

Curso 2022-2023

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

Real Conservatorio Superior de Música

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Centro público

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS I Y II

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de mayo de 2022

TITULACIÓN: Grado en Música

ASIGNATURA: Análisis

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Formación básica
Carácter	Enseñanza no instrumental, colectiva.
Especialidad/itinerario/instrumento	Todas las especialidades e itinerarios (a excepción de Musicología).
Materia	Lenguajes y técnicas de la Música
Periodo de impartición	Curso 2022-2023 - Anual
Número de créditos	6 créditos ECTS por curso
Número de horas	Totales: 180 (por curso). Presenciales: 72 (por curso).
Departamento	Composición y Tecnología Musical
Prelación/ requisitos previos	Análisis I: sin prelación. Análisis II: tener aprobado Análisis I.
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Ruiz Montes, Francisco	fruiзмontes@educa.madrid.org

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Ariza Bueno, Manuel	manuel.ariza@rcsмм.eu
Díaz de la Fuente, Alicia	adiazdelafuente@rcsмм.eu
Díez Fernández, Consuelo	consuelo.diez@rcsмм.eu
Ruiz Montes, Francisco	fruiзмontes@educa.madrid.org

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT_01. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT_02. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT_03 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT_06. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

CT_08. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT_09. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
CT_12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
CT_13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT_14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT_17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
Competencias generales
CG_01. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CG_02. Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
CG_03. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
CG_04. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la audición inteligente y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
CG_07. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.
CG_08. Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.
CG_09. Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación con su construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas.
CG_10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
CG_11. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
CG_12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.
CG_13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.
CG_14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.
CG_15. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
CG_16. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato, pero con atención a su dimensión global.
CG_17. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.

CG_18. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
CG_22. Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales, así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
CG_23. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
CG_24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
CG_25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
CG_26. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
Competencias específicas
1. Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros.
2. Construir una idea interpretativa coherente y propia por medio de la aplicación del análisis como disciplina auxiliar, y saber comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
3. Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la creación musical y la práctica interpretativa.
4. Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de distintos períodos bajo una perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos y sociales.
5. Argumentar y expresar de forma escrita y verbal sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical.
6. Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
7. Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musicales.
8. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan el propio repertorio estudiado en la especialidad correspondiente, y poder describirlos de forma clara y completa.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Interpretar analíticamente una obra musical desde los distintos ámbitos de la construcción del discurso sonoro: formal, armónico, melódico, tímbrico, rítmico, dinámico, textural, etc.
- Saber aplicar dicho conocimiento a su ámbito de formación específico (sea el de la interpretación, la dirección, la pedagogía, etc.), bien como herramienta auxiliar o bien como objeto de estudio en sí mismo.
- Estar familiarizado con diversos métodos y tipologías de análisis, así como conocer su aplicabilidad en función del repertorio investigado.

6. CONTENIDOS

Curso	Temas
ANÁLISIS I	Tema 1. Conceptos fundamentales.
	Tema 2. El canto llano. El sistema modal. Los modos rítmicos. Los géneros litúrgicos.
	Tema 3. La polifonía medieval. Cantus firmus. Isorritmia. El Renacimiento. Evolución de los modos a los tonos.
	Tema 4. Barroco temprano y medio. Teoría armónica y formal.
	Tema 5. Barroco tardío. Transición del Barroco al Clasicismo.
	Tema 6. El Clasicismo pleno. Las formas clásicas.
	Tema 7. Siglo XIX (Romanticismo temprano y medio).
	Tema 8. Siglo XIX (Romanticismo pleno y tardío).
ANÁLISIS II	Tema 1. París: Impresionismo y Nacionalismo. Debussy, Ravel.
	Tema 2. La periferia (I): Scriabin, Albéniz, Ives, Falla, Janacek...
	Tema 3. Viena: Expresionismo y Dodecafonismo. Schönberg, Berg, Webern.
	Tema 4. La periferia (II) y el Neoclasicismo. Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, Hindemith, Bartók, Varèse...
	Tema 5. La vanguardia de Darmstadt: el Serialismo. Boulez, Stockhausen.
	Tema 6. Las otras vanguardias: Ligeti, Cage, Xenakis, Berio, Murail, Crumb, Ferneyhough, Feldman, de Pablo...

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas	a=68 horas
Realización de pruebas	a=4 horas
Horas de trabajo del estudiante	b=108 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a+b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	<ol style="list-style-type: none">1. Presentación por parte del profesor de la materia teórica correspondiente, acompañada de las audiciones y ejemplos pertinentes, y del trabajo de análisis según la lista de obras propuestas y según el progreso en la aplicación de técnicas de análisis. Durante esta primera parte se espera también de los alumnos participación y debate.2. Exposición oral y/o presentación escrita por parte de los alumnos de uno o más trabajos específicos encomendados por el profesor en el que se pongan en relación los conocimientos de la teoría (textos de libros y artículos) con la práctica del análisis en pequeños fragmentos musicales del mismo tipo que los vistos previamente en la clase (en el caso de presentación oral el trabajo también se presentará por escrito como prueba de la realización del trabajo y para facilitar su calificación). Realización de una o más pruebas de evaluación escritas repartidas a lo largo del curso en las que se pedirá al estudiante la realización de algún análisis similar a los realizados en clase, pudiendo incluir alguna pregunta teórica sobre la materia trabajada.
--------------------------------------	--

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación será continua. El alumno recibirá información acerca de su proceso de aprendizaje de forma cuatrimestral.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<ul style="list-style-type: none">• Prueba de evaluación (según se define en el punto anterior) al final de cada periodo del curso.• Posible trabajo individual de análisis sobre la materia en estudio para entregar al profesor o exponer ante los demás estudiantes.
--------------------------------------	--

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas

- Demostrar una suficiente capacidad analítica que permita valorar el grado de comprensión global de los autores y obras estudiados y de los métodos analíticos empleados.
- Saber relacionar adecuadamente los conceptos, procedimientos, repertorios y métodos estudiados con su entorno histórico, artístico y estético, así como con las obras trabajadas en otras asignaturas.
- Ofrecer una actitud de interés y esfuerzo hacia la asignatura que permita valorar el grado de preparación de las clases.
- Mantener una asistencia regular (con puntualidad en la llegada a clase) y participativa (interviniendo en los análisis, debates, etc.).
- En las pruebas escritas (trabajos y exámenes), demostrar corrección no sólo el contenido sino también en la redacción y ortografía; y en intervenciones orales, saber expresarse con fluidez y claridad.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal, según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor” (p. 6.3 e).

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará el siguiente procedimiento: si sumando todas las propuestas el número excediera el máximo otorgable, el criterio será el de otorgar matrícula en orden consecutivo desde la calificación mayor de todos los alumnos en orden descendente. Si hubiera empate, se tendrá en cuenta la trayectoria global del curso (asistencia, puntualidad, interés, participación, etc.), y si con estos criterios no se lograra un desempate, se planteará la posibilidad de realizar una prueba de conocimientos entre los aspirantes.

Todo este procedimiento habrá de ser consensuado y verificado por todos los profesores integrantes del seminario de Análisis.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Puntuación de exámenes parciales	66 a 100%
Puntuación del trabajo individual o análisis a entregar/exponer (según los cursos será voluntario u obligatorio)	0 a 33%
Puntuación de la preparación/aprovechamiento de las clases (sólo ponderable en grupos no demasiado numerosos que permitan la participación regular del alumnado en las clases)	0 a 33%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Puntuación de la prueba de evaluación sustitutoria a final de curso	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Puntuación de la prueba de evaluación final extraordinaria	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. En caso de existir algún alumno matriculado con necesidades educativas especiales, los departamentos determinarán a comienzo de curso el tipo de adaptación curricular a aplicar en cada caso por medio de una adenda a la presente Guía Docente.

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Los materiales de apoyo para clase, así como los ejemplos para realización de tareas, podrán compartirse como recursos digitales (partituras, esquemas, audios, enlaces, etc.) a través de aplicaciones de trabajo en equipo (como Microsoft Teams) gestionadas por el propio centro.

10.1. Bibliografía general

- BENT, Ian D., 1990. *Analysis*. London: MacMillan Press.
- CAPLIN, William E., 1998. *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- COOK, Nicholas, 1992. *A Guide to Musical Analysis*. New York: W.W. Norton & Company.
- FORTE, Allen & GILBERT, A., 2003. *Introducción al análisis schenkeriano*. Barcelona: Idea Books.
- GARCÍA LABORDA, J.M., 1996. *Forma y estructura en la música del siglo XX*. Madrid: Editorial Alpuerto.
- , 2000. *La música del siglo XX. Primera parte (1890-1914). Modernidad y emancipación*. Madrid: Editorial Alpuerto.
- HEPOKOSKI, James & DARCY, Warren, 2006. *Elements of Sonata Theory: Norms, Types and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York & Oxford: Oxford University Press.
- KÜHN, Clemens, 1992. *Tratado de la forma musical*. Barcelona: Editorial Labor [→ Idea Books].
- , 1993. *Analyse lernen*. Kassel: Bärenreiter Verlag.

- , 2003. *Historia de la composición musical*. Barcelona: Idea Música.
- LESTER, Joel, 1989. *Analytic Approaches to XX Century Music*. New York: W.W. Norton & Company.
- Traducción (2005): *Aspectos analíticos de la música del siglo XX*. Madrid: Ediciones Akal.
- LÓPEZ CANO, Rubén, 2011. *Música y retórica en el Barroco*. Barcelona: Amalgama Edicions.
- MEYER, Leonard B., 1956. *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press.
- Traducción (2001): *Emoción y significado en la música*. Madrid: Alianza Editorial.
- MOTTE, Diether de la, 1989. *Armonía*. Barcelona: Editorial Labor [→Barcelona: Idea Books].
- , 1991. *Contrapunto*. Barcelona: Editorial Labor [→Barcelona: Idea Books].
- ROSEN, Charles, 1986. *El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial.
- , 1987. *Formas de sonata*. Barcelona: Editorial Labor [→Barcelona: Idea Books].

10.2. Bibliografía complementaria

- AGAWU, V. Kofi, 1991. *Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- ASENSIO, Juan Carlos, 2003. *El canto gregoriano*. Madrid: Alianza Editorial.
- BERRY, Wallace, 1976. *Structural Functions in Music*. New York: Dover.
- BONDS, Mark Evan, 1991. *Wordless Rhetoric: Musical Form and the Metaphor of the Oration*.
- , 2006. *Music as Thought: Listening to the Symphony in the age of Beethoven*. Traducción (2014): *La música como pensamiento. El público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Barcelona: Editorial Acanalado.
- BOULEZ, Pierre, 1984. *Puntos de referencia*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- CASABLANCAS, Benet, 1995. “Las tonalidades y su significado. Una aproximación.” *Revista Quodlibet* nº 2.
- , 1997. “Quietud y trance. En torno a la última obra para piano de Schubert.” *Revista Quodlibet* nº 7.
- , 2001. “El humor en el Clasicismo Superior. L. van Beethoven: Bagatela op. 126 nº 1 en Sol mayor.” *Revista Quodlibet* nº 21.
- , 2006. “Haydn el progresivo. Estancamientos, crecimiento formal y emoción. Notas para el análisis.” *Revista Quodlibet* nº 34.
- , 2014. *El humor en la música*. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
- CHIANTORE, Luca; DOMÍNGUEZ, Áurea y MARTÍNEZ, Silvia, 2015. *Cómo escribir sobre música*. Barcelona: Musikeon Books.
- EINSTEIN, Alfred, 1947. *Music in the Romantic Era*. New York: W.W. Norton & Company.
- Trad. (1986): *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza Editorial.
- FUBINI, Enrico, 1988. *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.
- GARCÍA LABORDA, José María, 1989. *El expresionismo musical de Arnold Schönberg*. Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones.
- , 2004. *La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas*. Sevilla: Editorial Doble J.
- HARNONCOURT, Nikolaus, 2003. *El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart*. Barcelona: Paidós.
- , 2007. *La música como discurso sonoro*. Barcelona: Acanalado.
- IGOA, Enrique, 1981. “Mathematics and Music: A first Approach.” Buffalo: New York State Univ.
- , 2015. “La cathédral engloutie de Claude Debussy: un prisma con muchas caras.” *Revista Música* nº 22, RCSMM. <http://www.rcsmm.eu/general/files/revista/22.pdf>
- LABUSSIÈRE, Annie, 1998. “«Ancient voices of children» de George Crumb”. *Revista Quodlibet* nº 12.
- LA RUE, Jean, 1989. *Análisis del estilo musical*. Barcelona: Editorial Labor [→Barcelona: Idea Books].
- LERDAHL, Fred & JACKENDOFF, Ray, 1983. *A Generative Theory of Tonal Music*. Harvard: The Massachusetts Institute of Technology.

- Traducción (2003): *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Ediciones Akal.
- MARCO, Tomás, 1998. *Historia de la música española. 6. Siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.
- , 2002. *Pensamiento musical y siglo XX*. Madrid: Fundación Autor.
- , 2008. *Historia cultural de la música*. Madrid: Fundación Autor.
- MICHELS, Ulrich, 1994. *Atlas de música I & II*. Madrid: Alianza Editorial.
- NEWMAN, William S., 1972. *The Sonata since Beethoven*. New York: W.W. Norton & Company.
- , 1983. *Sonata in the Baroque Era*. New York: W.W. Norton & Company.
- , 1983. *The Sonata in the Classical Era*. New York: W.W. Norton & Company.
- NOMMICK, Yvan, 2003. “Tradición, modernidad y sincretismo en el Quatuor pour la Fin du Temps.” *Revista Quodlibet* nº 25.
- RATNER, Leonard G., 1980. *Classic Music. Expression. Form and Style*. New York: Schirmer Books.
- RIEMANN, Hugo, 1903. *Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den tonalen Funktionen der Akkorden*. London: Augener.
- ROSEN, Charles, 1983. *Schoenberg*. Barcelona: Antoni Bosch.
- , 2004. *Las sonatas para piano de Beethoven*. Madrid: Alianza Editorial.
- ROSS, Alex, 2009. *El ruido eterno*. Barcelona: Seix Barral.
- SADIE, Stanley (ed.), 2001. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians (NG)*. London: MacMillan Publishers Limited.
- SCHÖNBERG, Arnold, 1922. *Harmonielehre*. Wien: Universal Edition.
- Traducción (1974): *Tratado de armonía*. Madrid: Real Musical.
- , 1950. *Style and Idea*. London: Williams and Norgate, Ltd.
- Traducción (1963): *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus Ediciones. Barcelona: Idea Books (2005).
- , 1954. *Structural Functions in Music*. London: Faber & Faber. Traducción (1990): *Funciones estructurales de la armonía*. Barcelona: Editorial Labor [→Barcelona: Idea Books].
- , 1967. *Fundamentals of Musical Composition*. London: Faber & Faber.
- Traducción (1998): *Fundamentos de composición musical*. Madrid: Real Musical.
- SLOBODA, John, 2012. *La mente musical: la Psicología cognitiva de la música*. Madrid: Antonio Machado Libros.
- VEGA CERNUDA, Daniel, 2012. *Bach: repertorio completo de la música vocal*. Madrid: Cátedra.