

Conservatorio
Profesional
de Música
Adolfo Salazar

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ANÁLISIS

1. La asignatura ‘Análisis’

La asignatura Análisis está pensada para alumnos que quieran dedicarse principalmente al instrumento y no dispongan del tiempo, o no tengan interés en desarrollar habilidades de escritura musical y composición. Pero los alumnos que sí tengan interés por la composición, también deberán estudiar esta disciplina dentro de la asignatura de Fundamentos de Composición.

El análisis en si, es algo de capital importancia para todo músico. En la evolución del alumno hacia una independencia y madurez musical, el análisis es una preciosa herramienta, imprescindible sin lugar a dudas.

En este momento de su evolución, el alumno tiene que seguir esforzándose por desarrollar su audición interna, tan importante para todo músico y tan necesaria para el análisis. Es necesario orientar al alumno en la manera específica de cómo continuar con este trabajo.

Por otro lado, la oferta apabullante de grabaciones en CD y DVD de cualquier obra de cualquier compositor y estilo, parece fomentar en algunos alumnos una actitud pasiva de escucha, que desemboca en la costumbre de utilizar estos medios para imitar y copiar antes que para aprender contrastando críticamente. Precisamente, hay que resaltar que el pensamiento crítico es otro elemento decisivo para lograr un buen análisis. En casa, el alumno debe estudiar la partitura escuchándola interiormente en la medida de lo posible, y apoyándose en el piano y en la entonación todo lo que sea necesario para evocar la sonoridad de la pieza. Después de haber logrado una propia manera de entender la obra, habrá llegado el momento adecuado para contrastar con una grabación, pero no antes.

El Análisis es una actividad que nos tiene que conducir a reflexionar sobre la música, y a entender el pensamiento o intenciones del compositor en una determinada obra. Esta actitud debe, obviamente, orientar la propia interpretación de una obra musical y debe ayudar al alumno a conseguir poco a poco, unos criterios auténticos de interpretación. Por eso mismo, es fundamental para el desarrollo de la propia personalidad como músico.

El conocido musicólogo y compositor, Diether de la Motte, distingue en la introducción de su libro “Musikalische Analyse” [Análisis Musical], Verlag Bärenreiter, tres funciones o deberes fundamentales que debe cumplir un análisis: 1. reconocer detalles, 2. establecer el sentido de las partes con respecto al todo, y 3. trasladar lo hallado a una adecuada formulación con palabras.

Pero entender una obra de arte en su totalidad no es una tarea fácil. Ya Schönberg acuñó la interesante diferenciación entre el ‘cómo está hecho’ [wie es gemacht ist] y el ‘qué es esto’ [was es ist]; la primera se refiere al aspecto técnico, la segunda al aspecto estético, la una al proceder compositivo y la otra al sentido esencial, como anverso y reverso de una misma moneda. El aspecto técnico, los procedimientos compositivos son más fáciles de aprender. Entender la esencia de una obra a través de

los procedimientos compositivos es algo bastante más complicado que sólo podrá llegar a conocerse paulatinamente y con cierta profundidad.

Los cursos de Análisis 5º y 6º pretenden introducir a los alumnos en esta senda y dar comienzo a una actividad, con un nuevo grado de conciencia, que deberá prolongarse y perfeccionarse en el grado superior, para que alcancen la madurez y la independencia intelectual y musical deseable, y sean capaces de ejercer con total solvencia como músicos profesionales.

2. Concreción de los objetivos de Análisis para todo el ciclo de GM

El alumno será capaz de:

- a. reconocer e identificar los elementos propios de la idea musical (tema, motivo, célula) en obras de diferentes estilos (especialmente Barroco, Clasicismo y Romanticismo).
- b. localizar y nombrar las diferentes cadencias tonales en obras de diferentes periodos (especialmente Barroco, Clásico y Romántico).
- c. señalar y establecer la estructura en piezas de diversos estilos (especialmente Barroco, Clasicismo y Romanticismo).
- d. señalar y reconocer características propias de la música del Impresionismo.
- e. indicar frase y periodo musical dentro de una obra clásica o romántica.
- f. describir y reconocer diversas formas musicales.
- g. conocer en profundidad el sistema tonal mayor-menor, las modulaciones y las notas de adorno.
- h. identificar los diferentes acordes tríadas, de séptima, de novena, la sexta napolitana, la sexta aumentada.
- i. señalar e identificar en una partitura diferentes recursos contrapuntísticos en diversos estilos (especialmente Barroco, Clasicismo y Romanticismo).
- j. mostrar y describir el trabajo motivico en una obra clásica.
- k. conocer la terminología musical específica y utilizarla correctamente.
- l. desarrollar la capacidad de expresar con palabras lo observado en la partitura.
- m. aprender a estudiar una partitura independientemente apoyándose en el piano, en la entonación y en la audición interna.
- n. tocar cadencias perfectas (I IV V7 I) al piano en todos los tonos mayores y menores hasta 7# y 7b incluidos.
- ñ. desarrollar la audición interna.
- o. aprender a reflexionar sobre música.
- p. tomar conciencia de la importancia de las ediciones ‘Urtext’ y otras ediciones críticas.
- q. mantener una actitud de respeto ante la partitura como forma codificada de una obra de arte.
- r. disfrutar conscientemente de la audición de la música.
- s. adquirir progresivamente mayor autonomía al abordar partituras nuevas.
- t. estudiar en casa.

u. tomar interés por el desarrollo de la clase y mantener una asistencia regular.

3. Concreción de los contenidos de Análisis

Introducción a los contenidos

Todos los contenidos que se introducen, se irán profundizando y ampliando a lo largo del ciclo, pues la mayoría reaparecerán de diversa manera en las diferentes obras que se analicen. Forma parte del desarrollo del alumno de música, el llegar a ser capaz de reconocer lo mismo o lo similar en contextos cambiantes o de mayor complejidad. Podemos citar como caso representativo, el de la Forma de Primer Tiempo de Sonata. Se podría hablar, por lo tanto, de un aprendizaje que avanza en espiral. Por ello, es necesario insistir en los mismos contenidos una y otra vez. Al iniciar el curso, se impone un repaso de los conceptos armónicos de los cursos anteriores. En cuanto a los contenidos transversales, se incidirá en ellos a lo largo del ciclo siempre que resulte oportuno.

Contenidos de Análisis 5º GP

Conceptos armónicos.

Repaso de cursos anteriores y Profundización:

Intervalos, tonalidades mayores y menores y sus diferentes funciones armónicas. Acordes tríadas, Acordes 7ª dominante, 7ª disminuida, 7ª sensible, 9ª dominante, la tonalidad, las cadencias, el sistema mayor –menor, los tonos vecinos, la modulación, el paso modulante, las dominantes secundarias, modulaciones (por grado mixto, por cromatismo, por salto de tercera, por cambio de tercera), las notas de adorno.

Conceptos armónicos nuevos:

El acorde de séptima diatónica o de prolongación, las series de acordes de séptima, la enarmonía, modulación por enarmonía de un acorde tríada, resolución excepcional y modulación por resolución excepcional, el acorde de sexta napolitana, el acorde de sexta aumentada, acordes de doble función o acordes sobre pedal, cadencia sobre pedal.

Conceptos referentes a la forma:

Articulación, sección, subsección, periodo, frase, semifrase, inciso, célula, ritmo armónico, cadencia evitada, forma binaria, forma ternaria, Lied ternario, Lied ampliado, sonata barroca, preludio, minuetto, scherzo, tema con variaciones, variación ornamental, variación contrapuntística, variación rítmica, forma de primer tiempo de sonata, exposición, desarrollo, reexposición, puente, coda.

Contenidos transversales:

Correcto uso de la voz, respeto por la música y el arte de otras culturas, derechos de autor.

Contenidos de Análisis 6º GP

Profundización de todos los contenidos ya estudiados en 5º. Es conveniente el repaso de intervalos, tonalidades mayores y menores y sus diferentes funciones armónicas.

Conceptos armónicos nuevos :

Modulación a tonos lejanos con y sin nota común, modulación a través de la sexta napolitana, modulación por enarmonía de la sexta aumentada.

Conceptos contrapuntísticos:

Imitación, sujeto, respuesta, contrasujeto, movimiento contrario, inversión, retrogradación, aumentación, disminución, contrapunto doble o invertible, mutación, contrapunto a una voz.

Conceptos referentes a la forma:

Música programática, invención, canon, fuga, exposición de fuga, divertimento, Lied romántico, intermezzo.

Otros conceptos:

Impresionismo, trabajo motivico, hemiolia, textura.

Contenidos transversales:

Correcto uso de la voz, respeto por la música y el arte de otras culturas, derechos de autor.

4.1 Selección orientativa de obras

- . J. S. Bach, *Corales*.
- . J. S. Bach, *Das Wohltemperierte Klavier, Teil I*, hrg. O. v. Irmer, G. Henle Verlag München, 1978.
- . J. S. Bach, *Invenciones a dos voces*, Wiener Urtext Edition, Real Musical, Madrid, 1978.
- . L. v. Beethoven, *Sonatas para piano*, Wiener Urtext Edition, Editores: K.H. Füssl / H.C. Robbins Landon, Real Musical, Madrid. – hasta el op.57. En 5º curso preferentemente tiempos lentos y tiempos de danza; en 6º curso movimientos con forma Primer Tiempo de Sonata.
- . J. Brahms, *Intermezzi, op. 117, op. 118, op. 119*, Wiener Urtext Edition.
- . F. Chopin, *Preludios*, ed. Paderewski.

- . F. Chopin, *Estudios op. 10 y op. 25*, ed. Paderewski.
- . W. A. Mozart, *Variationen für Klavier*, [Variaciones para piano], Wiener Urtext Edition, Universal Edition / Schott, Wien, 1973.
- . W. A. Mozart, *Klaviersonaten*, hrg. E. Hertrich, G. Henle Verlag München. En 5º curso preferentemente tiempos lentos y tiempos de danza; en 6º curso movimientos con forma Primer Tiempo de Sonata.
- . F. Schubert, *Moments Musicaux* [Momentos musicales], *op.94, D. 780*, G. Henle Verlag München.
- . F. Schubert, *Fifty-Nine Favorite Songs by F. Schubert*, Dover Publications, Inc., New York.
- . F. Schubert, *Schubert's Song's to Texts by Goethe*, Dover Publications, Inc., New York.
- . R. Schumann, *Kinderszenen*, [Escenas de niños], *op.15*, Edition Breitkopf.
- . R. Schumann, *Album de la Juventud*, *op. 68*.
- . R. Wagner, *Preludios a Tristán e Isolda, Lohengrin, ...*

4.2 Bibliografía recomendada

- . Bas, J.: *Tratado de la Forma Musical*, Ricordi Americana, Buenos Aires, 1947.
- . Barrio, A.: *Tratado de Armonía*, Musicinco, Madrid, 1986.
- . Chaillé, J.: *Traité historique d'Harmonie*, A. Leduc, Paris.
- . *Diccionario Akal / Grove de la Música*, Ed. S. Sadie, Ediciones Akal, Madrid, 2000.
- . Eguilaz, R. y Santos, A.: *Cuadernos de Análisis*, Enclave Creativa, Madrid.
- . Fubini, E.: *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, Alianza, Madrid.
- . García Vázquez, J. R.: *Bach, 15 Invenciones a dos voces: análisis y metodología de trabajo*, Enclave Creativa, Madrid.
- . Kühn, C.: *Tratado de la forma musical*, Editorial Labor, Barcelona, 1992.
- . Kühn, C.: *La educación del oído musical*, Editorial Labor, Barcelona.
- . Meyer, L. y Cooper, C.: *Estructura rítmica de la música*, Idea Books, Barcelona.
- . La Rue, J.: *Análisis del estilo musical*, Ed. Labor, Barcelona.
- . Motte, D. de la: *Armonía*, Editorial Labor, Barcelona, 1989.
- . Motte, D. de la: *Contrapunto*, Editorial Labor, Barcelona, 1995.
- . Piston, W.: *Armonía*, Editorial Labor, Barcelona, 1991.
- . Piston, W.: *Contrapunto*, Editorial Labor, Barcelona, 1992.
- . Rosen, Ch.: *Formas de Sonata*, Editorial Labor, Barcelona, 1987.
- . Rubio, S.: *Cristóbal de Morales. Estudio crítico de su polifonía*, Biblioteca Ciudad de Dios, Real Monasterio de El Escorial.
- . Schönberg, A.: *Funciones estructurales de la Armonía*, Ed. Labor, Barcelona
- . Zamacois, J.: *Curso de Formas Musicales*, Editorial Labor, Barcelona, 1975.

5. EVALUACIÓN

5.1 Criterios de evaluación

1. Determinar a través del análisis de obras los aspectos morfológicos, es decir, los aspectos relativos a las sonoridades simultáneas, que configuran una pieza. Se elegirán piezas de distintas épocas de la música occidental, pero centrándose preferentemente en obras de los periodos Barroco, Clásico y Romántico.

Con este criterio se podrá evaluar la capacidad del alumno para reconocer e identificar los elementos estudiados.

2. Determinar a través del análisis de obras de diferentes épocas (preferentemente Barroco, Clasicismo y Romanticismo) los elementos sintácticos, es decir los elementos que establecen la relación entre lo que precede y lo que sucede en el discurso musical; estos elementos son los que configuran la forma a pequeña escala.

Con este criterio se puede evaluar la capacidad del alumno para reconocer e identificar los elementos sintácticos y de desarrollo temático, así como para enjuiciar la función que cumplen dentro del estilo.

3. Determinar a través del análisis de obras de diferentes épocas (preferentemente Barroco, Clasicismo y Romanticismo) los elementos y procedimientos estructurales que caracterizan la obra como un todo.

Con este criterio se puede evaluar la capacidad del alumno para identificar la intención constructiva y estética empleada por el autor al crear la forma en su totalidad (proporción, coherencia, contraste) y relacionarla con los procedimientos sintácticos.

4. Aplicar y utilizar con corrección la terminología musical propia del Análisis en comentarios hablados y escritos.

Con este criterio se puede evaluar el grado de asimilación de los conceptos por parte del alumno.

5. Identificar auditivamente y reproducir con la voz estructuras acórdicas tonales.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para escuchar, diferenciar y retener en la memoria estructuras acórdicas en diferentes registros.

6. Utilizar y aplicar correctamente los conceptos presentados en los contenidos, y explicar su significado.

Con este criterio se pretende evaluar el grado de comprensión adquirido.

7. Construir mentalmente un determinado acorde (PM, Pm, 7D) a partir de un sonido dado y entonarlo afinadamente.

Con este criterio se pretende evaluar el grado de desarrollo de la audición interna del alumno.

8. Improvisar al piano cadencias perfectas en todos los tonos mayores y menores hasta siete alteraciones.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para pensar y desenvolverse en cualquier ámbito tonal.

9. Identificar auditivamente los pequeños elementos y procedimientos que determinan el discurso musical.

Con este criterio se puede evaluar la evolución de la concentración, memoria musical y capacidad auditiva del alumno. Se pueden utilizar breves fragmentos homofónicos, o fragmentos de obras grabadas para que reconozcan motivos, células, etc.

10. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que determinan la forma del discurso musical como un todo.

Con este criterio se puede evaluar la memoria musical y la capacidad auditiva del alumno para distinguir entre si diversas formas como forma binaria, ternaria, Lied, primer tiempo de sonata, fuga, etc.

5.2 Procedimientos de evaluación

1. Hay que tener en cuenta que se aplica una evaluación directa y continua, por lo que todas las actividades que se plantean en clase constituyen un instrumento de evaluación importante.

2. Se hará una evaluación al inicio del curso para determinar los conocimientos armónicos y analíticos, y el grado de desarrollo auditivo que posee el alumno.

3. Una vez al trimestre, los alumnos tienen que improvisar cadencias al piano, identificar entonando acordes en distintos registros, y construir mentalmente acordes a partir de una nota tocada al piano y entonarlos.

4. También una vez al trimestre, los alumnos demostrarán que dominan la formación e identificación, por escrito y con fluidez, de intervalos y de acordes (PM, Pm, 7^aD, 7^adis.); de igual manera, deberán demostrar el dominio de los conceptos teóricos explicados en clase.

5. Al final de una UD y si el profesor lo considera oportuno, los alumnos deberán contestar brevemente por escrito a unas preguntas referidas al análisis de esa obra estudiada en clase.
6. Se valorará la progresiva autonomía al abordar partituras nuevas.
7. Al final de cada trimestre, los alumnos entregarán un análisis escrito realizado en casa, como expresión del desarrollo de sus capacidades analíticas. Este trabajo irá acompañado de un breve comentario en el que se explicará lo que pueda tener la obra de especial o diferente.
8. Se valorará la asistencia regular a clase y el traer las partituras requeridas.
9. Se valorará la participación en clase.
10. Se valorará la realización del trabajo de casa.

5.3.- Criterios de calificación

Los criterios de calificación vendrán dados por una cifra final del 1 al 10 que valorará de forma ponderada el examen final junto con los demás exámenes o pruebas realizados durante el curso, la preparación en casa, la asistencia a clase, la participación en clase, y el dominio y manejo correcto de los conceptos propios de la materia. Para superar el curso, será necesario obtener, como mínimo, una calificación de 5 sobre 10.

El examen final tendrá una duración de entre 2 horas (mínimo) y 5 horas (máximo). La prueba consistirá en el análisis de una obra o fragmento musical con las dificultades propias del curso; opcionalmente, se podrá pedir al alumno que escriba, entone y/o toque al piano determinados acordes; también se podrá pedir que explique algún concepto musical propio del curso.

Los exámenes se valorarán ponderadamente de acuerdo con los siguientes criterios:

- . Dominio del análisis motivico (25%)
- . Dominio del análisis armónico (25%)
- . Dominio del análisis estructural (25%)
- . Dominio de la terminología específica (25%)

La nota final del curso será la suma ponderada de los siguientes aspectos:

- . Asistencia a clase, puntualidad y participación (10%)
- . Realización de trabajos en casa (20%)
- . Exámenes (70%)

5.4. - Mínimos exigibles para la superación del curso

- . Asistencia a clase: Las faltas no deberán superar el 15% del total de clases del curso.
- . Realización de los trabajos para casa: presentación del 100% de esos trabajos.
- . Exámenes: superación de las pruebas con, al menos, una calificación de 5 sobre 10.

5.5. - Criterios de evaluación y calificación de la prueba extraordinaria

Los criterios de calificación vendrán dados por una cifra final del 1 al 10 que valorará de forma ponderada la prueba extraordinaria. Para superar el examen, será necesario obtener, como mínimo, una calificación de 5 sobre 10.

El examen tendrá una duración de entre 2 horas (mínimo) y 5 horas (máximo). La prueba consistirá en el análisis de una obra o fragmento musical con las dificultades propias del curso; opcionalmente, se podrá pedir al alumno que escriba, entone y/o toque al piano determinados acordes; también se podrá pedir que explique algún concepto musical propio del curso.

Se ponderarán en la calificación los siguientes aspectos:

- . Dominio del análisis motivico (25%)
- . Dominio del análisis armónico (25%)
- . Dominio del análisis estructural (25%)
- . Dominio de la terminología específica (25%)

5.6. - Matrícula de Honor

5.6.1. - Procedimiento de evaluación para la concesión de la Matrícula de Honor

Se podrá conceder la calificación de Matrícula de Honor a los alumnos que obtengan en la evaluación continua la calificación de 10, y cuyo resultado académico sea consecuencia de un excelente aprovechamiento unido a un esfuerzo e interés por la asignatura especialmente destacable.

El número de Matrículas de Honor no podrá superar en ningún caso el 10% del número de alumnos matriculados en el curso y asignatura.

En el caso de que hubiese más aspirantes de los permitidos por esta ratio, los candidatos deberán realizar una prueba para determinar qué alumnos obtendrán la calificación de Matrícula de Honor.

5.6.2. - Criterios de evaluación y calificación de la prueba

Los criterios de calificación vendrán dados por una cifra final del 1 al 10 que valorará de forma ponderada la prueba extraordinaria. El examen tendrá una duración de entre 2 horas (mínimo) y 5 horas (máximo). La prueba consistirá en el análisis de una pieza o fragmento musical.

Se ponderarán en la calificación los siguientes aspectos:

- . Dominio del análisis motivico (25%)
- . Dominio del análisis armónico (25%)
- . Dominio del análisis estructural (25%)
- . Dominio de la terminología específica (25%)

6. Actividades programadas

Para el presente curso hay programadas las siguientes actividades comunes a las asignaturas de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición:

. Conferencia de Christiane Heine: *C. Debussy la música impresionista*. En colaboración con el departamento de piano. (22 Febrero)

. Concierto – Homenaje a M. Roig Francolí, en colaboración con el seminario de cámara. También habrá una pequeña conferencia a cargo del homenajeado. (finales de Mayo)

. Conferencia sobre *Música Contemporánea Española* a cargo de Tomás Marco (Todavía no hay fecha).

. Proyección de 2 Documentales “*Temperado*” y “*El Proceso*” sobre Música española de autores vivos; responsables J. Chuliá y J. Talavera.(Todavía no hay fecha).

. Conferencia sobre *María Rodrigo*, por J.L. Téllez. (Todavía no hay fecha).

Revisado: 26.10.17

imagina
tu **INSPIRACIÓN**
inspira
tu **FUTURO**

Cpm ADOLFO SALAZAR
Conservatorio de Música