

PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS:

COMENTARIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL
(curso 2º GS)

COMENTARIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL
(curso 3º GS)

COMENTARIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL, ELEMENTOS COMUNES

INTRODUCCIÓN

La incardinación de la enseñanza musical en el sistema educativo general, así como los contenidos y objetivos deseables en dicha enseñanza, se hallan expresadas en el Real Decreto 938/2001, que es, a su vez, modificación modernizadora de su antecedente directo, el Real Decreto 3474/2000. El plan de estudios que emana de dicha ordenación pretende abarcar la mayor parte de contenidos y aptitudes que le puedan ser beneficiosos al alumnado por uno u otro motivo, y siempre con referencia al arte musical y su entorno.

Dicho plan : *“pretende formar al alumno a través del análisis, la comprensión y la valoración de las manifestaciones musicales que se han producido en el pasado y en el presente y crear una actitud crítica y abierta ante la creación, difusión y consumo de la música en la sociedad actual”*.

La enseñanza: *“...debe partir de dos pilares metodológicos fundamentales: la expresión y la audición musical. Procedimientos como ...el comentario de partituras y de textos...y la utilización de medios audiovisuales y de las nuevas tecnologías, se emplearán según la necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera se podrán comprender, analizar, asimilar y relacionar los contenidos propuestos. Si se adquiere una sólida formación musical a través de esta metodología, se podrá introducir al alumno en el campo de la crítica y la valoración de las distintas manifestaciones musicales que ofrece nuestra sociedad”*.

Sus objetivos podrían sintetizarse en dos grupos:

A) uno estético-sociológico, que englobaría los de:

“Reflexionar y valorar las múltiples manifestaciones musicales que se producen en la sociedad . Analizar la música como fenómeno social. Percibir la música como una manifestación artística inmersa en la historia, considerando la influencia de factores de tipo cultural, económico y político en el proceso creativo. Comprender el proceso de creación y difusión de las obras musicales a través de los diversos medios y cauces de comunicación. Conocer y utilizar críticamente los principales recursos musicales del entorno como medio para el estudio y el ocio. Analizar y criticar los usos sociales de la música y la evolución del papel social de los músicos”.

B) otro técnico-analítico, que englobaría los de:

“Analizar las obras musicales atendiendo a aspectos formales y estilísticos mediante la audición y la investigación. Adquirir un léxico que permita expresar de forma oral y escrita los procesos musicales y su relación con el entorno cultural. Utilizar la audición y expresión musical como medios de conocimiento, enriquecimiento y desarrollo de la sensibilidad y creatividad. Utilizar los medios audiovisuales de forma creativa, valorando sus posibilidades expresivas, y su papel como fuente de información y conocimiento y comprender de forma elemental las redes de comunicación y su función en la música. Elaborar juicios y criterios personales sobre las obras analizadas para poder hablar de música con objetividad”.

Un plan tan ambicioso de contenidos, por otro lado tan variados, hace especialmente delicada el tipo de prueba o ejercicio que sirva para diagnosticar con acierto la asimilación o conocimiento de los distintos aspectos del currículo. No expresada directamente en el decreto, aunque sí tácitamente, el diseño de dicha prueba-maestra de evaluación proporciona, a su vez, la metodología adecuada para el enfoque de los ejercicios en clase, y, con ligeras variaciones posibles, ha sido ya adoptada por la mayoría de los centros educativos en el transcurso de estos años. De tal modo que su propio diseño y realización ha terminado adoptando una definición, metodología y personalidad propia, dentro de la asignatura, que ha sido el de COMENTARIO DE LA AUDICIÓN.

En ella se reúnen problemas y objetos de reflexión que abarquen la mayor parte de los contenidos estudiados y que, de alguna manera, pueden ofrecer resultados evaluativos fiables sobre:

La utilización de la terminología apropiada.

Analizar y describir todos los parámetros y elementos constructivos musicales detectados.

Analizar y describir la forma o proceso de crecimiento de la obra.

Exponer todos los aspectos estilísticos, estéticos y socioculturales que toman parte en el marco de referencia de la obra y que se consideren pertinentes para su mejor comprensión.

Reflexionar sobre el valor social de la música analizada, en su momento y en el actual.

La incidencia de la interpretación en la recreación de dicha obra.

Y, finalmente, emitir un criterio u opinión personal lo más significativo y profesional posible con respecto a la realidad técnica de la obra y sus posibles valores artísticos.

Como se puede comprobar, en ella se encuentran incluidos los objetivos tanto del grupo A, como del B.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

En la conveniencia de llevar dichos estudios más lejos, con una profundización de tipo profesional (propia del grado superior de música), encontramos que, por necesidad, han de bifurcarse los contenidos unitarios de dicho currículo, excesivamente amplio, en sus dos vertientes más claras:

1) la vertiente musicológica, estudiada en las asignaturas de dicho departamento, en la que se presta la debida atención y profundización a todos los aspectos sociales y funcionales implicados en el currículo. En concreto, la asignatura denominada SOCIOLOGÍA Y ESTÉTICA, absolutamente interrelacionada con la que se propone, ofrece todos los contenidos necesarios para la elaboración y el desarrollo de los objetivos del que hemos denominado grupo A.

2) Queda, en cambio, pendiente una profundización absolutamente técnica y práctica en los objetivos del grupo B. Dichos objetivos, que se podrían sintetizar en un repaso de todas las técnicas de análisis practicadas para poder utilizarlas de forma breve y espontánea (a partir de la audición, fenómeno efímero y sutil; frente a la solidez de las partituras): conocimiento de nuevas técnicas de análisis que nos permitan otros enfoques (global, estructural, fenomenológico) y, finalmente, en un primer curso, una reflexión profunda sobre el problema del análisis mismo como herramienta de estudio.

En una segunda fase, y dando por hecho el aprendizaje del vocabulario adecuado para el análisis de la música culta occidental, se ofrece un nuevo vocabulario (y su filosofía estética de procedencia) para la definición de los nuevos elementos y estructuras sonoras que escapan a su campo. Se ofrece inmediatamente el estudio técnico de otros universos sonoros como marcos de creación, tanto las músicas alternativas cultas de las vanguardias del SXX, como las músicas étnicas y populares de la

mayor parte de las culturas del mundo, y finalizando por la música popular contemporánea (música moderna), en la mayoría posible de estilos en vigencia. El establecimiento de un criterio personal, se ve sustentado en este aspecto por posibles ejercicios de imitación de lo analizado : nadie puede opinar mejor sobre el valor o no de una música que quien es capaz, en un momento dado, de dirigir o componer algo parecido. La opinión personal o incluso la crítica musical de lo analizado puede llegar por tanto a opiniones arriesgadas, pero defendidas con suficiente conocimiento de causa : comentario de experto.

A partir de este currículo pendiente, por esencia perteneciente al campo del análisis, la teoría de las formas y la técnica de la composición y dirección, es donde se encuadra la asignatura ofertada; y lo hace en el grupo de las llamadas "materias propuestas por el Conservatorio". Se le ha denominado, para dejar clara su procedencia y objetivos, como COMENTARIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL.

Como sinopsis podríamos decir que es, ante todo, un acercamiento a la obra musical desde el punto de vista puramente auditivo, utilizando (y exprimiendo), así como investigando, todas las técnicas analíticas que nos puedan dar un máximo de información significativa a partir de una sensación tan breve. Por otro lado, consideramos fundamental la asignatura para la educación amplia del criterio musical del alumno, con respecto a todos los tipos de música válidos globalmente, y no solo el occidental, y desarrollar su capacidad de juicio y crítica, así como su capacidad de comunicación y expresión a los demás, incluyendo un vocabulario y apreciación sensitiva que pueda expresar y asimilar fenómenos sonoros no usuales en nuestro entorno musical.

OBJETIVOS GENERALES

1. Estudio de sistemas metodológicos para un comentario a la audición de una obra musical correspondiente a cualquier período. La asignatura se plantea la planificación de una serie de métodos que sean útiles para poder desarrollar el comentario a una audición musical de una obra adscrita a cualquier período de la historia de la música.
2. Desarrollo de las capacidades perceptivas del alumno. Se trata pues de un entrenamiento en el sentido de mejorar las capacidades de captación de ideas musicales ante el proceso de la audición. El alumno debe de aprender a escuchar de una manera activa, organizando todos los elementos que forman parte de la obra musical.
3. Perfeccionamiento de los elementos técnicos que permitan abordar el comentario de la audición con la necesaria solidez. Dado que cualquier proceso de comentario de una obra musical de cierta entidad necesita de unos conocimientos técnicos previos bastante profundos, todavía deberán ser mayores si se pretende abarcar el universo musical en sus más variadas manifestaciones. Estos conocimientos hacen referencia al vocabulario a emplear, al lenguaje musical, a la armonía, al contrapunto, a las formas musicales, etc., y son fundamentales a la hora de un análisis auditivo de la obra.
4. Desarrollo de la capacidad crítica del alumno tanto con respecto a la esencia de la obra en sí misma, como respecto a la comparación entre diferentes interpretaciones de una misma obra musical.
5. Incitación al debate y al comentario de la obra desde distintos puntos de vista.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Comunes: Consecución de una destreza y criterio razonable en la Audición, análisis y comentario final de distintas obras correspondientes a todos los períodos de la música estudiados, hasta la actualidad y ampliándolo posteriormente, en un segundo curso, al estudio del fenómeno musical en corrientes alternativas, como las de la música electroacústica; en distintas culturas (músicas étnicas) y terminando en un recorrido somero por la música popular contemporánea, profundizando en sus supuestos artísticos y técnicos.

1º curso:

1. El proceso de la audición musical. Primeras diversificaciones en la audición. Elementos que conforman la obra; ritmo, melodía, armonía, timbre, textura. Elementos constructivos. El proceso de crecimiento de la obra musical.
- 2.- El período medieval; renacimiento y barroco. Formas musicales o géneros pertenecientes a dichos períodos. El lenguaje musical en cada uno de estos periodos. El período clásico, el Romántico y transición al siglo XX .
3. El siglo XX. Formas musicales o géneros pertenecientes a dicho período. La música de vanguardia. Control de las herramientas de Análisis y conocimiento de los procedimientos habituales de la crítica musical. Problemática de la interpretación y el contexto musical como fenómeno de comunicación.Los límites del análisis.

2º curso:

- 4.- Las otras músicas : Recorrido por las diversas corrientes de la música concreta, electrónica y electroacústica en general. La música informatizada o computerizada. Sus implicaciones en el mundo musical. Las relaciones entre las corrientes de vanguardia y la música popular contemporánea.
- 5.- Las otras músicas: músicas tradicionales del mundo. Músicas étnicas. Análisis técnico y estilístico. La música popular tradicional andaluza. La música andalusí. Verdiales.
- 6.- Las otras músicas: la música popular contemporánea. Breve recorrido estilístico por las corrientes mayoritarias. Análisis musical de los diversos estilos más conocidos. La globalización musical como nuevo universo cultural y estético.

Ejercicios: Audición, análisis y comentarios de distintas obras correspondientes a todos los estilos de la música estudiados en dicho curso.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS.-

Los principios metodológicos básicos que tendremos en cuenta al hacer la programación no son más que una continuación de los generales ya iniciados en la asignatura a nivel inferior :

1-**Actividad**.- Estudio de contenidos, realización continua de análisis y comentarios y debate. Los principios del constructivismo son los que creemos más apropiados y fértiles para el enfoque de esta asignatura. El debate final común, aparte de una actividad cognitiva de primer orden, se interconecta perfectamente con el 3er principio metodológico: la socialización.

2-**Creatividad**.-Inclusión de actividades que estimulen el pensamiento (ejercicios,trabajos,investigación,composiciones semiimprovisadas sobre los esquemas estudiados,etc.)

3-**Socialización**.-Se pretende un contacto continuo con la realidad cultural y con las manifestaciones artísticas y musicales y con todo lo que pueda guardar relación con la presencia social de la música. Se basará en el trabajo en equipo (participando en corales, orquestas, asistencia a conciertos,haciendo trabajos en grupo,etc.). Dada la oferta de participación para el alumnado en todo tipo de formaciones clásicas y contemporáneas hecha en el propio centro; se le abre también una puerta a la práctica de jazz en big band, con el desarrollo del proyecto “La Insostenible big band”, donde cada año pueden participar unos 20 alumnos especialmente interesados en este tipo de música.

4-**Interdisciplinariedad**.-En todo momento se ha de tener en cuenta los puntos de contacto con el currículum de otras áreas,con los contenidos transversales, especialmente el área de Musicología. En este caso, no son transversales, sino absolutamente complementarios.

5-**Globalización**.- La música como un todo. Los bloques de contenidos deben tener una conexión interna grande para que trabajando en unos contenidos se esté incidiendo en otros. La expansión de la apreciación, sensibilidad y criterio a todas las músicas del mundo es la prueba maestra de la evolución en la capacidad estética del alumnado.

Por otro lado, es evidente que, en su desarrollo práctico específico, se tenderá a una captación y expresión fenomenológica del hecho musical; ahora bien, dicha captación, basada en sucesos muy breves y, a veces difíciles de apreciar, e interrelacionar con otros anteriores o posteriores, es extremadamente fácil que caiga en la simplicidad , banalidad (expresando hechos poco significativos) o redundancia (hablando demasiado de un mismo aspecto) si no está sustentada en un conocimiento profundo del análisis (cuanto más amplio, mejor), que sepa extraer la máxima información de cada hecho sonoro.

Para este cometido, se considera esencial, durante el primer año, profundizar en todos los análisis ya conocidos del alumno, y ampliar sus conocimientos con nuevos tipos de análisis (p.e, estructural) o nomenclaturas analíticas (p.e, la funcional de La Motte); para terminar englobándolos en un tipo de análisis “general”, que abarque la mayor parte de aspectos, y los mayores cambios de parámetros (para poder enfocar las músicas étnicas, de otras culturas ; muy antiguas o vanguardistas o bien la música popular y las nuevas corrientes audiovisuales). Este Análisis global será el “Análisis del estilo”, de la escuela de Jean LaRue, bastante bien contrastado con el paso de los años y fundamentado teóricamente. Las audiciones comentadas

serán fragmentos o piezas breves comparados e incidiendo en uno o varios parámetros de búsqueda y comentario.

Igualmente se considera importante poner, en un principio, un cuestionamiento continuo, las “verdades paradigmáticas” de nuestra teoría heredada, para poder liberar la percepción hacia eventos musicales alejados de nuestra tradición y eliminar, en lo posible, los perjudiciales prejuicios. Se motivará al alumnado a reflexionar, personalmente, sobre la esencia de la música y del arte en general. Se le ayudará a ir estableciendo su propio criterio sobre los arquetipos estéticos y artísticos. Al final del primer curso, se acercará al alumno a la problemática de la crítica musical en sus aspectos más relevantes, especialmente en la trascendencia de la interpretación en la comunicación del hecho musical.

Para llegar a ello en las mejores condiciones, una de cada dos audiciones (se considera habitual la práctica de un comentario por clase, excepto algunas excepciones), aproximadamente, se hará “compartida”, es decir, se ofrecerán dos versiones de la misma pieza, y se planteará un análisis técnico-estilístico de sus diferencias. Por ejemplo, en el tema 1, aparte del análisis de la pieza gregoriana (por ejemplo, el “Pueri Hebreorum”), se ofrecerán las versiones de la escuela de Silos y la de Solesmes, y se contrastarán sus lecturas y realizaciones, dando lugar a un debate crítico. Y así, sucesivamente.

Todo ello, incidiendo en un repertorio lo más extenso posible, desde la Antigüedad a la época Contemporánea, y haciendo hincapié en su forma estructural como dato analítico fundamental.

En Segundo curso, y con el apoyo del análisis global y fenomenológico, sobre todo, se hará un recorrido lo más amplio posible: primero, por las corrientes alternativas y de vanguardia germinadas en el siglo XX y cuya fuente específica de sonido es la electricidad en alguna de sus formas. Se hará una incidencia especial en la aparición de la “música computerizada” y en las implicaciones que dicha técnica y material han tenido (y está teniendo) en el mundo artístico sonoro. En segundo lugar, se prestará atención a las músicas étnicas o música popular de otras culturas. Algunas obras cercanas a nuestra cultura se tratarán de forma especial (p.e, la música andalusí, totalmente olvidada en los libros de texto habituales; los verdiales; etc.).

En general, el folk como elemento de vertebración entre la música popular tradicional y la contemporánea o global. Y, finalmente, un recorrido decidido por estas últimas, incidiendo en los estilos (jazz, pop, rock) con mayor actualidad y repercusión global.

Los contenidos técnicos de cada cuatrimestre irán precedidos por un tema de carácter general que sirva para referenciar los contenidos técnicos estudiados en un marco general sociológico-estético, que se completará en profundidad a medida que el alumnado acceda a los contenidos de la asignatura pertinente.

Las bases teóricas y documentales de la asignatura se ofrecerán en apuntes de clase, siendo la bibliografía ofrecida muy recomendable de consultar, pero no imprescindible.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.-

Con respecto al trabajo final, que puede hacerse referente a cualquier campo de interés de la materia, y dado el nivel de los estudios alcanzados, se ofrece una posible vía de investigación práctica: merced a la relación con el aula de técnicas informáticas ATI-Gabirol, y el laboratorio de técnicas digitales de que se dispone, se puede participar en alguno de los proyectos de dicha aula germinados para dotar de contenido el siguiente párrafo del decreto original: “ ...y la utilización de medios audiovisuales y de las nuevas tecnologías, se emplearán según la necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

En este caso, hablamos de la participación en el desarrollo (su sustrato textual y teórico) de algunos de los programas informáticos y pedagógicos que dicha aula lleva adelante, según el interés del alumnado.

RATIO RECOMENDADA:

Se trata de una asignatura colectiva pero de carácter teórico-práctico. Las audiciones y los comentarios estructurados con referencia a la misma, son continuos, y clase a clase (de estos ejercicios habituales saca su valor la evaluación continua). Es necesario, pues, corregir esos ejercicios individuales cada clase con un mínimo de dedicación particular por alumno (de 7 a 8 minutos, más o menos; mínimo, 5 en cualquier caso). Dado que en una hora y media semanal se hace necesario:

- a) corregir diversos ejercicios individuales
- b) Explicar la teoría y contenidos de la clase
- c) practicar la nueva audición y su esquematización taquigráfica;

y dado que cada uno de estos aspectos requiere un mínimo de ½ hora de clase para desarrollarse convenientemente, se recomienda un máximo de 6 alumnos por clase.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- La evaluación se realizará de manera mixta (evaluación continua, pero con puntos de control):

- 1) por la preparación y entrega de los ejercicios de comentarios y análisis de clase
- 2) Por la realización de 2 controles teórico-prácticos en el primer cuatrimestre
- 3) Por la realización de 1 control teórico y 1 trabajo de estudio al final del 2º cuatrimestre.

La proporción será la siguiente:

1er cuatrimestre: *1/3 de la nota a cada control, y otro 1/3 distribuido entre la evaluación continua (ejercicios de clase).*

2do cuatrimestre: *1/3 de la nota al control teórico, otro 1/3 al trabajo de investigación final y un último 1/3 distribuido entre la evaluación continua (ejercicios de clase).*

Dados los contenidos relativamente independientes de ambos cuatrimestres, la nota final será una media entre los resultados de ambos cuatrimestres.

Los trabajos de clase serán realizados en la misma, a partir de la audición, y serán breves pero especialmente significativos en el aspecto analítico y técnico.

Los trabajos teórico-prácticos, con más tiempo de elaboración (1 hora y media) ofrecerán la oportunidad de incorporar al análisis auditivo-técnico específico de clase, los contenidos aprendidos de los aspectos sociológicos para incorporarlos al trabajo volviendo a obtener un nuevo comentario de la audición, de tipo absolutamente general y amplio, pero mucho más elaborado y desarrollado que el inicialmente previsto.

El trabajo final puede hacerse como ensayo particular, o como colaboración a un grupo de trabajo de alguno de los proyectos en construcción.

Recuperaciones: *en el plazo de una semana como máximo de la evaluación final de clase, se ofrecerá un examen de recuperación a aquellos alumnos que, o bien necesiten recuperar alguna evaluación, o bien justifiquen adecuadamente su inasistencia a exámenes (incidencias). En dicho control se ofrecerán pruebas diferenciales para recuperaciones del 1er cuatrimestre, del 2do, o del curso completo. Estos controles pueden ser utilizados asimismo por algunos alumnos aprobados que deseen mejorar su nota.*

ADVERTENCIA: *Dada la importancia que se le concede a la evaluación continua (trabajos de clase), la nota obtenida por estos controles teóricos nunca podrá superar los 2/3 de la nota final, ya que dicha proporción queda exclusivamente encomendada a la práctica y los trabajos desarrollados en clase.*

MATERIALES DIDÁCTICOS

Los materiales teóricos imprescindibles se darán en clase en forma de apuntes.

Por otro lado, se consideran fundamentales e interrelacionados con el curso los materiales de la asignatura **Sociología y Estética** (departamento de **Musicología**), referentes a estos temas:

Sociología de los géneros musicales:

Evolución funcional en la Música Instrumental y sus formaciones organológicas. Formas asociadas.

Evolución funcional en la Música Vocal. La influencia de los textos. Formas asociadas.

Evolución funcional en la Música Teatral y sus diversas concreciones. La ópera, el ballet, el Musical.

Formas asociadas.

El valor sociológico y funcional de la música popular.

La Evolución funcional en la propia figura del músico, a lo largo de la historia.

Los intereses económicos de la industria. La música y el mundo digital.

Se recomienda, como consulta auxiliar, la siguiente bibliografía:

AUSTIN, WILLIAM W. : La música en el siglo XX ,ed Taurus, 1984

BAS , JULIO: Tratado de la forma musical , Ed.Ricordi, 1947 ;

BLANQUER, A . Análisis de la forma musical. Ed. Piles (Valencia, 1989).

BELTON, John (1992): *Sound Theory, Sound Practice*, Rick Altman Ed., Nueva York, 1992.

CHAILLEY, JACQUES: *Traité historique d' analyse harmonique* . Ed. Leduc (París, 1977)

CHION, Michel (1998): *El sonido*, Paidós Barcelona, 1999.

DIAZ VIANA, LUIS. Música y Culturas. EUDEMA, Antropología Horizontes. España.1993

DONALD JAY GROUT. Historia de la musica Occidental Vol I y II Alianza

EMA,: La música actual , ed.Noguer, 1980

FUBINI, E : La estética musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX . Ed.Alianza (Madrid, 1988)

GREBE, MARÍA ESTER. Antropología de la Música: Nuevas Orientaciones y Aportes 1981

HABA, ALOIS : Nuevo Tratado de armonía, Real musical, 1984 ;

KÜHN, CLEMENS . Tratado de la forma musical. Ed. Labor (Barcelona, 1992)

LARUE, JEAN: Análisis del estilo musical. Ed.Labor (Madrid,1989)

LLACER PLÁ, F.: Guía analítica de formas musicales para estudiantes. Madrid: Real Musical, 1987.

LOCATELLI, ANA: La notación de la música contemporánea, ed Ricordi, 1973.

MICHELS, U.: Atlas de Música (2 vols.). Madrid: Alianza, 1993.

NORTON Anthology of Western Music.Palisca.

RANDEL, MICHAEL . DICCIONARIO HARVARD DE MÚSICA. Editorial Diana. México.1989.

ROSEN, CHARLES: Formas de Sonata. Ed. Labor (Barcelona, 1987).

RUMSEY, Francis y McCORMICK, Tim (1992): *Introducción al sonido y la grabación*, IORTV, Madrid, 1994.

SMALL, CHRISTOPHER. Música, Sociedad y Educación. Colección Los Noventas # 86 Alianza Editorial- CNCA. México.1991

SCHÖNBERG, A.: Fundamentos de la composición musical. Madrid: Real Musical, 1994.

ZAMACOIS, J . Curso de formas musicales. Ed. Labor (Barcelona, 1960).

PROGRAMACIÓN DEL CURSO:

COMENTARIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL (2º curso GS)

Se trabajará sobre audiciones de:

1. *El canto gregoriano.*
2. *Motete, madrigal, coral..*
3. *Las obras de tipo contrapuntístico.*
4. *La Suite. La forma binaria.*
5. *La variación como tipo formal.*
6. *La sonata y El concierto barroco.*
7. *Clasicismo : Las formas de sonata.*
8. *Clasicismo : Cuartetos y sinfonías.*
9. *El primer Romanticismo. Nuevos tipos formales.*
10. *Obras representativas de la música instrumental de la segunda mitad del siglo XIX.*
11. *El drama musical wagneriano y los poemas sinfónicos.*
12. *Introducción a la música del siglo XX*
13. *Principales corrientes de la primera mitad del siglo XX*
14. *Principales corrientes de la segunda mitad del siglo XX .*

PROGRAMACIÓN

El curso estará dividido en dos cuatrimestres. La división de temas por cuatrimestres será la siguiente:

PRIMER CUATRIMESTRE: temas 1 a 7 :*EL ANÁLISIS COMO FUENTE DE DATOS*

1. El Análisis como paso previo al comentario técnico. Análisis y Audición. El Análisis Fenomenológico. Elementos constitutivos de la música. Los sistemas teóricos. El Comentario de la audición: metodología.
2. El Análisis estilístico: principios fundamentales. La Observación analítica. Esquema global analítico : subgrupos del esquema básico.
3. El marco de referencia estilístico. Sincronía y Diacronía. Los Vocabularios convencionales. Acercamientos especiales. El Marco de referencia general.
4. El Análisis tímbrico. Timbre. Dinámicas. Texturas y Tramas. Contribuciones del sonido al movimiento y a la forma. Escalas de observación. La Audición instrumental. Tratamiento de acordes. Orquestación.
5. El Análisis Armónico: Funciones principales de la Armonía. Los procesos analizables. Principales métodos de análisis armónico : gramatical, sintáctico y estructural.
6. El Análisis Melódico. Aspectos observables. Problemas en la relación temática.
7. Metodología del análisis rítmico. El origen del ritmo musical. Los estratos del ritmo. Los estados rítmicos generales. Contribuciones rítmicas a la forma.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: temas 8 al 12: *EL COMENTARIO Y EL ANÁLISIS*

8. El Proceso de crecimiento en el Análisis estilístico. Las Articulaciones. Tipología. El Control final de las Interrelaciones. Los textos. Simbología para las funciones de crecimiento.
- 9 El fraseo musical. El concepto de la forma. Motivo, inciso y frase. Relaciones motívicas.
10. Evolución histórica de las Formas. La aparición de los distintos géneros musicales. Estudio de las diferentes formas básicas. Binarias, ternarias, estróficas y libres.
11. Repaso de formas arquetípicas.
- 12.- La problemática de la interpretación en el contexto de la comunicación musical. Las diferentes escuelas.

PROGRAMACIÓN DEL CURSO:

COMENTARIO DE LA AUDICIÓN MUSICAL (3º curso GS)

Se trabajará sobre audiciones de:

1. *La Música electroacústica: Precedentes. Microtonalismo.*
2. *Ruidismo y Música concreta*
3. *Música electrónica y Música electroacústica*
4. *Música computerizada.*
5. *Música bereber, de Senegal y Nigeria. Norte y Sur de la India.*
6. *Tibet e Indochina. Música china y japonesa (Nô)*
7. *El Caribe y Sudamérica. Méjico y los indios norteamericanos.*
8. *Persia e Irak. Las nubas andalusés*
9. *Los verdiales, fandangos y música tradicional andaluza. El flamenco.*
10. *Francia, Grecia y Bulgaria.*
11. *El folk inglés e irlandés*
12. *Country, godspell y jazz*
13. *Jazz antiguo*
14. *Jazz moderno y contemporáneo.*
15. *Soul y funk. Sonido Tamla*
16. *El R&B y el Rock blanco.*
17. *Derivados del rock & roll*
18. *Pop y derivados*
19. *La música tecno y electrónica*
20. *Mezclas y fusiones. De las fronteras en la música o la música sin fronteras.*

PROGRAMACIÓN El curso estará dividido en dos cuatrimestres: La división de temas por cuatrimestres será la siguiente:

PRIMER CUATRIMESTRE temas 0 al 8: ***LA MÚSICA ELECTROACÚSTICA***

Tema Previo- El Análisis basado en parámetros musicales no habituales . Un nuevo vocabulario para nuevos objetos sonoros. La función social de las vanguardias.

Tema 1- El microtonalismo de finales del S.XIX

Tema 2- Las primeras vanguardias. El Futurismo.

Tema 3- La música concreta.

Tema 4- La música electrónica.

Tema 5- La música electroacústica.

Tema 6- La música computerizada.

Tema 7- Electroacústica y música popular contemporánea

Tema 8- Electroacústica y medios audiovisuales. Últimas tendencias. España.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: temas 9 a 20:

LA MÚSICA POPULAR: TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEA.

Tema 9- Acercamiento general a las diversas culturas y sus ideas estéticas. El fenómeno de la nueva música global. Ventajas y peligros .

Tema 10- La música africana. La música hindú.

Tema 11- La música del Extremo Oriente.La música americana

Tema 12- La música árabe y la andalusí. Las Nubas.

Tema 13- La música popular tradicional andaluza (villancicos, romances y verdiales)

Tema 14- La música tradicional europea

Tema 15- El folk norteamericano. El folk anglo-irlandés como base de la música popular contemporánea.El country, el blues y el godspell

Tema 16- Recorrido por el jazz, desde el dixie hasta el free. Las grandes bandas y sus directores .

Tema 17- El soul, el funk y el sonido Tamla . El pop

Tema 18- Recorrido por el rock, desde el Rock&Roll hasta Metal.

Tema 19- La música tecno y electrónica-popular. Los compositores-frontera:

Tema 20- El comentario de la audición y la crítica musical en el terreno de la música popular contemporánea.