

Curso 2023-2024

**Comunidad
de Madrid**

Dirección general de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

**Real Conservatorio Superior de
Música**

Centro público

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS E HISTORIA DEL REPERTORIO PIANÍSTICO

Grado en Música

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de abril de 2023

TITULACIÓN: Grado en Enseñanzas Artísticas

ASIGNATURA: ANÁLISIS E HISTORIA DEL REPERTORIO PIANÍSTICO

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativa	
Carácter	Clases de enseñanza colectiva	
Especialidad/itinerario/instrumento	Todos	
Materia	Análisis formal y semiótico	
Periodo de impartición	Curso 2023-2024	
Número de créditos	4 ECTS	
Número de horas	Totales: 108	Presenciales: 68
Departamento	Composición	
Prelación/ requisitos previos	3º y 4º	
Idioma/s en los 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 QUE IMPARTEN DOCENCIA

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

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 relación entre procesos analíticos musicales
Conocimiento y habilidad para recopilación de información analítica musical
Conocer las claves del desarrollo en la coyuntura del marco preponderante en el ámbito del análisis musical

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Que el estudiante supere las fruslerías de la tecnicuería formalista y encuentre maneras de decir algo interesante de una obra musical
- Que deje de analizar la música como el Señor Spock
- Que deje de hablar de música como si fuese un GPS
- Que no diga “tensión” y “material” todo el rato cuando analice una música
- Que lea a Tarasti y a Grabócz y a Monelle. Que lea
- Que presente/anote/divulgue sus propios conciertos con un poco de gracia

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. La prehistoria del piano	Tema 4. Antes de Bach
	Tema 5. Bach (I)
	Tema 6. Bach (II)
	Tema 7. Las sonatas de Domenico Scarlatti
III. El clasicismo	Tema 8. Mozart (I)
	Tema 9. Mozart (II)
	Tema 10. Haydn, Hummel y los otros
IV. Romanticismo precursor	Tema 11. El primer Beethoven
	Tema 12. Beethoven: segunda época, “heroica”
	Tema 13. Beethoven futurista
	Tema 14. Schubert, Clementi y los otros
V. Romanticismo central	Tema 15. Mendelssohn
	Tema 16. Schumann (I): los años del <i>Carnaval</i>
	Tema 17. Schumann (II): los años de la <i>Fantasia</i>
	Tema 18. Chopin (I): la etapa polaca
	Tema 19. Chopin (II): París, hasta Valldemossa
	Tema 20. Chopin (III): París, después de Valldemossa
	Tema 21. Liszt (I): <i>Sonata en Si menor</i>
	Tema 22. Liszt (II): los Conciertos
VI. Romanticismo final	Tema 23. Brahms (I): los Conciertos
	Tema 24. Brahms (II): Piezas breves y de cámara
	Tema 25. Franck
	Tema 26. Otros románticos y nacionalistas
VII. Impresionismo. Modernismo	Tema 27. Albéniz
	Tema 28. Debussy
	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 <i>pop-rock</i>	Tema 33. Jazz y fusion
	Tema 34. Rock progresivo
	Tema 35. Otros estilos pianísticos 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

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	Asistencia (y a ser posible, atención) de los estudiantes a las clases explicativas
Actividades prácticas	Explicación del concepto. Audición de la obra. Análisis de la partitura

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	El profesor plantea cuestiones analíticas, y el estudiante tiene oportunidad de mostrar su pericia o su aprendizaje respondiendo.
Actividades prácticas	Una de estas opciones 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 <i>Música y Significado</i> (Radio Clásica), exponiendo un análisis auditivo para aficionados

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	1) Los estudiantes asistir al menos un 80% de las clases y obtener una calificación de 5 2) Por añadidura, si los estudiantes responder de manera adecuada a las cuestiones preguntadas en clase, a modo de control semanal, esto proporcionar un 6
Actividades prácticas	Uno de los trabajos propuestos en el apartado 9.1 proporcionar un 7, 8, 9 ó 10 con sus correspondientes decimales (excepto el 10)

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: Para la concesión de las Matrículas de Honor será pertinente el trabajo final indicado en el punto 9.1, excepto si se presenta un empate cualitativo/categorico entre varios estudiantes, en cuyo caso se deberá presentar un trabajo extraordinario según los modelos del punto 9.1.

9.3.1 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 %
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Análisis de tres obras propuestas por el profesor	60 %
Trabajos finales	40 %
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Análisis de tres obras propuestas por el profesor	60 %
Trabajos finales	40 %
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

Instrumentos	Ponderación
Análisis de tres obras propuestas por el profesor adaptados a los diferentes tipos de capacidad	60 %
Trabajos finales adaptados a los diferentes tipos de capacidad	40 %
Total	100%

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Papel pautado/tablet/portátil/móvil
Goma
Nº 2, o Pilot
Las gafas de cerca (el profesor)
El Zamacois siempre a mano

10.1. Bibliografía general

A) SEMIÓTICA MUSICAL Y NARRATOLOGÍA

Título	<i>Classic Music: Expression, Form, and Style</i>
Autor	Leonard G. Ratner
Editorial	Schirmer, 1980

Título	<i>The Sense of Music: Semiotic Essays</i>
Autor	Raymond Monelle
Editorial	Princeton Univ. Press, 2000

Título	<i>Sens et signification en musique</i>
Autor	Marta Grabócz
Editorial	Editions Hermann (1 de septiembre de 2007)

Título	<i>Morphologie des œuvres pour piano de F. Liszt</i>
Autor	Marta Grabócz
Editorial	Ed. KIME, 1996

Título	<i>Musique, narrativité, signification</i>
Autor	Marta Grabócz
Editorial	L'Harmattan, Paris, 2009

Título	<i>A Theory of Musical Semiotics</i>
Autor	Eero Tarasti
Editorial	Indiana University Press

Título	<i>Musical Meaning in Beethoven</i>
Autor	Robert S. Hatten
Editorial	Indiana University Press, 2004

Título	<i>Música y retórica en el barroco</i>
Autor	Rubén López Cano
Editorial	Amalgama Edicions, 2012

Título	<i>Feminine Endings</i>
Autor	Susan McClary
Editorial	University of Minnesota Press

B) ESTÉTICA, FILOSOFÍA RELACIONADA CON LA MÚSICA

Título	<i>El canto de las sirenas</i>
Autor	Eugenio Trias
Editorial	Círculo de lectores

Título	<i>La idea de la música absoluta</i>
Autor	Carl Dahlhaus
Editorial	Idea Books, 1999

Título	<i>El ruido eterno</i>
Autor	Alex Ross
Editorial	Seix Barral

Título	<i>Escucha esto</i>
Autor	Alex Ross
Editorial	Seix Barral

Título	<i>Nuevos ensayos sobre la comprensión musical</i>
Autor	Peter Kivy
Editorial	Paidós

Título	<i>El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin</i>
Autor	Alessandro Baricco
Editorial	Siruela

C) PSICOLOGÍA. PERCEPCIÓN

Título	<i>Emoción y significado en la música</i>
Autor	Leonard Meyer
Editorial	Alianza

Título	<i>La música y la mente</i>
Autor	Anthony Storr
Editorial	Paidós

D) RELACIÓN MÚSICA/LITERATURA Y OTRAS ARTES

Título	<i>Historia Social de la Literatura y del Arte</i>
Autor	Arnold Hauser
Editorial	Labor

Título	<i>Música, lenguaje y significado</i>
Autor	Margarita Vega y Carlos Villar-Taboada, eds
Editorial	Música y Pensamiento

Título	<i>Música, Literatura y Semiosis</i>
Autor	Silvia Alonso
Editorial	Biblioteca Nueva

10.2. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://rlopezcano.blogspot.com/2021/12/investigacion-artistica-en-musica.html
Dirección 2	https://www.ivoox.com/podcast-musica-significado_sq_f113339_1.html
Dirección 3	https://www.youtube.com/watch?v=z0LTdtRzfUI