

Metodologies d'anàlisi musical

Dades generals

Nom de l'assignatura	Metodologies d'Anàlisi Musical		
Tipus d'assignatura	Obligatòria		
Impartició	anual		
crèdits ECTS	4		
Valor total en hores	120	Hores presencials lectives: 45	
		Altres hores presencials: 10	
		Hores per treballs dirigits (no presencials): 45	
		Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20	
Professor/a	Joan Grimalt, Josep Margarit, Fèlix Pastor, Eduard Resina, Manel Ribera, Manel Rodeiro		
Departament	Creació i Teoria Musical		

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l'assignatura

Fonaments de Composició (normalment es cursen simultàniament).

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

Objectius concrets de l'assignatura

Ser capaç de diferenciar entre els dos nivells d'anàlisi: anàlisi descriptiva i anàlisi explicativa.

Ser capaç d'interpretar el resultat d'una anàlisi i de fer-ne un comentari crític i comparatiu.

Valorar la importància que té l'anàlisi d'una obra musical en qualsevol de les possibles relacions que es puguin tenir amb aquesta obra (audició, interpretació, ensenyament, crítica, etc.)

Aprendre a realitzar l'anàlisi d'una obra tenint en compte sempre la particularitat de l'obra.

Mostrar un domini suficient en l'aplicació de les tècniques analítiques necessàries segons quin sigui l'objectiu i el nivell de l'anàlisi.

Ser conscient de la necessitat de contextualitzar i relativitzar tots els elements comuns que travessen la història de la música i apareixen en les obres musicals.

Aprendre a establir una relació de re-alimentació entre el raonament analític i la intuïció musical present en l'audició i la interpretació.

Valorar la necessitat de la reflexió teòrica i de la investigació per tal de construir un sentit crític propi en relació a la música i al saber en general.

Blocs temàtics (continguts de l'assignatura)

Aspectes i paràmetres musicals:

L'espai sonor: espai sonor total, línies i veus, registres, ...

El llenguatge musical: modalitat, tonalitat, atonalitat.

La construcció motívica i temàtica

El temps i el ritme

El timbre i la textura

L'estructura subjacent, l'organització relacional i la globalitat

Conceptes teòrics i analítics

Nivells analítics: descripció i explicació

L'obra musical com a objecte o com a procés

Organització de les relacions i globalitat

Creixement musical i linealitat

Anàlisi i interpretació

Exemples musicals

Petites dimensions: melodies, fragments.

Mitjanes dimensions: obres petites completes, parts, seccions.

Grans dimensions: moviments, obres completes.

Exemples musicals de procedència, estil i època diverses.

Activitats d'aprenentatges i organització general de l'assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d'aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes col·lectives setmanals.

Es treballarà en dues direccions diferents i complementàries: a partir de la consideració analítica d'un determinat aspecte o paràmetre musical, d'un concepte o d'una tècnica analítica cap a una obra o exemple musical concret, i, a la inversa, des d'una obra o exemple musical concret cap a la descoberta del concepte analític subjacent. També es veuran les implicacions teòriques i meta-teòriques de cadascun dels plantejaments analítics en la construcció d'un pensament musical. S'acompanyarà aquest treball amb la lectura de diversos textos. Els exemples musicals seran escoltats abans, durant i després del treball analític, per intentar veure en cada cas com afecta l'anàlisi a la nostra audició i percepció musicals.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d'avaluació de l'assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

Activitats d'avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Es valoraran els següents aspectes:

la comprensió dels diferents conceptes presentats,

la capacitat d'aplicació dels diferents tipus d'anàlisi,
la capacitat d'observació, de relació i de construcció d'hipòtesis,
el sentit crític i el raonament en la justificació dels resultats analítics.

Activitat o registre d'avaluació	Període o moment de realització	Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe	Avaluació continuada	10%
Resolució d'exercicis plantejats a classe	Avaluació continuada	10%
Resolució de treball i lectures per fer a casa	Avaluació continuada	10%
Treball o Examen de mig curs	Aprox. sessió 15	30%
Preparació i Presentació projecte final	A partir de la sessió 15	10%
Entrega del projecte final	Final de curs	30%

Fonts d'informació bàsica

CADWALLADER, Allen Clayton and Gagne, David: Analysis of tonal music: a Schenkerian approach. New York: Oxford University Press, 1998.

COGAN, Robert and Escot, Pozzi: Sonic design : the nature of sound and music. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1976. (no disponible; es donaran fotocòpies).

COOK, Nicholas: A guide to musical analysis. New York: G. Braziller, 1987.

COOK, Nicholas: Analysis Through Composition. Oxford: Oxford University Press, 1996.

COOPER, Grosvenor and Meyer, Leonard B.: La estructura rítmica de la música. Barcelona, Idea Books, 2000.

DUNSBY, Jonathan and Whittall, Arnold: Music analysis in theory and practice. New Haven: Yale University Press, 1988.

FORTE, Allen y Gilbert, Steven E.: Introducción al Análisis Schenkeriano. Barcelona: Idea Books, 2002.

LARUE, Jan: Anàlisi del Estilo Musical. Barcelona, Labor, 1989.

NEUMEYER, David & Tepping, Susan: A guide to Schenkerian Analysis. New Jersey, Prentice-Hall, 1992.

RAHN, John: Basic Atonal Theory. New York, Schirmer Books, 1980.

SALZER, Felix y Schachter, Carl: Contrapunto en la composición; el estudio de la conducción de las voces. Barcelona, Idea Books, 1999.

SALZER, Felix: Audición estructural; coherencia tonal en la música. Barcelona, Labor, 1990.