

1. DATOS BÁSICOS

Asignatura	Introducción a las metodologías de análisis musical
Titulación	Grado en Musicología 100% Online
Escuela/ Facultad	Ciencias Sociales y Comunicación
Curso	Primero
ECTS	6
Carácter	Obligatoria
Idioma/s	Español
Modalidad	A distancia (online)
Semestre	S2
Curso académico	2022-2023
Docente coordinador	José Sánchez Sanz
Docente	José Sánchez Sanz

2. PRESENTACIÓN

La asignatura Introducción a las Metodologías de Análisis Musical está pensada como una visión diacrónica y sincrónica de la disciplina del análisis musical, área transversal que involucra todas y cada una de las ramas de la musicología (histórica, sistemática y aplicada). A través de esta materia se pretende que el alumnado adquiera en primer lugar un conocimiento general de la evolución del análisis desde el punto de vista histórico y cultural, abarcando su aparición a mediados del siglo XIX hasta los últimos desarrollos teóricos y metodológicos. Así, se revisan los presupuestos del análisis formal inaugurado por autores como Adolph B. Marx o Hugo Riemann, para pasar a continuación a explicar corrientes como el análisis schenkeriano, el análisis motivico, el análisis paradigmático o el análisis distribucional. Tras esta introducción, se profundiza en corrientes específicas atendiendo a su relación con otras disciplinas: matemáticas (PC Set Theory, teoría transformacional neo-riemanniana, geometría aplicada a la música), semiótica (tripartición de Molino/Nattiez, análisis narratológico, teoría de tópicos musicales, intertextualidad) o inteligencia artificial (gramáticas generativas aplicadas a la música, algoritmos armónicos, simulación de estilos musicales). La asignatura contempla asimismo la importancia actual del ordenador como herramienta analítica, proporcionando al estudiante información sobre aplicaciones gratuitas que permiten acelerar los procesos de localización, recuento y clasificación de los principales parámetros musicales de una obra en concreto o de un conjunto de ellas: programas como el PC Set Calculator, HexaChord o Sonic Visualiser se incluyen dentro de las explicaciones teóricas sobre las metodologías de análisis correspondientes. Al finalizar la materia, el alumnado adquiere una visión amplia sobre las numerosas ramas y posibilidades que presenta el análisis musical actual, garantizando que este conocimiento le sea útil en su futura labor como musicólogo.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias básicas:

- **CB4.** Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

- **CB5.** Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias transversales:

- **CT1.** Crear ideas nuevas y conceptos a partir de ideas y conceptos conocidos, llegando a conclusiones o resolviendo problemas, retos y situaciones de una forma original (creatividad)
- **CT6.** Integrar el análisis con el pensamiento crítico en un proceso de evaluación de distintas ideas o posibilidades y su potencial de error, basándose en evidencias y datos objetivos que lleven a una toma de decisiones eficaz y válida (análisis crítico).
- **CT7.** Gestionar con calma las situaciones y los problemas planteados en las actividades formativas propuestas en el título (resiliencia)

Competencias específicas:

- **CE6.** Asimilar y aplicar conocimientos relativos a las distintas metodologías y enfoques de la musicología.
- **CE11.** Aplicar y analizar los principios pedagógicos de la enseñanza, del aprendizaje y de la interpretación de la música
- **CE12.** Utilizar los diferentes recursos que ofrecen las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC) para el acceso y tratamiento de las fuentes documentales y la información relacionada con la música

Resultados de aprendizaje:

- **RA1:** Adquirir herramientas y técnicas de análisis musical
- **RA2:** Reflexionar sobre los problemas conceptuales, metodológicos y estéticos que plantea la tarea de análisis musical
- **RA3:** Examinar críticamente las diferentes corrientes de análisis desarrolladas dentro de la musicología
- **RA4:** Aplicar diversas estrategias de análisis a fenómenos musicales específicos
- **RA5:** Emplear distintas herramientas tecnológicas al análisis de obras musicales
- **RA6:** Reconocer las estructuras de pensamiento subyacentes en las diversas corrientes de análisis musical del campo de la musicología.

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias	Resultados de aprendizaje
CB4, CB5, CT1, CT6, CT7, CG3, CG6, CE6, CE11, CE12	RA1: Adquirir herramientas y técnicas de análisis musical
CB4, CB5, CT1, CT6, CT7, CG3, CG6, CE6, CE11, CE12	RA2: Reflexionar sobre los problemas conceptuales, metodológicos y estéticos que plantea la tarea de análisis musical
CB4, CB5, CT1, CT6, CT7, CG3, CG6, CE6, CE11, CE12	RA3: Examinar críticamente las diferentes corrientes de análisis desarrolladas dentro de la musicología
CB4, CB5, CT1, CT6, CT7, CG3, CG6, CE6, CE11, CE12	RA4: Aplicar diversas estrategias de análisis a fenómenos musicales específicos
CB4, CB5, CT1, CT6, CT7, CG3, CG6, CE6, CE11, CE12	RA5: Emplear distintas herramientas tecnológicas al análisis de obras musicales
CB4, CB5, CT1, CT6, CT7, CG3, CG6, CE6, CE11, CE12	RA6: Reconocer las estructuras de pensamiento subyacentes en las diversas corrientes de análisis musical del campo de la musicología

4. CONTENIDOS

- El análisis musical como herramienta de estudio. Problemas conceptuales, metodológicos y estéticos.
- Métodos tradicionales de análisis musical. Análisis formal, estilístico y armónico.
- Análisis schenkeriano. Análisis motivico. Análisis rítmico. Teoría de conjuntos (Set- Theory). Otras tendencias de análisis musical vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías.
- El enfoque semiótico. Tópicos musicales. Gramáticas generativas y psicología cognitiva aplicadas al análisis musical.
- El enfoque fenomenológico. La hermenéutica: la teoría de la recepción.
- Análisis de la dimensión performativa de la música. Música y cuerpo. Música y espacio. Música y contexto simbólico.

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:

- Clase magistral/ web conference.
- Método del caso.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Aprendizaje basado en enseñanzas de taller/laboratorio virtual.
- Entorno de simulación.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas del estudiante a cada una de ellas:

Modalidad online:

Actividad formativa	Número de horas
Clases magistrales (modalidad a distancia)	12
Clases virtuales (síncrona) (modalidad a distancia)	18
Estudios de contenidos y documentación complementaria (modalidad a distancia)	50
Resolución de problemas (modalidad a distancia)	10
Exposiciones orales de trabajos (modalidad a distancia)	12
Elaboración de informes y escritos (modalidad a distancia)	10
Investigaciones y proyectos (modalidad a distancia)	10
Tutoría virtual (modalidad a distancia)	18
Foro virtual (modalidad a distancia)	8

7. EVALUACIÓN

A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura:

Modalidad online:

Sistema de evaluación	Peso
Pruebas presenciales de conocimiento (modalidad a distancia)	60
Informes y escritos (modalidad a distancia)	5-10
Caso/problema (modalidad a distancia)	15-20
Investigaciones y proyectos (modalidad a distancia)	5-10
Cuaderno de prácticas de laboratorio (modalidad a distancia)	5-10

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

Es necesario realizar todas las actividades de la asignatura para aprobar en convocatoria ordinaria. En caso de que falte alguna actividad en convocatoria ordinaria podría quedar pendiente esa actividad para entregarse en extraordinaria y así poderse calificar.

7.2. Convocatoria extraordinaria

Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron entregadas.

8. CRONOGRAMA

En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la asignatura:

Actividades evaluables	Fecha
Actividad 1. Cuestionario sobre los principales elementos del análisis schenkeriano, motivico y paradigmático.	20 de marzo de 2024
Actividad 2. Análisis de conjuntos a partir de una aplicación informática: PC Set Calculator	17 de abril de 2024
Actividad 3. Análisis intertextual de dos ejemplos musicales comparados	15 de mayo de 2024
Actividad 4. Lectura y comentario crítico de un artículo sobre análisis performativo.	13 de junio de 2024

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.

9. BIBLIOGRAFÍA

Agawu, K. (2001). The Challenge of Semiotics. En: N. Cook & M. Everist (eds.). *Rethinking Music*. Oxford University Press.

Álvarez, M. (2008). El análisis de la música electroacústica. *Prolegómenos... Doce Notas Preliminares*, 19-20, pp. 138-154.

Antokoletz, E. (2006). La música de Béla Bartók. Un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX. Idea Books.

Bent, I. (1980). Analysis. En S. Sadie (ed.), *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, vol. I. MacMillan Press.

Berry, W. (1976). *Structural Functions in Music*. Dover Publications.

Capuzzo, G. (2004). Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music. *Music Theory Spectrum*, (26), pp. 177-199.

Conklin, D. & Bergeron, M. (2008). Feature set patterns in music. *Computer Music Journal*, 32 (1), pp. 60-70.

Cook, N. (1987). *A Guide to Musical Analysis*. J. M. Dent & Sons.

Cook, N. (1999). El análisis desde la perspectiva psicológica de Leonard Meyer.

Quodlibet. *Revista de especialización musical*, 13, pp. 54-70.

Cook, N. (1999). ¿Qué nos dice el análisis musical? *Quodlibet*, 13, 54-70. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/35946>.

Covach, J. (2002). Twelve-tone Theory. En T. Christensen (ed.). *The Cambridge History of Western Music* (pp. 603-627). Cambridge University Press.

Dubnov, S. (2006). Spectral Anticipations. *Computer Music Journal*, 30(2), pp. 63-83.

Dunsby, J. (1999). El análisis motivico. *Quodlibet. Revista de especialización musical*, 13, pp. 80-88.

Forte, A. (1973). *The Structure of Atonal Music*. Yale University Press.

Forte, A. & Gilbert, S. E. (1992). *Introducción al análisis schenkeriano*. Labor.

Hascher, X. (2007). Nuevas perspectivas para un formalismo musical. *El Neo- Riemannismo americano. Doce Notas Preliminares*, (19-20), pp. 108-120.

Hodges, W. (2007). La geometría de la música. *Quodlibet. Revista de especialización musical*, (39), pp. 68-97.

Lerdahl, F. & Jackendoff, R. (1983 / 2003). *Teoría generativa de la música tonal*. Akal Música.

Lewin, D. (1987). *Generalized Musical Intervals and Transformations*. Yale University Press.

- Licata, T. (ed., 2002). *Electroacoustic Music. Analytical Perspectives*. Greenwood Press. Monelle, R. (2000). *The sense of music. Semiotic Essays*. Princeton University Press.
- Moro, D. (2020). Análisis musical: tres nuevas perspectivas. *Revista UNIR*. Disponible en: <https://www.unir.net/humanidades/revista/analisis-musicalnuevas-perspectivas/>.
- Nattiez, J.-J. (1975). *Fondements d'une sémiologie de la musique*. U.G.E.
- Nattiez, J.-J. (1990). *Music and Discourse. Toward a Semiology of Music*. Princeton University Press.
- Nattiez, J.-J. (2011). *Semiología musical: el caso de Debussy*. En: S. González y G. Camacho (coord.). *Reflexiones sobre semiología musical*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Patrick, H. P. & Strickler, K. (1978). A Computer-Assisted Study of Dissonance in the Masses of Josquin Desprez. *Computers and the Humanities*, 12 (4), pp. 341-364.
- Ratner, L. (1980). *Classic Music. Expression, Form, and Style*. Schirmer Books. Reti, R. (1951). *The Thematic Process in Music*. MacMillan Company.
- Rink, J. (ed.) (2003). *Musical Performance: A Guide to Understanding*. Cambridge University Press.
- Samson, J. (2010). *Analysis in context*, en N. Cook y M. Everist (eds.), *Rethinking Music* (pp. 35-54). Oxford University Press.
- Schuijjer, M. (2008). *Analyzing Atonal Music. Pitch-Class Set Theory and Its Contexts*. University of Rochester Press.
- Simoni, M. (ed.) (2006). *Analytical Methods of Electroacoustic Music*. Routledge. Tarasti, E. (1994). *A Theory of Musical Semiotics*. Indiana University Press.
- Vázquez, H. (2006). *Fundamentos teóricos de la música atonal*. Universidad Nacional Autónoma de México.

10. UNIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y DIVERSIDAD

Desde la Unidad de Orientación Educativa y Diversidad (ODI) ofrecemos acompañamiento a nuestros estudiantes a lo largo de su vida universitaria para ayudarles a alcanzar sus logros académicos. Otros de los pilares de nuestra actuación son la inclusión del estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo, la accesibilidad universal en los distintos campus de la universidad y la equiparación de oportunidades.

Desde esta Unidad se ofrece a los estudiantes:

1. Acompañamiento y seguimiento mediante la realización de asesorías y planes personalizados a estudiantes que necesitan mejorar su rendimiento académico.
2. En materia de atención a la diversidad, se realizan ajustes curriculares no significativos, es decir, a nivel de metodología y evaluación, en aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo persiguiendo con ello una equidad de oportunidades para todos los estudiantes.
3. Ofrecemos a los estudiantes diferentes recursos formativos extracurriculares para desarrollar diversas competencias que les enriquecerán en su desarrollo personal y profesional.
4. Orientación vocacional mediante la dotación de herramientas y asesorías a estudiantes con dudas vocacionales o que creen que se han equivocado en la elección de la titulación.

Los estudiantes que necesiten apoyo educativo pueden escribirnos a:

orientacioneducativa@universidadeuropea.es

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

¡Tu opinión importa!

La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo electrónico.

Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.

Muchas gracias por tu participación.