

**Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales
Sevilla**

DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ESTILOS Y FORMAS MUSICALES

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS GENERALES

3. CONTENIDOS

3.1. CONTENIDOS GENERALES

3.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y SECUENCIACIÓN

4. METODOLOGÍA

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

5. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

6. EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.2. PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

6.3. CRITERIOS CALIFICACIÓN

6.4. PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y ACCESO

7. BIBLIOGRAFÍA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESTILOS Y FORMAS MUSICALES

1. INTRODUCCIÓN

Esta asignatura se coordina con las asignaturas de Fundamentos de Composición y Composición, cubriendo la vertiente analítica, tanto de los elementos morfológicos como de los procedimientos sintácticos, indispensable para la consecución de un conocimiento global y orgánico de la realidad musical.

Estilos y Formas Musicales aborda de forma práctica el estudio analítico de los elementos constitutivos de las distintas prácticas compositivas de los estilos más representativos. Si bien la asignatura de Análisis Musical incide en mayor medida en la exégesis de los distintos elementos morfológicos de la obra musical (su localización, descripción, nomenclatura, cifrado, etc.), Estilos y Formas incidirá en la vertiente sintáctica de dichos elementos. El estudio de los procedimientos compositivos permitirán descifrar las claves que definen un estilo musical, tanto de forma general, como referido a un compositor determinado. De igual manera, el conocimiento profundo de la forma musical resultará esencial, tanto para el futuro intérprete, como para el estudiante interesado en la composición.

2. OBJETIVOS GENERALES

1. Conocer los principales elementos y procedimientos compositivos de las distintas épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad, incluyendo algunas obras del patrimonio musical andaluz.
2. Analizar obras desde diferentes puntos de vista, que permitan avanzar en su comprensión.
3. Comprender la interrelación de los procedimientos compositivos de las distintas épocas, con las estructuras formales que de ellos se derivan.
4. Escuchar internamente las obras analizadas.
5. Reconocer auditivamente, sin partitura, la estructura general de una pieza y sus elementos morfológicos más relevantes.
6. Conocer las formas vocales e instrumentales más importantes a lo largo de todos los estilos musicales.

7. Adquirir una capacidad analítica suficientemente profunda.
8. Concienciar al alumnado de la importancia del análisis y de su aplicación en todas las vertientes musicales y especialmente la interpretativa.
9. Comprender la conexión del análisis con la realidad musical.
10. Tratar cada obra analizada, tanto como parte integrante de un estilo determinado, como una creación única y diferenciada.
11. Desarrollar la capacidad de síntesis y la extracción de conclusiones sobre una partitura analizada.
12. Adquirir una nomenclatura sólida y eficaz que permita la plasmación simbólica, gráfica y gramatical de los elementos de análisis.

3. CONTENIDOS

3.1. CONTENIDOS GENERALES

- Estudio a través del análisis de los diversos componentes del Lenguaje musical (forma, melodía, ritmo, transformación temática, verticalidad, enlaces armónicos, modulación, contrapunto, procesos de tensión y relajación, cadencias, proporciones, polaridades, tímbrica, articulación, densidad, criterios de continuidad, coherencia, contraste, etc.), su sintaxis y su conexión, a partir de obras de diferentes épocas y autores, desde el canto gregoriano hasta la actualidad, incluyendo referencias a la música no occidental y con especiales referencias a la música andaluza, y desde distintos puntos de vista analíticos (estudio de los procedimientos compositivos, análisis estructural, psicoperceptivo, historicista, etc.).
- La monodia religiosa y profana.
- Estudio de la evolución de la polifonía en sus primeros siglos. Géneros, estilos y formas.
- El contrapunto; técnicas y evolución. Principales escuelas de contrapunto.
- Rasgos característicos de los estilos barroco, clásico y romántico. Principales formas vocales y su evolución. Principales formas instrumentales y su evolución.
- Práctica auditiva e instrumental de los elementos y procedimientos aprendidos

que conduzca a su interiorización.

- Aplicación escrita de los elementos de análisis que así lo requieran.

3.2. CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y SECUENCIACIÓN

1. Consideraciones analíticas básicas:

- Enfoque analítico del estilo. Las tres dimensiones de análisis:
 - o grande (obra, ciclo de obras, movimiento, etc.).
 - o mediana (frase, periodo, tema, sección, párrafo, etc.)
 - o pequeña (semifrase, motivo, etc.).
- Los cuatro elementos contributivos: sonido, armonía, melodía y ritmo.
- El proceso de crecimiento musical.
- Aspectos críticos y evaluativos del análisis.
- Las formas musicales: forma y contenido; aportaciones de los cuatro elementos contributivos (sonido, armonía, melodía y ritmo) a la forma musical.

2. Recursos generadores de las estructuras formales:

- La repetición (ostinato, Imitación; secuencia o progresión; inversión, variación, desarrollo motivico etc.)
- División: la articulación del lenguaje musical. La frase musical: tipos de frase a lo largo de los diferentes periodos. Comparación entre ellos. Terminología fraseológica: periodo, frase, semifrase, motivo, célula, etc. Procedimientos de construcción de frases: adaptación de motivos, pregunta-respuesta, contraste, etc.
- Las cadencias y los procesos cadenciales.
- Formación de puntos culminantes (clímax).

3. Técnicas compositivas y texturas de los diferentes estilos musicales y épocas:

- a. La monodía
- b. Estilos polifónicos contrapuntísticos.
- c. Melodía acompañada.
- d. Nuevas técnicas compositivas del siglo XX

4. El análisis armónico. Su importancia en la identificación del estilo y la forma. Su Metodología. Evolución del lenguaje armónico en los diferentes estilos y épocas. Repaso de los contenidos fundamentales necesarios para su realización.

5. Estereotipos de la forma: formas binaria y ternaria, Lied, rondó, forma sonata, fuga, forma variación, etc. Los géneros musicales más cultivados de las diferentes épocas musicales. Relación entre los diferentes géneros durante el curso evolutivo de los diferentes estilos.

6. Evolución del estilo musical a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento: Principios estéticos y sociológicos. Sistema modal. Monodía y polifonía. Contrapunto imitativo. Notación. Relación texto-música. Formas: canto llano, organum, motete, madrigal, misa, etc.

7. Barroco: Principios estéticos y sociológicos. Sistema tonal. Armonía. Dinámicas. El bajo continuo. Relación texto-música. Formas: coral, preludio, trío sonata, suite, canon, invención, fuga, etc.

8. Clasicismo: Principios estéticos y sociológicos. Melodía. Armonía. Timbre. La melodía acompañada. Transformación temática. Formas: sonata preclásica, clásica y sus movimientos.

9. Romanticismo: Principios estéticos y sociológicos. Melodía. Armonía. La tonalidad expandida. Escuelas nacionalistas. El posromanticismo. Relación texto-música. Música programática. Formas: Lied, formas breves para piano, etc.

11. Siglo XX: Principios estéticos y sociológicos. Melodía. Armonía. Timbre. Texturas. Principales corrientes. Nuevas formas.

SECUENCIACIÓN (ORIENTATIVA):

5º CURSO

Trimestre 1º: Del 1 al 5

Trimestre 2º: Del 1 al 5, 6 y 7

Trimestre 3º: Del 1 al 5, y 7

6º CURSO

Trimestre 1º: Del 1 al 5, 8

Trimestre 2º: Del 1 al 5, 8 y 9

Trimestre 3º: Del 1 al 5, 9 y 10

4. METODOLOGÍA

4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS

Para alcanzar los objetivos establecidos se trabajarán tres bloques principales en cada uno de los dos cursos de la asignatura:

1. Estudio teórico-práctico de los elementos y procedimientos que van a encontrarse en el análisis de obras del repertorio histórico, así como del contexto extramusical: Las explicaciones teóricas se realizarán de manera colectiva, con una explicación por parte del/ de la profesor/a que en todo caso irá acompañada con la demostración sonora de los elementos o procedimientos explicados.

2. La práctica analítica: En el análisis se partirá, siempre que sea posible, de la escucha atenta de la obra que se va a estudiar (excepto cuando queramos trabajar la escucha interna). Así, se combinarán diversos métodos analíticos y se abordará de diversos modos, entre ellos:

- Escuchar una obra o fragmento sin partitura y a partir de la mera audición tratar de identificar los rasgos más característicos, la forma, el estilo, la tímbrica...
- Escuchar una obra con partitura y a partir de esa audición identificar las características principales que configuran dicha obra.
- Estudiar primero la partitura y tratar de escucharla internamente.
- Los alumnos estudiarán en casa la obra a analizar y en la siguiente clase se hará una puesta en común.
- El/la profesor/a realizará análisis ante la clase para ejemplificar los posibles acercamientos a la obra y su eficacia.

3. La audición: El trabajo auditivo irá incorporando paulatinamente lo estudiado, y además de realizarse al piano deberá enriquecerse con grabaciones que añadirán al

trabajo de audición elementos tímbricos distintos. Este trabajo auditivo se enriquecerá continuamente con el analítico y, además, se realizarán audiciones específicas para conocer y reconocer las características generales de los estilos más representativos.

Si bien cada uno de estos bloques tiene unos contenidos y una metodología específica, todos están íntimamente relacionados y tienen en común facilitar a los/as alumnos/as la comprensión de la música.

5. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Se debe tener en cuenta el tratamiento a la diversidad, respetando el ritmo de trabajo y la asimilación personal de cada alumno/a según sus dificultades o habilidades en las distintas facetas del proceso enseñanza-aprendizaje. Para dar una verdadera respuesta a la diversidad, se considerará cada situación personal, prestando ayuda a los/as alumnos/as que la necesiten y potenciando las posibilidades de los más dotados. Habrá que fomentar el desarrollo sensorial como vehículo de aprendizaje en los/as alumnos/as que tengan mayores dificultades, favorecer su inserción en el grupo, y su aportación personal.

En el Conservatorio las características del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se reducen a las siguientes: Hiperactividad, superdotados, disléxicos, asmáticos, Invidentes o con problemas visuales, sordera y otros cuya particularidad desconozcamos.

Cuando se detecten alumnos/as con alguna de estas características, y a fin de poder solucionar satisfactoriamente la situación en particular, se seguirá el siguiente Protocolo de Actuación:

- Ponerlo en conocimiento del Tutor así como en el del Equipo Directivo
- Contactar con los Equipos de Orientación
- Contactar con las familias para obtener información

- Contactar con Asociaciones especializadas en el tema en concreto para recabar información
- Buscar la legislación aplicable

6. EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. **Identificar mediante el análisis de obras los elementos morfológicos de las distintas épocas del lenguaje musical occidental.** Con este criterio se podrá evaluar la habilidad del alumnado en el reconocimiento de los distintos elementos estudiados y comprensión desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente.

2. **Identificar mediante el análisis de obras de distintas épocas de la música occidental los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña escala.** Mediante este criterio se pretende evaluar la habilidad del alumnado para reconocer los procedimientos sintácticos de transformación temática, etc., así como su capacidad para valorar el papel funcional de dichos procedimientos y comprenderlos desde el punto de vista del estilo considerado sincrónica y diacrónicamente.

3. **Identificar mediante el análisis de obras de las distintas épocas de la música occidental los elementos, procedimientos y niveles estructurales que configuran la forma a gran escala.** Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de la obra (criterios de proporción, coherencia, contraste, etc.), comprender la interrelación de dichos criterios con los elementos que configuran la forma a pequeña escala y determinar los niveles estructurales, estableciendo el papel que los distintos elementos y procedimientos juegan dentro de los mismos.

4. **Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a pequeña escala.** Mediante este criterio podrá evaluarse el progreso de la capacidad auditiva del alumnado, a través de la identificación de los diversos elementos y procedimientos estructurales partiendo de fragmentos esencialmente homofónicos, así como de otros con mayor presencia de lo horizontal.

5. Identificar auditivamente los elementos y procedimientos que configuran la forma a gran escala. Se pretende evaluar el progreso de la capacidad auditiva del alumnado en la identificación de los criterios seguidos por el autor en la elaboración de la forma global de una obra (criterios de proporción coherencia, contraste, etc.), así como comprender su interrelación con los elementos que configuran la forma a pequeña escala.

6.2. PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Todos estos criterios de evaluación se aplicarán a ambos cursos pero de acuerdo a los contenidos de cada uno de ellos.

Además, a la hora de evaluar, siguiendo el principio de la evaluación formativa y continua, se tendrán en cuenta los grados de iniciativa, de asistencia y de participación en clase que el alumno haya desarrollado.

El/la profesor/a realizará un seguimiento continuo del alumnado evaluando los conocimientos que va adquiriendo por trimestres. Asimismo, se realizarán exámenes trimestrales que incluirán las pruebas necesarias para llevar a cabo una evaluación de todos los criterios antes señalados.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La calificación se expresará mediante nota numérica del 1 al 10.
- Los criterios de calificación serán los mismos que los de evaluación.

Para obtener la **calificación trimestral** se tendrá en cuenta:

- 1.** La calificación de la prueba trimestral (70 %)
- 2.** La calificación del resto de aspectos evaluados (30%), a saber:
 - La participación activa en clase y el interés por las actividades que se desarrollen en la misma.
 - La realización de las tareas propuestas y la entrega de los trabajos en los plazos

establecidos.

- El esfuerzo por mejorar su rendimiento.
- Su grado de respeto, tolerancia y educación con el profesor y los compañeros.
- La asistencia a clase de forma continuada y con puntualidad.

El procedimiento para realizar la **calificación final del curso** será el siguiente:

Las calificaciones de las evaluaciones trimestrales se ponderará de la siguiente forma:

- El 70 % de la nota de la evaluación corresponderá a la prueba escrita.
- El 30% se dedicará a aquellos aspectos de la asignatura que el profesor considere: asistencia, puntualidad, trabajos escritos, notas de clase, etc.

La nota final del curso será media aritmética de las tres evaluaciones trimestrales. Es requisito indispensable haber aprobado todas para poder realizar la media. En caso de tener alguna evaluación suspensa, se podrá recuperar en el último trimestre.

6.4. PROMOCIÓN, RECUPERACIÓN Y ACCESO

Los/as alumnos/as de sexto curso con la asignatura pendiente, puesto que asisten a los dos cursos, serán evaluados independientemente en cada uno de ellos.

Aquellos alumnos que no superen alguno de los trimestres deberán superar la asignatura completa en septiembre, teniendo la opción de recuperar los mismos en junio si el profesor lo estima oportuno.

Aquellos alumnos que acumulen más de 3 faltas sin justificar (por trimestre) pierden el derecho a evaluación continua, siendo su nota la obtenida en el examen.

Para la realización de las diferentes pruebas de acceso a cursos distintos de Primero de EPM, el alumnado deberá demostrar la superación de los objetivos y contenidos del curso inmediatamente inferior al que se opte, mediante una Prueba específica. Como orientación al optante, se le facilitará el Programa del Curso inmediato inferior por el que opte. La Prueba de Acceso al Curso 6º de Estilos y formas musicales consistirá en el análisis de una obra o fragmento, que pertenecerá a una de las distintas épocas, estilos y autores descritos en la programación de 5º de Estilos y

formas musicales.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BUKOFZER, Manfred. La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach.
- BURKHOLDER, J.P./ GROUT, D.J./ PALISCA, C.V. Historia de la música occidental.
- DICCIONARIO OXFORD DE LA MÚSICA.
- DICCIONARIO AKAL/GROVE DE LA MÚSICA.
- FORTE, A./ GILBERT, S. Introducción al análisis schenkeriano.
- FUBINI, Enrico. La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX.
- KÜHN, Clemens. Tratado de la forma musical.
- KÜHN, Clemens. Historia de la composición musical.
- LARUE, Jan. Análisis del estilo musical.
- MACHLIS, Joseph. Introducción a la música contemporánea.
- MICHELS, Ulrich. Atlas de música I y II.
- MORGAN, Robert P. La música del siglo XX.
- NORTON ANTHOLOGY OF WESTERN MUSIC I y II.
- PISTON, Walter. Armonía.
- RETI, Rudolph. Tonalidad, atonalidad y pantonalidad.
- ROSEN, Charles. El estilo clásico, Haydn, Mozart y Beethoven.
- ROSEN, Charles. Formas de sonata.
- RUBIO, Samuel. La polifonía clásica.
- SALZER, Félix. Audición estructural.
- SCHOENBERG, Arnold. Armonía.
- SCHOENBERG, Arnold. Funciones estructurales de la armonía.
- SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos de la composición musical.
- SCHOENBERG, Arnold. El estilo y la idea.
- TOCH, Ernst. La melodía.