

ANÁLISIS MUSICAL

INTRODUCCIÓN

El análisis musical es la herramienta fundamental para entender la música en toda su dimensión y poder disfrutarla en profundidad. Su objetivo es comprender por qué una obra musical fue compuesta de una determinada manera y no de otra, qué estaba pensando el compositor para llevarla a cabo y qué forma concreta le dio teniendo en cuenta las características estilísticas e históricas que le condicionaron.

Los elementos del análisis musical forman parte de la educación musical de los alumnos desde sus inicios ya que, a través de la escucha y el reconocimiento de pequeños fragmentos, han aprendido a comprender las estructuras básicas de las obras musicales. Toca en esta etapa del bachillerato profundizar en las características de las obras a partir del conocimiento de los elementos y procedimientos básicos de la música, abordando la comprensión de la música y de la obra en sí: conocer y reconocer la organización del lenguaje utilizado (elementos y procedimientos) y las características sonoras que nos permiten encuadrar esa obra en un contexto histórico (armonía, melodía, ritmo, timbres, cadencias, forma, etc.)

El análisis formal debe ser el primer acercamiento al análisis musical; a través de él se pretende profundizar en las diferentes estructuras de las que han hecho uso los compositores a lo largo de la historia y que en muchos casos han generado las denominadas formas-tipo o formas históricas. Uno de los aspectos analíticos más importantes es, precisamente, la comprensión de los elementos que constituyen la forma musical, su evolución y cómo se ha buscado a lo largo de la historia que la estructura de las obras favorezca la comunicación con el público.

Como todas las disciplinas artísticas, su estudio mejora las capacidades del alumno que las cursa, potenciando su creatividad, su capacidad de tomar decisiones de manera global, desarrollando áreas de pensamiento diferentes a las puramente racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos los niveles.

El análisis musical en concreto potencia destrezas y capacidades esenciales para la comprensión y el disfrute de la música y del arte en general: mejora el oído interno, la atención, la concentración, la memoria, la curiosidad, la capacidad de relacionar y es fuente de un conocimiento en profundidad de la música, ya que supone un contacto directo con los procesos compositivos y los procesos creativos de los autores.

Desde el punto de vista metodológico se tratará de inducir al alumnado a comprender aisladamente cada parámetro musical (rítmico, armónico, melódico, formal, textural, etc.) y a partir de esos análisis parciales tener en cuenta todos los elementos analizables y relacionarlos para entender cómo debe sonar la música y por qué; cuáles son los procedimientos que utiliza el autor y qué sensación nos provoca como oyentes; qué dirección toma la música en cada momento; qué tipo de juego establece el compositor con el oyente y cómo debe recrearlo el intérprete. Partiendo pues de la dimensión auditiva del análisis, se puede trabajar con la partitura. Es decir, se pretende profundizar en la percepción sonora de las obras y, si se desea, observar cómo se refleja en la partitura, sin que ésta sea un elemento indispensable.

La materia de Análisis Musical está dividida en dos cursos. Su enseñanza debe comenzarse teniendo en cuenta el grado de adquisición de competencias que el alumno ha logrado a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria en la materia de Música.

La organización de la materia presenta un primer curso más generalista que permite adquirir una formación mínima para entender las estructuras musicales, utilizando las herramientas necesarias para comprenderla en profundidad. En el segundo curso se profundiza en el análisis de las formas y lo característico de cada estilo, básicamente de la tradición de la música occidental, incorporándose referencias de la música popular, el Jazz y otras músicas urbanas, así como de la música de culturas no occidentales por la gran aportación que han realizado a la música occidental sobre todo a partir del siglo XX.

ANÁLISIS MUSICAL I- 1º BACHILLERATO	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
<p>BLOQUE 1. INICIACIÓN A LOS ELEMENTOS ANALÍTICOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocer los elementos que intervienen en la estructura de una obra musical en diferentes agrupaciones vocales e instrumentales. 2. Distinguir en la audición de una obra las diferentes voces y/o instrumentos. 3. Reconocer la textura de una obra o fragmento escuchado, explicando sus características de un modo claro y conciso, utilizando o no la partitura. 4. Identificar procesos de tensión y distensión, así como el punto culminante, en una obra previamente escuchada, determinando los procedimientos utilizados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Comprende el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación entre la estructura y los elementos y procedimientos utilizados. 1.2. Diferencia las sensaciones entre la vivencia de la música grabada y en vivo 2.1. Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que sea su combinación. 2.2. Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la interpretación de la música. 3.1. Valora el nivel de percepción de la música, la escucha de los diversos planos sonoros y conoce la terminología adecuada. 3.2. Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la partitura. 4.1. Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el compositor y los identifica en la partitura.
<p>BLOQUE 2. LA FORMA MUSICAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocer la forma de una obra, su correspondencia o no con una forma tipo, a partir de la audición de la misma, y saber explicarla con la terminología precisa, con o sin partitura. 2. Realizar una crítica o comentario de un concierto o de una audición, complementando lo escuchado y lo trabajado en clase con aportaciones personales y documentación buscada por el propio alumnado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Comprende lo que es forma tipo o forma histórica 1.2. Describe la forma de la obra empleando un lenguaje concreto y adecuado 1.3. Analiza una obra reflejando esquemáticamente las partes, secciones y subsecciones en las que puede dividirse. 1.4. Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, elaboración de materiales, coherencia) 2.1. Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, utilizando una terminología adecuada. 2.2. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios.

BLOQUE 3. LAS FORMAS HISTÓRICAS

1. Escuchar obras de características o estilos diversos y reconocer las diferencias y/o relaciones entre ellas, utilizando posteriormente si se desea la partitura.
2. Comentar oralmente o por escrito la relación entre música y texto en obras de diferentes épocas y estilos.

- 1.1. Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.
- 1.2. Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.
- 1.3. Asimila lo estudiado y encuentra información adecuada para desarrollar una explicación fundamentada, razonada y sentida de las obras analizadas.
- 2.1. Comprende el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es una mera excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si el punto culminante coincide con palabras especiales, etc.
- 2.2. Utiliza argumentos y razonamientos coherentes.

ANÁLISIS MUSICAL II 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
<p>BLOQUE 1. COMÚN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocer la forma (a gran escala, media escala y pequeña escala) de una obra, a partir de la audición de la misma, y saber explicarla con términos precisos. 2. Reconocer mediante la audición el estilo de una obra y sus características tímbricas, melódicas, armónicas etc. 3. Identificar auditivamente los principales procedimientos generadores de forma que utiliza el autor en una obra. 4. Realizar la crítica de un concierto o de una audición, complementando lo escuchado y lo trabajado en clase con aportaciones personales y documentación buscada por sí mismo. 5. Escuchar obras de características o estilos diversos y reconocer las diferencias y/o relaciones entre ellas. 6. Comentar oralmente o por escrito la relación entre música y texto en obras de diferentes épocas y estilos. 7. Elaborar trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre análisis y contextualización estilística de obras musicales. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Comprende el modo en que está construida una obra, entendiendo la relación entre la estructura y los elementos y procedimientos utilizados empleando un lenguaje concreto y adecuado. 1.2. Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la interpretación de la música. 2. 1. Identifica los diferentes estilos y determina lo que les es propio desde los distintos puntos de vista (formal, armónico, melódico, rítmico...). 2.2. Contextualiza la obra en su momento histórico y/o estilístico. 3.1. Capta los procedimientos utilizados por el compositor y que son articuladores de la estructura de la obra. 4.1. Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, utilizando una terminología adecuada 4.2. Expresa de forma precisa las impresiones y sentimientos producidos por las obras escuchadas. 4.3. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los comentarios. 5.1. Distingue aspectos característicos de los diversos estilos musicales y la diferencia entre ellos. 5.2. Establece paralelismos entre obras distintas. 6.1. Comprende el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha sido descriptivo, si es una mera excusa, si el poema o texto de partida determina la forma, si el punto culminante coincide con palabras especiales, etc. 7.1. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación. 7.2. Selecciona correctamente los temas objeto de investigación,

	<p>estableciendo prioridades y superando los obstáculos que vayan surgiendo con creatividad.</p> <p>7.3. Asume con responsabilidad su papel en el trabajo en grupo, tomando las decisiones pertinentes.</p> <p>7.4. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el procedimiento establecido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.</p>
<p>BLOQUE 2. LA MÚSICA MEDIEVAL</p> <p>1. Comentar la audición de una obra perteneciente a la Edad Media utilizando una terminología adecuada.</p>	<p>1.1 Comprende las características sonoras y estilísticas de la música medieval.</p> <p>1.2. Distingue las formas y géneros del Canto Gregoriano y otros cantos litúrgicos, la música profana, la polifonía, el Ars Antiqua y el Ars Nova.</p> <p>1.3. Analiza obras de la música de la Edad Media aplicando los conocimientos adquiridos.</p>
<p>BLOQUE 3. EL RENACIMIENTO</p> <p>2. Comentar la audición de una obra perteneciente al Renacimiento utilizando una terminología adecuada.</p>	<p>1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas de la música renacentista.</p> <p>1.2. Distingue las formas, géneros y escuelas del Renacimiento.</p> <p>1.3. Analiza obras de la música del Renacimiento, aplicando los conocimientos adquiridos.</p> <p>1.4. Reconoce los rasgos propios de una obra del Renacimiento</p>
<p>BLOQUE 4. EL BARROCO</p> <p>3. Comentar la audición de una obra perteneciente al Barroco utilizando una terminología adecuada.</p>	<p>1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas de la música barroca.</p> <p>1.2. Distingue las formas y géneros del Barroco.</p> <p>1.3. Analiza obras de la música del Barroco, aplicando los conocimientos adquiridos.</p> <p>1.4. Reconoce los rasgos propios de una obra del Barroco.</p>

<p>BLOQUE 5. EL ESTILO GALANTE Y EL CLASICISMO 1. Comentar la audición de una obra perteneciente a estos periodos, utilizando una terminología adecuada.</p>	1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas de la música del estilo galante y clásica. 1.2. Distingue las formas y géneros de estos estilos. 1.3. Analiza obras de la música del estilo galante y el Clasicismo, aplicando los conocimientos adquiridos.
<p>BLOQUE 6. EL ROMANTICISMO 1. Comentar la audición de una obra perteneciente al Romanticismo, utilizando una terminología adecuada.</p>	1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas, formas y géneros de la música romántica. 1.2. Distingue las formas y géneros del Romanticismo 1.3. Analiza obras de la música del Romanticismo, aplicando los conocimientos adquiridos.
<p>BLOQUE 7. EL POST-ROMANTICISMO Y LOS NACIONALISMOS 1. Comentar la audición de una obra perteneciente a estos periodos, utilizando una terminología adecuada.</p>	1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas, formas y géneros de la música post-romántica. 1.2. Distingue las formas y géneros del Post-romanticismo y los nacionalismos. 1.3. Analiza obras de la música del Post-romanticismo y de las escuelas nacionales, aplicando los conocimientos adquiridos.
<p>BLOQUE 8. EL IMPRESIONISMO 1. Comentar la audición de una obra perteneciente al Impresionismo, utilizando una terminología adecuada.</p>	1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas, formas y géneros de la música impresionista. 1.2. Analiza obras de la música del Impresionismo, aplicando los conocimientos adquiridos. 1.3. Investiga sobre los principales autores de este periodo y sus técnicas compositivas.
<p>BLOQUE 9. LA MÚSICA DEL SIGLO XX 1. Comentar la audición de una obra perteneciente al siglo XX, utilizando una terminología adecuada.</p>	1.1. Comprende las características sonoras y estilísticas, formas y géneros de la música del siglo XX. 1.2. Analiza obras de la música del siglo XX, aplicando los conocimientos adquiridos. 1.3. Investiga sobre los principales movimientos y los compositores más importantes de este periodo y de principios del siglo XXI.

<p>BLOQUE 10. LA MÚSICA ELECTROACÚSTICA 1. Comentar obras de música electroacústica</p>	<p>1.1. Comprende los orígenes y la evolución de la música electroacústica. 1.2. Analiza obras de música electroacústica, aplicando los conocimientos adquiridos.</p>
<p>BLOQUE 11. EL JAZZ. LA MÚSICA URBANA: POP, ROCK. EL FLAMENCO 1. Distinguir las características del jazz, la música urbana (pop, rock) y el flamenco.</p>	<p>1.1. Distingue los diferentes estilos a través de la audición 1.2. Analiza las características musicales y sociológicas del jazz, la música urbana (pop, rock) y el flamenco.</p>
<p>BLOQUE 12. LAS MÚSICAS NO OCCIDENTALES 1. Determinar las características esenciales de obras pertenecientes a culturas no occidentales. 2. Detectar en obras de autores occidentales la influencia de la música de otras culturas.</p>	<p>1.1. Detecta las peculiaridades del tempo, el ritmo, los sistemas de afinación, las escalas y los modos de la música no occidental. 1.2. Muestra interés por las características sonoras peculiares propias de la música de otras culturas. 2.1. Percibe características sonoras propias de la música no occidental en autores occidentales.</p>