las sirenas
Autor	Eugenio Trías
Editorial	Círculo de lectores

Título	La imaginación sonora
Autor	Eugenio Trías
Editorial	Círculo de lectores

Título	Teoría de la inteligencia creadora
Autor	José Antonio Marina
Editorial	Anagrama

Título	**La idea de la música absoluta**
Autor	Carl Dahlhaus
Editorial	Idea Books, 1999

Título	De Madonna al canto gregoriano
Autor	Nicholas Cook
Editorial	Alianza

Título	El ruido eterno
Autor	Alex Ross
Editorial	Seix Barral

Título	Escucha esto
Autor	Alex Ross
Editorial	Seix Barral

Título	Nuevos ensayos sobre la comprensión musical
Autor	Peter Kivy
Editorial	Paidós

Título	El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin
Autor	Alessandro Baricco
Editorial	Siruela

Título	Escritos sobre la Música
Autor	Ernest Ansermet
Editorial	Idea Música

Título	Poética Musical
Autor	Igor Stravinsky
Editorial	Taurus

Título	El estilo y la idea
Autor	Arnold Schoenberg
Editorial	Idea Música

C) PSICOLOGÍA. PERCEPCIÓN

Título	El hombre y sus símbolos
Autor	Carl G. Jung
Editorial	Caralt

Título	Psicoanálisis del Arte
Autor	Sigmund Freud
Editorial	Alianza

Título	Emoción y significado en la música
Autor	Leonard Meyer
Editorial	Alianza

Título	La música y la mente
Autor	Anthony Storr
Editorial	Paidós

D) RELACIÓN MÚSICA/LITERATURA Y OTRAS ARTES

Título	Historia de la Literatura y del Arte
Autor	Arnold Hauser
Editorial	Labor

Título	El sentido de la obra musical y literaria
Autor	Juan Miguel González Martínez
Editorial	Universidad de Murcia

Título	**Música, lenguaje y significado**
Autor	Margarita Vega y Carlos Villar-Taboada, eds
Editorial	Música y Pensamiento

Título	Música, Literatura y Semiosis
Autor	Silvia Alonso
Editorial	Biblioteca Nueva

Título	Música y Literatura
Autor	Silvia Alonso, ed.
Editorial	Lecturas

Título	Hacia una teoría general de la novela
Autor	Miguel A. García Peinado
Editorial	Arco Libros

Título	Diccionario de Narratología
Autor	Carlos Reis, Ana Cristina M. Lopes
Editorial	Ediciones Colegio de España

Título	Elementos para una semiótica del texto artístico
Autor	Talens, Castillo, Tordera, Hernández Esteve
Editorial	Cátedra

E) COMPOSITORES

Título	Juan Sebastián Bach
Autor	Adolfo Salazar
Editorial	Alianza

Título	Johann Sebastian Bach. Vida y obra
Autor	Friedemann Otterbach
Editorial	Alianza

Título	Johann Sebastian Bach. Culminación de una era
Autor	Karl Geiringer
Editorial	Altalena

Título	Bach. Pequeña antología biográfica
Autor	Ernesto Epstein
Editorial	Ricordi

Título	Bach. El músico-poeta
Autor	Albert Schweitzer
Editorial	Ricordi

Título	Bach. Repertorio completo de la música vocal
Autor	Daniel Vega
Editorial	Cátedra

Título	Schumann. La música de cámara
Autor	Joan Chissell
Editorial	Idea Música

Título	Brahms. Música de cámara
Autor	Ivor Keys
Editorial	Idea Música

Título	Brahms. Repertorio completo
Autor	Poggi/Vallora
Editorial	Cátedra

Título	Debussy. La música orquestal
Autor	David Cox
Editorial	Idea Música

Título	Claude Debussy
Autor	Heinrich Strobel
Editorial	Alianza

Título	Béla Bartók. Un análisis de su música
Autor	Ernö Lendvai
Editorial	Idea Música