

Curso 2023-2024

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Escuela Superior de Música Reina Sofía

Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS MUSICAL DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Titulación

Máster en Composición Dramática y para Ensemble Instrumental

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2023

TITULACIÓN: MÁSTER EN COMPOSICIÓN DRAMÁTICA Y PARA ENSEMBLE INSTRUMENTAL

ASIGNATURA: ANÁLISIS MUSICAL DE LOS SIGLOS XX-XXI

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clase de enseñanza colectiva no instrumental
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Composición
Materia	Composición e instrumentación
Periodo de impartición	Anual, septiembre 2023-junio 2024
Número de créditos	6 ECTS
Departamento	Composición
Prelación/ requisitos previos	Haber superado la prueba de acceso
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESORES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Panisello, Fabián	fabianpanisello@escuelareinasofia.es
López Estelche, Israel	israelestelche@escuelareinasofia.es

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Panisello, Fabián	fabianpanisello@escuelareinasofia.es	
López Estelche, Israel	israelestelche@escuelareinasofia.es	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT 1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT 2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT 3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT 4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT 6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.
CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo.
CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.
Competencias generales
CG1 Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
CG 2 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.

CG 10 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
CG 11 Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad, pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
CG15 Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
CG17 Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
CG18 Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general.
CG21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresar- se a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
CG23 Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
CG25 Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera
CG26 Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
Competencias específicas
CE1 Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
CE2 Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
CE3 Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman.
CE4 Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros campos artísticos
CE5 Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.
CE7 Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la investigación y experimentación musical.
CE 8 Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
CE10 Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más allá de su aplicación al ámbito estrictamente compositivo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

<p>Al finalizar cada uno de los cursos académicos, y siempre según la proporción de cada uno de ellos, el alumnado que supere la asignatura será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Utilizar un lenguaje específico relacionado con la música, la composición y el análisis. – Describir las características propias de los estilos desarrollados durante los siglos XX y XXI, así como sus compositores/as más importantes. – Valorar de manera crítica la factura de una obra a través de un análisis de sus características principales. – Establecer una relación entre escritura y resultado sonoro, a través del conocimiento tanto de las diferentes grafías musicales, como de las implicaciones de nuevos acercamientos formales dados en la música del S.XX, como la aleatoriedad, el momento, repetición variada o el juego de masas, entre otros. – Extraer la información técnica más importante de una pieza para poder aplicarla en una obra propia de manera original.

- Establecer conexiones entre compositores/as de diferentes épocas y estéticas, siendo capaz de englobarlos por grupos mediante una justificación analítica adecuada.
- Transferir los conocimientos adquiridos a través del análisis a la obra que el alumno/a está desarrollando en clase de composición.
- Valorar la pertinencia o no de una línea interpretativa de una obra de los siglos XX y XXI a través de una escucha analítica.
- Aplicar el análisis formal, armónico, motivico y textural a una obra dada adaptándose a la formación que presente la pieza.
- Organizar una explicación sintética de las características de una época o compositor/a determinado/a, a partir del análisis de varias fuentes musicales y musicológicas.
- Cuestionar críticamente las afirmaciones sobre el análisis de una partitura, aportando un punto de vista propio, que se inserte dentro del contexto académico en el que se encuentra.
- Argumentar técnicamente una postura sobre la estética o construcción de una obra de los siglos XX y XXI.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio	
I. Espectralismo y postespectralismo	-Evolución del estilo -Propuestas formales -Relaciones con sistemas tradicionales -Nuevas formas de interacción entre estilos	Grisey Saariaho Lindberg Salonen
Bloque II: Postestructuralismo	-Nuevas técnicas instrumentales -Formalizaciones y objetos -Aproximaciones seriales y no seriales -Escalas no temperadas -Expresividad -Relación con géneros urbanos -Música no occidental como generadora -Nuevos instrumentos	Lachenmann Sciarrino George Crumb Dutilleux Tipos de escritura
Bloque III: Voz y ópera	-Relación texto-música -Coro -Relación coro, grupos instrumental-coro, coro -Dramaturgia -Líneas vocales -Melodía -La música como dramaturgia -Tratamiento de la voz	Eötvös Ligeti Schnittke Berio Adams
Bloque IV: El ritmo como estructurador	-Pattern -Polimetría -Polirritmia -Métrica irracional	Reich Ligeti Carter Adès Panisello
Bloque V: Teatro musical	-Teatro no dramático -Gesto y significado -Tratamiento de la voz y el cuerpo -Extensión del instrumento -La forma teatral como forma musical	Eötvös Penderecki Luis de Pablo Boulez Lutoslawski
Bloque VII: Últimas tendencias	-Nuevas relaciones con la tradición -Eclecticismo	Adams Adès Chin Panisello MacMillan

Los análisis están pensados para cubrir las necesidades de los alumnos en su desarrollo específico, extrayendo temáticas diferentes y a la vez relacionadas con las piezas. Así, se evita realizar una línea diacrónica y cada obra ayuda en el dibujo de una perspectiva más abierta que ayude a comprenderla, en su contexto, así como las necesidades técnicas aplicadas a cada parámetro, obra, compositor, etc.

Nota: Esta asignatura está completamente ligada al itinerario de la asignatura de Composición. Por lo tanto, el orden y las obras serán susceptibles de cambio siempre en busca del beneficio máximo de cada alumno/a y sus necesidades según las obras que estén componiendo.

Igualmente, se requiere que el alumnado sea capaz de proponer obras que le interese ver en clase. Por lo tanto, el temario siempre será flexible.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	a: 56 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	a: 2 horas
Realización de pruebas	a: 2 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 60 horas
Preparación de prácticas	b: 60 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teórico-prácticas	<p>Las clases de la asignatura de Análisis Musical de los siglos XX y XXI serán impartidas de forma presencial y siempre estarán orientadas hacia el enriquecimiento teórico-práctico del alumnado. La estrategia respecto al proceso enseñanza-aprendizaje se basa en varios puntos fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explicación de técnicas y ejercicios de las partituras analizadas, para la adquisición de recursos por parte de los alumnos. 2. Análisis y ejemplos <ol style="list-style-type: none"> 1. Contexto del compositor y época 2. Partitura: fragmentos y partituras completas 3. Audición: relación partitura-resultado sonoro 4. Explicación de metodologías analíticas para aproximarse a la obra <p>Importante: esta asignatura, en su relación directa con la de Composición, estará orientada a cubrir aspectos que repercutan de manera directa en las obras de composición que los alumnos estén realizando. Desarrollando pormenorizadamente cada una de las fases de aprendizaje, podemos observar cuatro elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – La clase magistral: en la que el profesor explica las principales características de una partitura, estilo y técnicas. A diferencia de la clase magistral tradicional, aquí se abogará por un mecanismo de participación, en la que el/la alumno/a plantee problemas y preguntas sobre la pieza a analizar. De esta manera, se incentivará al discente a ser parte indispensable del proceso de comprensión y aprendizaje. – El trabajo individual: Como consecuencia del punto anterior, el trabajo autónomo del propio alumno/a será indispensable para
--	---

poder participar de la estrategia de ida y vuelta. Para ello, el análisis previo se torna básico. Y el profesor, además, podrá incluir lecturas, asistencia a conciertos, trabajos individuales, exposiciones de partituras propias y ajenas, que evidencien la adquisición y comprensión progresiva de conocimientos, además de actividades externas, como asistencia a conciertos o escucha de un repertorio determinado.

- **Conocimiento transversal:** para procurar la aplicación del análisis como herramienta en su actividad creativa, la asignatura se enlazará de manera directa y transversal con otras materias fundamentales, especialmente Composición. Así, el alumnado podrá observar situaciones musicales específicas de formaciones similares a la que se enfrentará en cada cuatrimestre.
- **Incentivo del debate:** el profesor podrá incluir debates entre alumnos ante el análisis, tanto de partitura, como de audición, de obras determinadas, de manera que cada uno pueda plantear y justificar sus puntos de vista, tanto a nivel técnico, como estético y expresivo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el fin de permitir que el alumnado que presente determinadas dificultades pueda alcanzar los resultados de aprendizaje deseados, es necesario establecer medidas de atención a la diversidad. En el caso de los estudios que nos ocupan, estas dificultades pueden ser de varios tipos:

- discapacidad visual; discapacidad auditiva; discapacidad motora; altas capacidades.

Según el tipo de dificultad encontrada, habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el alumno o alumna que la presente pueda, en la medida de lo posible, cursar la asignatura con la mayor normalidad, de tal forma que dicha dificultad no menoscabe el derecho del alumnado a poder obtener los resultados de aprendizaje deseados.

No obstante, cabe apuntar que, debido al carácter profesional y académico de las enseñanzas artísticas superiores, así como a su carácter no obligatorio, las adaptaciones curriculares implementadas no pueden ser, en ningún caso, significativas, de tal manera que tenemos dos tipos de medidas principales para el alumnado que pueda requerirlas:

- adaptaciones de acceso para el alumnado con algún tipo de discapacidad que así lo requiera (el tipo de acceso concreto dependerá de cada alumno o alumna);
- actividades y contenidos de ampliación para el alumnado con altas capacidades.

En cualquiera de las dos posibilidades apuntadas, es necesario el estudio individual de cada caso, con el fin de proponer las medidas más adecuadas. El proceso para la implementación de las medidas de atención a la diversidad necesarias es el siguiente:

1. Detección de su necesidad (o informe previo por parte del alumno o alumna afectado).
2. Elección de los tipos de medidas necesarias (en colaboración con el alumnado implicado, así como las instituciones que puedan ser de ayuda –como, por ejemplo, la ONCE).
3. Implementación de las medidas, sea de forma puntual, sea de forma sostenida en el tiempo –según las necesidades.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	<u>Referidos al rendimiento del alumnado, las actividades evaluables serán:</u>
	a. Exámenes parciales escritos u orales: exposiciones
	b. Trabajo individual o en grupo, escritos u orales
	c. Participación en el aula e implicación con la asignatura
	d. Correspondencia entre los conocimientos adquiridos en la asignatura y las obras compuestas en Composición.
	<u>Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua:</u>
Examen de análisis de una obra o diversos fragmentos de obras diferentes, correspondientes a los contenidos vistos durante el curso.	
<u>Referidos a otros aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje:</u>	
Análisis de los resultados de aprendizaje y de las calificaciones obtenidos.	
Encuestas al alumnado para la evaluación de varios aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.	
Coloquio con el alumnado a final de curso para que pueda expresar sus ideas de mejora, así como referirse a aquello que funciona adecuadamente.	
Análisis del uso de los recursos, tiempos y espacios empleados.	
Análisis de la puesta en práctica de la guía docente: pertinencia del temario elegido; adecuación de las formaciones instrumentales elegidas; temporalización apropiada de los contenidos; utilidad de los distintos instrumentos y procedimientos de evaluación –así como de los criterios de evaluación y de calificación empleados–, etc.	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas	1. Conocer las ideas, conceptos y técnicas armónicas correspondientes a los distintas líneas y estéticas estudiadas.
	2. Explicar con un lenguaje específico las características de una obra musical del siglo XX o XXI.
	3. Preparar las clases y ejercicios propuestos.
	4. Comprender los diferentes tipos de notación y sonoridad dependiendo de su contexto.
	5. Crear una correspondencia adecuada entre la clase de Composición y de Análisis de la música de los siglos XX y XXI.
	6. Escuchar de forma activa y crítica una obra o fragmento propuesto.
	7. Participar activa y pertinentemente en clase.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para poder evaluar al/la alumno/a la asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a menos del 80% de las clases y actividades de una asignatura supondrá la pérdida al derecho a evaluación continua. Además, para poder optar al sistema de evaluación continua, el estudiante también deberá realizar y presentar de manera apropiada –en tiempo y forma– todos los trabajos del curso.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Pruebas de conocimiento: dos trabajos - exposición	80%
Valoración de ejercicios	10%
Actitud en clase y hacia la asignatura	10%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prueba de conocimiento en clase o ejercicio/s que el profesor estime como muestra del manejo de las bases de la asignatura.	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Prueba de conocimiento en clase o ejercicio/s que el profesor estime como muestra del manejo de las bases de la asignatura	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Se realizarán las adaptaciones y ajustes necesarios y apropiados para caso, pudiéndose realizarse pruebas orales.

Instrumentos	Ponderación
Pruebas de conocimiento: dos trabajos - exposición	80%
Valoración de ejercicios	10%
Actitud en clase y hacia la asignatura	10%
Total	100%

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

Debido al carácter personalizado del enfoque de la asignatura, la planificación definitiva de los contenidos será plasmada en un informe individual realizado para cada alumno al inicio de cada trimestre. En cuanto a la planificación temporal de las distintas actividades recogidas en el apartado dedicado a la

metodología, todas ellas se realizarán en todos los trimestres. Por último, y al tratarse de evaluación continua, los criterios de calificación se aplicarán durante todo el curso.

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, será necesario contar con ciertos recursos. Además de aquellos que aparecen en la bibliografía, habrá de contarse con lo siguiente:

- Aula con suficientes puestos para el alumnado.
- Pizarra pautada.
- Piano acústico.
- Pantalla (TV, LCD, etc.) o proyector.
- Equipo reproductor de audio (CD y entrada auxiliar).
- Ordenador o tablet con conexión a internet, a la pantalla o proyector y al equipo reproductor de audio.

11.1. Bibliografía general

Título	La música del siglo XX
Autor	Robert Morgan
Editorial	Akal
Título	La música de los siglos XX y XXI
Autor	Joseph Auer
Editorial	Akal
Título	Composición serial y atonal
Autor	George Perle
Editorial	Idea Books
Título	A guide to Musical Analysis
Autor	Nicholas Cook
Editorial	Oxford University Press
Título	Einführung in die Musikalische Formenlehre
Autor	Erwin Ratz
Editorial	Universal Edition
Título	Sinn und Gehalt
Autor	Hans Heinrich Eggebrecht
Editorial	Heinrichshofen
Título	Mort ou transfiguration de l'Harmonie
Autor	Edmond Costère
Editorial	Press Universitaires de France
Título	Materials and techniques of Twentieth Century Music
Autor	Stefan Kotska
Editorial	Prentice Hall
Título	Aspectos analíticos de la música del siglo XX
Autor	Joel Lester
Editorial	Akal

Título	Armonía del siglo XX
Autor	Vincent Persichetti
Editorial	Real Musical
Título	Musikalische Formenlehre
Autor	Günter Altmann
Editorial	K.G. Saur
Título	Aspectos analíticos de la música del siglo XX
Autor	Joel Lester
Editorial	Akal
Título	Melodie
Autor	Diether de la Motte
Editorial	Bärenreiter

11.2. Bibliografía complementaria

Título	A History of Twentieth Century Music in a Theoretic-Analytical Context
Autor	Elliot Antokoletz
Editorial	Routledge
Título	Harmony and counterpoint in the Ligeti Etudes, Book 1
Autor	Quinnett Lawrence
Editorial	Lambert Academic Publishing
Título	György Ligeti: Music of the imagination
Autor	Richard Steinitz
Editorial	NorthEastern University Press
Título	Motorische Intelligenz: Zwischen Musik und Naturwissenschaft
Autor	György Ligeti, Gerard Neuweiler
Editorial	Wagenbach
Título	Perspektiven Neuer Musik: Material und didactische information
Autor	Dieter Zimmerschied
Editorial	Schott
Título	Messiaen, Quatour pour la fin du temps
Autor	Anthony Pople
Editorial	Kahn & Averill Publishers
Título	Notación y grafía musical en el siglo XX.
Autor	Jesús Villarrojo
Editorial	Iberautor
Título	Musical Composition in the twentieth century
Autor	Arnold Whittall
Editorial	Oxford University Press
Título	Análisis de la música española del siglo XX
Autor	Agustín Charles
Editorial	Rivera Ediciones
Título	Penser la musique aujourd'hui
Autor	Pierre Boulez
Editorial	Ed. Gonthier

Título	Arnold Schönberg
Autor	Stil und gedanke
Editorial	Fischer
Título	Puntos de referencia
Autor	Pierre Boulez
Editorial	Gedisa Editorial
Título	Modern Music: a concise history from Debussy to Boulez
Autor	Paul Griffiths
Editorial	Tamen adn Hudson

11.3. Otros materiales y recursos didácticos

1	Grabaciones del repertorio analizado y de los ejemplos analizados (distintos formatos)
2	Partituras del repertorio analizado