

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Métodos de Análisis Musical		
Materia			
Módulo	Módulo Específico "Especialidad de Investigación" y Módulo Específico "Especialidad de Etnomusicología"		
Titulación	Máster en Música Hispana		
Plan	362	Código	50115
Periodo de impartición	7/II/2011 - 26/IV/2011	Tipo/Carácter	OP
Nivel/Ciclo	Postgrado	Curso	1º
Créditos ECTS	10 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Enrique Cámara de Landa (3'5 ECTS) Ramón Sobrino Sánchez (3 ECTS) Carlos Villar Taboada (3'5 ECTS)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	Enrique Cámara de Landa: camara@fyl.uva.es Ramón Sobrino Sánchez: rsobrino@uniovi.es Carlos Villar Taboada: taboada@uniovi.es		
Horario de tutorías	www.musicologiahispana.com		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal Sección de Historia y Ciencias de la Música (Facultad de Filosofía y Letras)		

1. Situación / Sentido de la Asignatura**1.1 Contextualización**

Esta asignatura se presenta como optativa dentro del plan de estudios debido a la especificidad de sus contenidos. No obstante, considerando al mismo tiempo su versatilidad, se perfila como idónea para los dos módulos específicos existentes: "Especialidad de Investigación" y "Especialidad de Etnomusicología". Se ocupa de los principales métodos de análisis musical que son aplicados a repertorios tonales, atonales y etnomusicológicos.

1.2 Relación con otras materias

Además de proporcionar herramientas prácticas para el estudio de la asignatura obligatoria "Historia de la Música en España e Hispanoamérica", también se conecta con la asignatura "Interpretación musical" de la Especialidad de Investigación y con las asignaturas "Músicas tradicionales en España e Hispanoamérica" y "Músicas populares urbanas: historia y análisis" de la Especialidad de Etnomusicología, así como con "Notación musical descriptiva", común a ambos módulos específicos.

1.3 Prerrequisitos

No se establecen prerrequisitos para esta asignatura.

No obstante, dado su carácter técnico, se recomienda haber cursado previamente cursos formativos sobre lenguaje musical y especialmente sobre armonía.

De manera orientativa, puede resultar de ayuda la superación previa de asignaturas con contenidos similares a los de "Fundamentos del lenguaje musical y educación auditiva" y "Estrategias de análisis musical", pertenecientes al primer curso del Grado en Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid.

2. Competencias

2.1 Generales

---

1. Proporcionar un conocimiento riguroso de la terminología analítica y de la diversidad de modelos metodológicos que se han aplicado, a lo largo del tiempo, a los diferentes repertorios históricos
2. Proporcionar un conocimiento de las principales propuestas de análisis etnomusicológico
3. Facilitar la comprensión de la concepción formal y compositiva a partir de las fuentes teóricas
4. Capacitar al alumno para la aplicación del anterior aparato teórico sobre obras concretas, para descubrir su funcionamiento
5. Incentivar la ampliación de modelos analíticos existentes

2.2 Específicas

---

1. Identificar las principales metodologías de análisis de los repertorios etnomusicológico, de la música tonal y de la música atonal y de sus principales representantes
2. Reconocer los parámetros musicales y los elementos compositivos más significativos de los repertorios etnomusicológico, tonal y atonal.
3. Discriminar la metodología analítica más adecuada para cada repertorio, obra, estilo o cultura
4. Relacionar los modelos de organización sonora con las concepciones sobre la música y con los comportamientos musicales de cada cultura estudiada
5. Aplicar las metodologías más apropiadas para la transcripción de repertorios variados
6. Aplicar con destreza, sobre partituras tonales o atonales, los conceptos, técnicas y protocolos estudiados
7. Desarrollar la habilidad para analizar obras musicales de distintos repertorios y culturas
8. Criticar las técnicas de análisis musical según las características de los distintos repertorios
9. Crear o adaptar modelos analíticos para nuevos repertorios musicales

3. Objetivos

---

1. Análisis escritos y auditivos a partir de procedimientos etnomusicológicos
2. Presentación y discusión pública de los trabajos de análisis realizados por cada alumno
3. Comprensión de conceptos y técnicas principales de las metodologías de análisis etnomusicológico, de la música tonal y de la música atonal
4. Análisis aplicado a corales de Bach, desde perspectivas metodológicas diferentes
5. Análisis técnico de obras de la Segunda Escuela de Viena

6. Realización de ejercicios teórico-prácticos básicos con problemáticas específicas de los métodos de análisis tonal y atonal
7. Análisis de obras de los diversos repertorios conforme a las técnicas y protocolos analíticos expuestos en clase
8. Argumentación de recensiones críticas comparativas sobre ensayos de análisis musical
9. Realización de *dossiers* de ejercicios prácticos con problemáticas específicas de los métodos de análisis atonal
10. Creación de proyectos de composiciones musicales basadas en las técnicas analíticas estudiadas

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	25	Estudio y trabajo autónomo individual	125
Clases prácticas	50	Estudio y trabajo autónomo grupal	25
Laboratorios			
Prácticas externas, clínicas o de campo			
Seminarios	25		
Otras actividades			
Total presencial	100	Total no presencial	150

5. Bloques temáticos

Bloque 1: Estudio de las técnicas de transcripción y de repertorios musicales orales

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Este bloque está centrado en el aprendizaje, por parte del alumno, de técnicas de transcripción musical y de procedimientos de análisis adecuados para los repertorios musicales orales, que incluyen una parte significativa del patrimonio musical popular de España e Hispanoamérica

Se justifica en tanto proporciona una herramienta básica para los estudios etnomusicológicos.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Comprensión de conceptos y técnicas principales de las metodologías de análisis etnomusicológico
2. Análisis escritos y auditivos a partir de procedimientos etnomusicológicos
3. Presentación y discusión pública de los trabajos de análisis realizados por cada alumno

c. Contenidos

1. Paradigma de Abraham y Hornbostel
2. Diversidad de criterios en un simposio de la SEM
3. Comparativismo universalista

4. Fraseología de Carlos Vega
5. Sintagma y paradigma en la búsqueda analítica
6. Análisis de la improvisación musical
7. Eclecticismo tradicional de Dante Grela
8. Análisis pluridimensional de Giorgio Adamo
9. Estudio del perfil melódico
10. Rasgos, musemas y estilemas
11. El estructuralismo de Arom: la segmentación ordenada
12. Semiología de Jean-Jacques Nattiez
13. Vendedores ambulantes analizados por Sandro Biagiola
14. Uso de auxiliares electrónicos
15. El vídeo como herramienta

d. Métodos docentes

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa (0'5 ECTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (1 ECTS): basadas en la audición, transcripción y análisis

NO PRESENCIALES:

- Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo (2 ECTS): lectura de ensayos críticos, elaboración de recensiones de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través del correo electrónico y de la plataforma MOODLE.

e. Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios, tutorías, estudio y trabajo en grupo e individual.

f. Evaluación

- **Examen (50%):** Sobre contenidos muy básicos (los conceptos y técnicas principales expuestos en las clases teóricas y recogidos en las lecturas) y su aplicación en ejercicios prácticos
- **Evaluación entre pares (alumnos) (25%):** En clase y tutorizada por el profesor
- **Elaboración y presentación de análisis específicos (25%):** En evaluación continua, tutorizados por el profesor

g. Bibliografía básica

- AIATS, Jaume (1994a). «El ritme g.s. 1212: un cas notable de giusto sil·làbic en les cançons baladístiques de la comarca d'Osona». En: *Actes del Col·loqui sobre cançó tradicional, Reus, setembre 1990* (Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat), pp. 93-109 [17 pp.].
- AIATS, Jaume (1994b). «Les melodies de les danses de la Vall d'Albaida». En *Les Danses de la Vall d'Albaida. Vol. XXIV de la Fonoteca de Materials de la Generalitat Valenciana* [libreto de CD], pp. 12-57 [46 pp.].
- AROM, Simha (2001). «Modelización y modelos en las músicas de tradición oral». En: Francisco Cruces (ed.): *Las culturas musicales (lecturas de etnomusicología)* (Madrid: Trotta, 2001), pp. 203-232 [31 pp.].
- BAILY, John (1989). «Filmmaking as Musical Ethnography». *The World of Music*, 31/3: 3-20 [18 pp.].
- BRAILOIU, Constantin (1973). «Le rythme aksak». En *Problèmes d'Ethnomusicologie* (Génève: Minkoff Reprint), pp.

- CÁMARA DE LANDA, Enrique (2003). «Metodologías de análisis de la Música». En *Etnomusicología* (Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales), pp. 403-541 [39 pp.].
- ELI, Victoria, Marita FORNARO y Antonio DÍAZ RODRÍGUEZ (2005). «Transmisión del patrimonio musical popular: oralidad, escritura y procesos de institucionalización en la música extremeña». *Nassarre* 21/1: 197-212 [16 pp.].
- FELD, Steven (2001). «El sonido como sistema simbólico». En: Francisco Cruces (ed.): *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología* (Madrid: Trotta), pp. 331-355 [25 pp.].
- KOLINSKI, Miecyslaw (1961). «Classification of Tonal Structures». *Studies in Ethnomusicology*, 1: 38-76. Reeditado en: Kay Kaufman Shelemay (ed.): *The Garland Library of Readings in Ethnomusicology, vol. 4, Musical Transcription* (New York-London: Garland Publishing, 1990), pp. 157-195 [39 pp.].
- LORTAT-JACOB, Bernard [ed.] (1987). *L'improvisation dans les musiques de tradition orale*. Paris: SELAF.
- RUWET, Nicolas (1966). «Méthodes d'analyse en musicologie». *Revue Belge de Musicologie*, 20: 65-90. Reeditado en: *Langage, musique, poésie* (Paris: Du Seuil, 1972).

h. Bibliografía complementaria

- ADAMO, Giorgio, Maurizio AGAMENNONE, Carlo CIASCA, Serena FACCI, Francesco GIANNATTASIO y Giovanni GIURIATI (1985). *Forme e comportamenti della musica folklorica italiana* (Milano: Unicopli), pp. 15-43 [29 pp.].
- AYATS, Jaume [dir.], Antònia M. SUREDA y Francesc VICENS (2005). *Tonades de feina a Mallorca/ Worksongs in Mallorca/ Cantos de trabajo en Mallorca/ Arbeitslieder aus Mallorca/ Chants de travail á Mallorca*. Palma de Mallorca: Consell de Mallorca. [DVD con resultados de investigación]
- BRAILOIU, Constantin (1973). *Problèmes d'Ethnomusicologie* (Génève: Minkoff Reprint).
- CÁMARA DE LANDA, Enrique (1995). «Principios morfológicos detectables en l repertorio musical del *erkencho* en la Argentina». En: Irma Ruiz y Miguel Ángel García (eds.): *Texto y contexto en la investigación musicológica. Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología y VII Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, 25 al 28 de agosto de 1993* (Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"), pp. 49-64 [16 pp.].
- GIURIATI, Giovanni (1985). «'Percorsi' improvvisativi nella musica strumentale dell'Italia centromeridionale». En: G. Adamo, M. Agamennone et alii: *Forme e comportamenti della musica folklorica italiana* (Milano: Unicopli), pp. 15-43 [29 pp.].
- HUGLO, Michel y Marcel PÉRÈS (1994). *Polyphonies de tradition orale. Histoire et traditions vivantes*. Paris: Creaphis.
- LOMAX, Alan (1962). «Song Structure and Social Structure». *Ethnology*, 1: 425-451. Reeditado en: David McAllester (ed.): *Readings in Ethnomusicology* (New York-London: Johnson Reprint Corporation, 1971), pp. 227-250. Reeditado en castellano: «Estructura de la canción y estructura social». En: Francisco Cruces (ed.): *Las culturas musicales (lecturas de etnomusicología)* (Madrid: Trotta, 2001), pp. 297-329 [34 pp.].
- LOMAX, Alan (2001). «Estructura de la canción y estructura social». En: Francisco Cruces (ed.): *Las culturas musicales (lecturas de etnomusicología)* (Madrid: Trotta, 2001), pp. 297-329 [34 pp.].
- LORTAT-JACOB, Bernard (1998). *Chants de Passion. Au cœur d'une confrérie de Sardaigne*. Paris: Les Éditions du Cerf, pp. 241-290 [50 pp.].
- TAGG, Philipp D. (1979). *Kojac. 50 Seconds of Television Music (Towards the Analysis of Affect in Popular Music)*. Göteborg: Skrifter fran Musikvetenskapliga Institutionen, n° 2.

i. Recursos necesarios

- Acceso a internet
- Papel pautado, lápiz, goma
- Aula equipada con medios audiovisuales, ordenador y cañón proyector
- El profesor Enrique Cámara de Landa hará entrega a los alumnos de un CD-ROM con versiones resumidas y traducciones de algunos de los textos propuestos en la bibliografía.
-

Bloque 2: Metodologías del análisis de la música tonal

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 ECTS

a. Contextualización y justificación

Este bloque está centrado en el aprendizaje, por parte del alumno, de técnicas de análisis musical de repertorios tonales, que incluyen una amplia parte del patrimonio musical de España e Hispanoamérica cultivado desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Se justifica en tanto proporciona una herramienta básica para los estudios musicológicos históricos.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Comprensión de conceptos y técnicas principales de las metodologías de análisis de la música tonal
2. Análisis aplicado a corales de Bach, desde perspectivas metodológicas diferentes
3. Realización de ejercicios teórico-prácticos básicos
4. Exposición de recensiones y discusión crítica argumentada

c. Contenidos

1. Introducción a las metodologías de análisis de la música tonal
2. Metodologías de análisis aplicadas a la música tonal: principales autores y aportaciones
3. El análisis motivico
4. La teoría schenkeriana
5. Algunas consideraciones sobre el análisis de Meyer
6. El análisis generativo de Lerdahl y Jackendoff

d. Métodos docentes

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa (0'5 ECTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (0'5 ECTS): basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.

NO PRESENCIALES:

- Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo (2 ECTS): lectura de ensayos críticos, elaboración de recensiones de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través del correo electrónico y de la plataforma MOODLE.

e. Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios, tutorías, estudio y trabajo en grupo e individual.

f. Evaluación

- **Examen** (40%): Sobre contenidos muy básicos (los conceptos y técnicas principales expuestos en las clases teóricas y recogidos en las lecturas) y su aplicación en ejercicios prácticos

- **Trabajos personales de los alumnos** (60%): Distribuidos conforme a los intereses particulares de cada cual, siguiendo la siguiente ponderación:
  - **Dossiers de ejercicios**, corregidos en clase por los alumnos con supervisión del profesor (20% en total)
  - **Recensiones críticas comparativas**, presentadas en clase y sometidas a valoración crítica por los compañeros, con supervisión del profesor (20% por recensión)
  - **Análisis de partituras** realizados aplicando alguna de las metodologías estudiadas en este bloque (20% cada análisis)

g. Bibliografía básica

- DUNSBY, Jonathan y WHITTALL, Arnold ([1988] 1999). «El análisis motivico». [“Motives”. *Music Analysis in Theory and Practice*. Londres: Faber Music, 1988]. *Quodlibet*, nº 13, febrero 1999, pp. 80-89. [10 pp.].
- LERDAHL, Fred y Ray JACKENDOFF ([1983] 2003). «1. La perspectiva teórica» [pp. 1-12], «2. Introducción a la estructura rítmica» [pp. 13-39], «5. Introducción a las reducciones» [pp. 119-139]. «9. La formalización de la reducción de prolongación» [pp. 237-278]. En *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Akal Música. [102 pp.].
- MEEÛS, Nicolas ([1993] 1999). «Elementos para una evaluación de la teoría schenkeriana». [“Elements d’évaluation de la théorie schenkerienne”. Capítulo 3 de *Heinrich Schenker: Une Introduction*. Ed. Pierre Mardaga, Lieja (1993)]. *Quodlibet*, nº 15, octubre 1999, pp. 48-63. [16 pp.].
- SOBRINO, Ramón (2005). «Análisis musical. De las metodologías del análisis al análisis de las metodologías». *Revista de Musicología*, Vol. XXVIII nº 1, pp. 667-696. [30 pp.].

h. Bibliografía complementaria

1. Cuestiones metodológicas:

Lectura recomendada:

COOK, Nicholas ([1987] 1999). «¿Qué nos dice el análisis musical?». [“What Does Music Analysis Tell Us?”]. *A Guide to Musical Analysis*. Oxford University Press, 1987]. *Quodlibet*, 13: 54-70 [17 pp.].

Otras lecturas:

BENT, Ian y William DRABKIN (1987). *The New Grove Handbook in Music Analysis*. Macmillan Press. London.

COOK, Nicholas (1987). *A Guide to Musical Analysis*. London: J. M. Dent & Sons. London.

DUNSBY, Jonathan y Arnold WHITTALL (1988). *Musical Analysis in Theory and Practice*. Faber. London, 1988.

FERRARA, Lawrence (1991). *Philosophy and the Analysis of Music*. s.l., PA: Excelsior Music Publishing.

MEEÛS, Nicolas (1990). «Au lendemain du Congrès de Colmar: L’analyse musicale, art ou science?». *Analyse Musicale*, 18.

MOLINO, Jean (1989). «Analyser». *Analyse Musicale*, 16.

NATTIEZ, Jean-Jacques (1991). «L’Analyse et les Analyses». *Actes du 1er Congrès Européen d’Analyse Musicale*. *Analyse Musicale* 19.

SADAÏ, Yizhak (1990). «Au lendemain du Congrès de Colmar: L’analyse musicale, art ou science?». *Analyse Musicale*, 18.

SADAÏ, Yizhak (1998). «El estatuto del análisis musical». *Cuadernos de Veruela*, 2: 75-89.

2. Análisis motivico:

Lectura recomendada:

COOK, Nicholas (1987). «Psychological Approaches to Analysis. III. Rudolph Reti». En: *A Guide to Musical Analysis* (London: J. M. Dent & Sons), pp. 89-115 [27 pp.].

Otras lecturas:

- KAMIEN, Roger (1983). «Aspects of Motivic Elaboration in the Opening Movement of Haydn's Piano Sonata in C# minor». En: D. Beach (ed.): *Aspects of Schenkerian Theory*. New Haven: Yale University Press, pp. 77-93.
- EPSTEIN, David (1987). *Beyond Orpheus. Studies in musical structure*. Oxford: Oxford University Press.
- RETI, Rudolf (1951). *The Thematic Process in Music*. New York: Macmillan. New York.
- RETI, Rudolf (1967). *Thematic Patterns in Sonatas of Beethoven*. London: Faber.

3. Análisis schenkeriano:

Lectura recomendada:

- FORTE, Allen y Steven GILBERT ([1982] 1992). «1. Dimensiones melódicas» [pp. 65-95], «2. Conducción de la voz: contrapunto y bajo cifrado» [pp. 100-121], «5. Relaciones armónicas» [pp. 161-166], «7. Axiomas básicos» [pp. 189-196]. En: *Introducción al Análisis Schenkeriano*. Barcelona: Labor. [67 pp.]

Otras lecturas:

- DELIÈGE, Célestin. «Hacia una objetivación de la armonía tonal». [“Vers une objectivation de l'harmonie atonale”, segunda parte del artículo “Nature-culture: choix de parcours...”. *Revue Internationale d'Études Musicales* nº 6-7. Ostinato Rigor, 1995-1996]. *Quodlibet*, 15: 64-78.
- BEACH, David [ed.] (1983). *Aspects of Schenkerian Theory*. New Haven: Yale University Press.
- DELIÈGE, Célestin (1986). «L'analyse post-schenkerienne: Quand et pourquoi?». *Analyse Musicale*, 2: 12-20.
- DELIÈGE, Célestin (1984). *Les fondements de la musique tonale*. Paris: Éditions Jean-Claude Lattès, col. «Musiques et Musiciens».
- NARMOUR, Eugene (1977). *Beyond Schenkerism: The Need for Alternatives in Music Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- SCHACHTER, Carl (1980). «Rhythm and Linear Analysis. Durational reduction». *The Music Forum, Vol V*. New York: Columbia University Press.
- SCHENKER, Heinrich (1969). *Five Graphic Music Analysis*. [Intr.: Felix Salzer]. New York: Dover.
- SCHENKER, Heinrich (1979). *Free Composition*. New York: Longman.
- SIEGEL, Heidi [ed.] (1990). *Schenker Studies*. Cambridge: Cambridge University Press. 1990

4. Análisis de Meyer:

Lectura recomendada:

- COOK, Nicholas (1987). «El análisis desde la perspectiva Psicol.gica de Leonard Meyer» [«Psychological Approaches to Analysis: Leonard Meyer». *A Guide to Musical Análisis*. Oxford University Press, 1987]. *Quodlibet*, 13: 90-105 [16 pp.].

Otras lecturas:

- NARMOUR, Eugene (1999). «Sistemas de implicación musical de arriba abajo y de abajo a arriba: elaboración sobre la teoría de la sintaxis emocional de Meyer» [“The Top-Down and Bottom-Up Systems of Musical Implication: Building on Meyer's Theory of Emocional Syntax”. *Music Perception* 9 (otoño 1991). University of California Press]. *Quodlibet*, 15: 80-105.
- COOPER, Grosvenor y Leonard MEYER (2000). *Estructura rítmica de la música*. Barcelona, Idea Books, 2000.
- MEYER, Leonard B (2001). *Emoción y significado en la música*. Madrid: Alianza Música.
- MEYER, Leonard B. (1978). *Explaining Music: Essays and Explorations*. Chicago: University of Chicago Press.
- MEYER, Leonard B. (1980). *Exploiting Limits: Creation, Archetypes, and Style Change*. Boston: Daedalus.
- MEYER, Leonard B. (1999). *El estilo en la música. Teoría musical, historia e ideología*. Madrid: Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A.).

5. Análisis generativo:

Lectura recomendada:

La indicada en la bibliografía obligatoria sobre el tema.

Otras lecturas:

LERDAHL, Fred (1989). «Les relations chromatiques comme moyen d'extension d'une théorie générative de la musique tonale». *Analyse Musicale*, 16.

LERDAHL, Fred (1989). «Structures de prolongation dans l'atonalité». En: *La musique et les sciences cognitives* (S. McAdams e I. Deliège, eds.). Liège: Pierre Mardaga, éditeur.

LERDAHL, Fred & JACKENDOFF, Ray ([1983] 2003). *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Akal Música.

MEËUS, Nicolas (1988). «Une analyse harmonique du Prélude à l'après-midi d'un Faune de Debussy». *Analyse Musicale*, 13.

SLOBODA, John A. (1988). *Generative Processes in Music*. Oxford: Oxford Science Publications.

---

i. Recursos necesarios

- Acceso a internet
- Papel pautado, lápiz, goma
- Aula equipada con medios audiovisuales, ordenador y cañón proyector

---

Bloque 3: Perspectivas analíticas ante la música atonal

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3'5 ECTS

---

a. Contextualización y justificación

Este bloque está centrado en el aprendizaje, por parte del alumno, de técnicas de análisis musical de repertorios atonales, que incluyen una amplia parte del patrimonio musical de España e Hispanoamérica cultivado desde el siglo XX hasta la actualidad.

Se justifica en tanto proporciona una herramienta básica para los estudios musicológicos históricos.

---

b. Objetivos de aprendizaje

1. Realización de dossiers de ejercicios prácticos con problemáticas específicas de los métodos de análisis atonal
2. Análisis de obras del repertorio atonal conforme a las técnicas y protocolos analíticos expuestos en clase
3. Argumentación de recensiones críticas comparativas
4. Redacción de críticas de conciertos o de grabaciones de música contemporánea
5. Creación de proyectos de composiciones musicales basadas en las técnicas analíticas estudiadas
6. Análisis técnico de obras de la Segunda Escuela de Viena

---

c. Contenidos

1. Introducción a las metodologías de análisis de la música atonal
2. Metodologías de análisis aplicadas a la música atonal: fundamentos, tópicos y problemáticas
3. La tonalidad dodecafónica de George Perle
4. El análisis interválico transformacional de David Lewin
5. La teoría de conjuntos de clases de notas de Allen Forte
6. Últimas consideraciones sobre el análisis atonal

7. Análisis aplicado: Schoenberg y Webern

d. Métodos docentes

PRESENCIALES:

- Lección magistral participativa (0'5 ECTS): para la explicación de los contenidos más básicos.
- Clases prácticas presenciales (1 ECTS): basadas en el trabajo de análisis de audición y de partituras.

NO PRESENCIALES:

- Trabajo personal del alumno, tanto de forma individual como en grupo (2 ECTS): lectura de ensayos críticos, elaboración de reseñas de distintos artículos, trabajos de análisis, elaboración y presentación de trabajos a través del correo electrónico y de la plataforma MOODLE.

e. Plan de trabajo

Combinación entre clases magistrales y sesiones prácticas participativas de temática y metodología variada, que comprenden seminarios, tutorías, estudio y trabajo en grupo e individual.

f. Evaluación

- **Trabajos personales de los alumnos (100%):** Distribuidos conforme a los intereses particulares de cada cual, siguiendo la siguiente ponderación:
  - **Dossiers de ejercicios**, corregidos en clase por los alumnos con supervisión del profesor (hasta 25% en total)
  - **Reseñas críticas comparativas**, presentadas en clase y sometidas a valoración crítica por los compañeros, con supervisión del profesor (25% por reseña)
  - **Análisis de partituras** realizados aplicando alguna de las metodologías estudiadas en este bloque (50% cada análisis)
  - **Proyecto de composición** realizado aplicando alguna de las metodologías analíticas estudiadas en este bloque (100% cada propuesta)

g. Bibliografía básica

- CHARLES SOLER, Agustín (2002). «Descripción del método analítico de "Pitch-Class" o "Set Theory"». [Recurso en línea]. <http://www.agustincharles.com/analisis/musicalisis.html> (consulta de verificación: 10/1/2011) [29 pp.].
- PERLE, George ([1962] 2006). «IV- Funciones motivicas de la serie», «V.- Simultaneidad», «VI.- Funciones estructurales de la serie». En *Composición serial y atonalidad. Una introducción a la música de Schönberg, Berg y Webern*. Barcelona: Ideabooks, pp. 81-178. [98 pp.].

h. Bibliografía complementaria

- AULESTIA, Gotzon (1998). *Técnicas compositivas del siglo XX*. Madrid: Alpuerto
- AULESTIA, Gotzon (2004). *Técnicas compositivas del siglo XX. Tomo II*. Madrid: Alpuerto.

BABBITT, Milton (1955). «Some Aspects of Twelve-Tone Composition». *The Score*, 12: 53-61.

BABBITT, Milton (1960). «Twelve-Tone Invariants as Compositional Determinants». *Musica Quarterly*, 46: 246-259.

BABBITT, Milton (1961). «Set Structures as a Compositional Determinant». *Journal of Music Theory*, 5: 72-94. Reimpr.: (1972) *Perspectives on Contemporary Music Theory* (B. Boretz y E.T. Cone, eds.): 129-147.

BABBITT, Milton (1962). «Twelve-Tone Rhythmic Structure and the Electronic Medium». *Perspectives of New Music*, 1/1: 49-79. Reimpr.: (1972) *Perspectives on Contemporary Music Theory* (B. Boretz y E.T. Cone, eds.): 148-179.

CRAMER, Alfred (2002). «Schoenberg's Klangfarbenmelodie: A Principle of Early Atonal Harmony». *Music Theory Spectrum*, 24/1: 1-34 [34 pp.].

FORTE, Allen (1973). *The Tonal Structure of Atonal Music*. New Haven, CT: Yale University Press

FORTE, Allen (1978). *The Harmonic Organization of The Rite of Spring*. New Haven, CT: Yale University Press.

FORTE, Allen (1985). «Pitch-Class Set Theory Today». *Music Analysis*, 4/1-2: 29-58 [30 pp.].

FORTE, Allen (1990). «A Major Webern Revision and Its Implications for Analysis». *Perspectives of New Music*, 28/1: 224-255 [32 pp.].

FORTE, Allen (1994). «An Octatonic Essay by Webern: No. 1 of the Six Bagatelles for String Quartet, Op. 9". *Music Theory Spectrum*, 16/2: 171-195 [25 pp.].

HAIMO, Ethan (1996). «Atonality, Analysis, and the Intentional Fallacy». *Music Theory Spectrum*, 18/2: 167-199 [33 pp.].

JOHNSON, Julian (1998). «The Nature of Abstraction: Analysis and the Webern Myth». *Music Analysis*, 17/3: 267-280 [28 pp.].

LEWIN, David (2007). *Generalized Musical Intervals and Transformations*. Oxford: OUP.

LEWIN, David (2007). *Musical Form and Transformation. Four Analytical Essays*. Oxford: OUP.

MORGAN, Robert P. (2003). «The Concept of Unity and Musical Analysis». *Music Analysis*, 22/1-2: 7-50 [44 pp.].

PAIVA DE OLIVEIRA, João Pedro (2007). *Teoría analítica da música do século XX*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian.

PARKS, Richard S. (1998). «Pitch-Class Set Genera: My Theory, Forte's Theory». *Music Analysis*, 17/2: 206-226 ["Pitch-Class Set Genera: A Symposium"] [21 pp.].

PERLE, George (1996^[2nd.]). *Twelve-Tone Tonality*. Berkeley – Los Angeles – London: University Of California Press.

PERLE, George (2006). *Composición serial y atonalidad*. Barcelona: Idea Books.

STRAUS, Joseph N. (2003). «Uniformity, Balance, and Smoothness in Atonal Voice Leading». *Music Theory Spectrum*, 25/2: 305-352 [48 pp.].

VÁZQUEZ, Herbert (2006). *Fundamentos teóricos de la música atonal*. México, D.F.: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes – Universidad Autónoma de México.

i. Recursos necesarios

- Acceso a internet
  - Papel pautado, lápiz, goma
- Aula equipada con medios audiovisuales, ordenador y cañón proyector

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
1.- Estudio de las técnicas de transcripción y de repertorios musicales orales	3'5 ECTS	7/II/2011 – 17/III/2011
2.- Metodologías de análisis de la música tonal	3 ECTS	2/III/2011 – 4/III/2011
3.- Perspectivas analíticas ante la música atonal	3'5 ECTS	8/II/2011 – 26/IV/2011

7. Sistema de calificaciones – Tabla resumen

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Examen (Bloque 1)	17'5%	
Evaluación entre pares (Bloque 1)	8'75%	
Elaboración y presentación de análisis específicos (Bloque 1)	8'75%	
Examen (Bloque 2)	12%	
Trabajos personales de los alumnos (Bloque 2)	18%	Dossiers de ejercicios (6%), Recensiones críticas comparativas (6% cada una), Análisis de partituras (6% cada uno)
Trabajos personales de los alumnos (Bloque 3)	35%	Dossiers de ejercicios (8'75%), Recensiones críticas comparativas (8'75%), Análisis de partituras (17'5%), ó Proyecto de composición (35%)

8. Consideraciones finales

No está previsto otro sistema de calificaciones para la segunda y posteriores convocatorias.