

ESCUELA DE MÚSICA

Centro autorizado de Enseñanzas Elementales
y Profesionales de Música

MATER
SALVATORIS

PROGRAMACIÓN PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES

ANÁLISIS I Y II

Regina Artero

MARCO LEGAL

CURRÍCULO LOE. Decreto 30/2007 de 14 de Junio

EVALUACIÓN: Orden 1031/2008 de 19 de Marzo

PRUEBAS DE ACCESO: Orden 2387/2008 de 6 de Mayo

Calle Valdesquí 4 - 28023 Madrid - Telf.:

91 307 12 48 - Fax: 91 357 15 9

ENSEÑANZAS PROFESIONALES

En los últimos cursos de las Enseñanzas Profesionales, los alumnos y alumnas han llegado a desarrollar un nivel técnico en su instrumento que les permite interpretar obras de gran dificultad. Esta dificultad no reside únicamente en la técnica requerida para la interpretación, sino también en la complejidad con la que han sido escritas a nivel armónico, morfológico y estilístico. Por ello resulta imprescindible desarrollar en el alumnado la capacidad de analizar una pieza musical, de forma que les facilite la labor de la interpretación.

Toda obra musical está compuesta a raíz de la estructuración de unos elementos determinados. Esta estructuración la podemos asemejar con el lenguaje: del mismo modo que analizamos morfológica y sintácticamente un texto, podemos analizar una obra musical.

El análisis nos permite conocer la obra que estamos interpretando, así como su contexto y entrar en la mente de quien la compuso. Este acercamiento resulta fundamental para un intérprete, lo que hace esta asignatura esencial en la formación integral de los alumnos y alumnas.

Los contenidos de la asignatura son todos aquellos conceptos que se han estudiado desde las Enseñanzas Elementales en Lenguaje Musical, pasando posteriormente por Armonía, contextualizados en cada época musical. Por ello, la propuesta de las partituras deberá basarse en las obras más representativas de cada estilo, y el objetivo principal será proporcionar las herramientas necesarias para que los alumnos y alumnas puedan enfrentarse al análisis de cualquier obra musical.

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS O CAPACIDADES

Las enseñanzas de Análisis tienen como objetivo fundamental dotar al alumnado de herramientas que le permitan profundizar en la comprensión de la obra musical, abordándola desde múltiples perspectivas. Para ello, se promoverá el desarrollo de las siguientes capacidades:

- a)** Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta principios del siglo XX.
- b)** Analizar obras desde diferentes puntos de vista (estructural, armónico, temático, estilístico) que permitan avanzar en su comprensión.
- c)** Comprender la interrelación entre los procedimientos compositivos y las estructuras formales que de ellos se derivan.
- d)** Escuchar internamente las obras analizadas, desarrollando la audición interior como apoyo a la interpretación.

Estos objetivos están orientados a reforzar la autonomía del intérprete, su pensamiento musical y su capacidad para abordar con solvencia obras de diferentes estilos.

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

- a) Dominar la terminología técnica fundamental para describir los elementos del lenguaje musical (ritmo, melodía, textura, armonía y timbre).
- b) Identificar procedimientos compositivos básicos como la repetición, la variación y el contraste en obras de pequeña y mediana escala.
- c) Reconocer estructuras formales simples (binarias, ternarias, rondó, formas estróficas) y comprender su función en el discurso musical.
- d) Desarrollar la capacidad de audición activa para identificar elementos morfológicos y procesos cadenciales sencillos.

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

- a) Aplicar los recursos analíticos adquiridos al estudio cronológico de obras representativas, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.
- b) Analizar estructuras formales complejas (forma sonata, formas cíclicas, variaciones) identificando los niveles jerárquicos y proporciones de la obra.
- c) Comprender la evolución del lenguaje tonal, el cromatismo y las rupturas estéticas (atonalidad, serialismo, vanguardias) en su contexto histórico.
- d) Integrar el análisis auditivo y teórico como una herramienta esencial para la mejora de la propia capacidad interpretativa y el pensamiento crítico.

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LOS MISMOS

La asignatura de Análisis aborda el estudio de los principales componentes del lenguaje musical, organizados en tres bloques interrelacionados:

- 1. Elementos del lenguaje musical:** Forma, melodía, ritmo, textura, timbre, dinámica, armonía, contrapunto, cadencias, enlaces armónicos, procesos de modulación, tensión-relajación, proporciones, polaridades, procedimientos temáticos y figurativos.
- 2. Enfoques analíticos aplicados:** Análisis estructural, armónico-funcional, temático-morfológico, psicoperceptivo (expectativas, puntos culminantes) y enfoque histórico-estilístico.
- 3. Práctica auditiva e interiorización:** Desarrollo de la escucha activa e interna, vinculando el análisis con la interpretación instrumental.

Estos contenidos se aplican al estudio de obras desde el canto gregoriano hasta el siglo XX, consolidando una comprensión profunda y autónoma del repertorio.

QUINTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Unidad 1 – Fundamentos del análisis musical

Introducción a los elementos básicos del lenguaje musical: ritmo, melodía, textura, armonía y timbre.

Procedimientos formales (repetición, contraste, desarrollo).

Elementos estructurales básicos de la forma musical.

Unidad 2 – Melodía y motivo

Parámetros analíticos de la melodía: contorno, intervalo, dirección, tensión. Estructura motivica.

Aspectos interpretativos y estilísticos.

Unidad 3 – Ritmo y métrica

Estructura métrica, tipos de compás, acentuación, agrupación rítmica.

Análisis de patrones rítmicos y su relación con el estilo. Implicaciones expresivas.

Unidad 4 – Armonía

Funciones tonales, progresiones, cadencias, modulaciones.

Relación con la forma.

Análisis de la armonía como motor estructural.

Unidad 5 – Textura

Tipologías: monodia, homofonía, contrapunto, textura mixta.

Texturas melódica, rítmico-métrica, armónica y tímbrica.

Herramientas para su análisis.

Unidad 6 – Análisis fraseológico

Terminología (motivo, célula, frase, periodo).

Organización interna de las frases. Proceso tonal y cadencial.

Articulación y simetría.

Unidad 7 – Formas musicales simples

Formas bipartitas, ternarias, mixtas.

Minueto, rondó, lied, forma sonata (elemental).

Funciones de las secciones.

Criterios de identificación.

SEXTO CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Unidad 8: El análisis aplicado a diferentes periodos de la historia de la música

En esta unidad se aplican los recursos de análisis desarrollados en las unidades anteriores al estudio de obras representativas de los distintos periodos de la historia de la música occidental. Cada tema combinará:

- Análisis de lenguaje musical (melodía, ritmo, armonía, textura, forma).
- Identificación de géneros y procedimientos compositivos característicos.
- Consideraciones estilísticas e interpretativas.
- Contextualización histórico-social y estética.

Se encuentra dividida en 10 temas:

Tema 1 – De la Antigüedad a la Alta Edad Media

El sistema musical griego: ethos, modos, especulación y notación.

Influencia del pensamiento griego y romano en el repertorio medieval cristiano.

Música monódica litúrgica anterior al canto gregoriano.

Tema 2 – El canto gregoriano

Orígenes y función del canto gregoriano en la liturgia cristiana.

Modos eclesiásticos, estructura melódica y formas básicas (introito, kyrie, etc.).

Schola Cantorum, reforma gregoriana del siglo VII.

Formas: misa, oficio, responsorio, himno.

Tema 3 – La monodia profana medieval

Tropos, secuencias, cantigas y repertorios trovadorescos.

Análisis estilístico: fórmulas melódicas, ritmo libre, estructura estrófica.

Fuentes principales: Cantigas de Santa María, repertorios occitanos y galaico-portugueses.

Tema 4 – La polifonía primitiva (siglos IX al XIII)

Ars Antiqua y escuelas de San Marcial y Notre Dame.

Técnicas: organum paralelo, melismático, discanto, conductus, motete primitivo.

Ritmo modal, isorritmia incipiente.

Análisis de textura y estructura formal rudimentaria.

Tema 5 – El Ars Nova y el Trecento (siglos XIV-XV)

Francia: Ars Nova (Vitry, Machaut): isorritmia, notación mensural, formas fijas (ballade, rondeau, virelai).

Italia: Trecento (Landini, Ciconia): madrigal, caccia, ballata.

Análisis rítmico y motivico. Estructuras formales de las formas fijas.

Tema 6 – El Renacimiento (siglos XV-XVI)

Polifonía vocal: estilo imitativo, cantus firmus, homofonía, textura continua.

Compositores: Josquin, Palestrina, Victoria.

Formas vocales: misa, motete, madrigal.

Estilo instrumental: danzas, ricercare, canzona.

Análisis del uso del contrapunto y de la estructura modal.

Tema 7 – El Barroco (1600-1750)

Transición al sistema tonal. Bajo continuo. Contraste expresivo.

Formas vocales: ópera, cantata, oratorio.

Formas instrumentales: suite, preludio, fuga, concierto, sonata.

Compositores: Monteverdi, Bach, Vivaldi, Händel.

Análisis armónico y estructural. Figuras retóricas.

Tema 8 – El Clasicismo (1750-1825)

Equilibrio formal, homofonía clara, motivos generativos.

La forma sonata: exposición, desarrollo, reexposición, coda.

Formas asociadas: minueto-trío, rondó, variaciones.

Ópera reformada: Gluck.

Análisis fraseológico y estructural. Compositores: Haydn, Mozart, Beethoven (primer periodo).

Tema 9 – El Romanticismo (1825-1910)

Ampliación del lenguaje tonal. Modulaciones remotas, cromatismo.

Formas: lied, preludio, impromptu, poema sinfónico, ciclo, música programática.

Estilo pianístico, música de cámara, sinfonía expandida.

Compositores: Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, Wagner.

Análisis expresivo, armónico y formal.

Tema 10 – La música en el siglo XX

Música académica:

Ruptura del sistema tonal: politonalidad, atonalidad, dodecafonismo, serialismo.

Texturas nuevas, nuevas formas, estructuras fragmentarias.

Estéticas: impresionismo, expresionismo, neoclasicismo, vanguardia.

Compositores: Debussy, Schönberg, Bartók, Stravinsky, Messiaen.

Música popular urbana:

Jazz, Rock & Roll, Pop.

Estructuras cíclicas, patrón armónico, síncopas, estilo interpretativo.

Instrumentación y producción.

Tecnología y música electrónica:

Tape music, música aleatoria, electroacústica.

Análisis de procedimientos compositivos y de forma.

Compositores: Stockhausen, Varèse, Ligeti.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN .

La evaluación tendrá carácter formativo, continuo y criterial, valorando el progreso individual, la capacidad crítica y el desarrollo del pensamiento musical. Los alumnos deberán ser capaces de:

1. Analizar elementos morfológicos (melódicos, rítmicos, armónicos, tímbricos, texturales) en los distintos periodos del lenguaje musical occidental.
2. Reconocer procedimientos compositivos a pequeña escala (motivos, células, frases, cadencias).
3. Analizar estructuras formales complejas a gran escala (niveles jerárquicos, proporciones, desarrollo temático).
4. Identificar auditivamente elementos y estructuras formales, valorando su función en el discurso musical.
5. Detectar errores analíticos o auditivos, justificando las soluciones propuestas.
6. Aplicar el pensamiento analítico con autonomía, usando el análisis como herramienta interpretativa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se valorará de forma equilibrada la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias:

- Actividades (presenciales y no presenciales): 40%
- Prueba final (trabajos trimestrales y examen final): 40%
- Participación, actitud y asistencia: 20%

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA EN LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS MUSICAL

Para superar la asignatura, el alumnado deberá demostrar:

- Percepción auditiva de elementos estructuradores (motivos, frases, cadencias, procedimientos de repetición/variación).
- Capacidad de analizar e interpretar la estructura global de una obra, reconociendo sus secciones principales.
- Identificación correcta de los centros tonales y su función en el discurso musical.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Ante un porcentaje de faltas de asistencia mayor al 30% de las clases del curso, se perderá el derecho a la evaluación continua. Llegado el caso, el alumno deberá realizar un examen ordinario en el mes de junio, presentando un programa constituido por los contenidos esenciales de la materia trabajados durante el curso.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En caso de no superar la convocatoria ordinaria, el alumno realizará una prueba ante tribunal:

- Análisis I: Parte teórica (50%: conceptos, procedimientos, forma) y parte práctica (50%: análisis escrito/auditivo de repertorio trabajado).
- Análisis II: Parte teórica (30%: historia, forma, lenguaje) y parte práctica (70%: análisis detallado de una obra representativa, integrando aspectos formales, armónicos y estilísticos).

METODOLOGÍA

La metodología adoptada en esta asignatura parte de un enfoque activo, inductivo y progresivo, centrado en la participación del alumnado y en el desarrollo del pensamiento crítico aplicado a la música. Se busca que el análisis sea una herramienta útil tanto para la comprensión del repertorio como para la mejora de la interpretación.

Para ello se aplicarán los siguientes procedimientos metodológicos:

1. **Exposición oral estructurada:** el docente presentará los contenidos teóricos con apoyo visual y sonoro, incluyendo ejemplos analíticos en la pizarra, audiciones guiadas, fragmentos al piano o grabaciones.
2. **Audición dirigida de ejemplos:** se propondrá la escucha activa de fragmentos representativos que permitan identificar procedimientos compositivos y relacionarlos con el estilo y la época.
3. **Análisis guiado de fragmentos con partitura:** tras la audición, se analizarán colectivamente los fragmentos desde diferentes perspectivas (rítmica, melódica, formal, armónica, etc.), elaborando esquemas gráficos o comentarios escritos.
4. **Realización de ejercicios:** se plantearán tanto actividades analíticas como tareas creativas. Los ejercicios incluirán:
 - 1) análisis aplicados sobre obras trabajadas en clase;
 - 2) ejercicios de invención, reflexión o síntesis con lenguaje propio;
 - 3) esquemas formales y resúmenes gráficos.

Estos ejercicios podrán adaptarse según el ritmo de aprendizaje y necesidades del grupo. Asimismo, se atenderá a la diversidad del alumnado mediante el uso de recursos variados, el refuerzo individualizado y la flexibilidad en el desarrollo de tareas cuando sea necesario.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

A continuación se recoge una selección de obras fundamentales para el desarrollo de la asignatura de Análisis Musical. Incluyen manuales históricos, textos analíticos, diccionarios especializados y tratados sobre forma, estilo y lenguaje musical.

Análisis del estilo y la forma:

- La Rue, J. Análisis del es*lo musical. Labor, S.A., Cantabria, 1989.
- Schoenberg, A. El es*lo y la idea. Philosophical Library, Nueva York, 1950.
- Blanquer Ponsoda, A. Análisis de la forma musical (curso teórico-analítico). Piles, Valencia, 1989.
- Lorenzo de Reizábal, M. y Reizábal, A. Análisis musical. Claves para entender e interpretar la música. Boileau, Barcelona, 2004.

Historia y contexto:

- Grout, D. y Palisca, C. Historia de la música occidental. Alianza Editorial, Madrid, 2001.
- Samiñán Roldán, R. Historia de las formas musicales. Ediciones Si bemol, Málaga, 1998.
- Samiñán Roldán, R. Análisis de las formas musicales. Ediciones Si bemol, Málaga, 1998.

Diccionarios y obras de consulta

- Latham, A. Diccionario enciclopédico de la música. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2008.