

Curso 2025-2026

Centro Superior Música Creativa
Centro privado autorizado

GUÍA DOCENTE DE Análisis de la música de los siglos XX y XXI I

Código: CS3C01

Título Superior de Música

Especialidad Composición

TITULACIÓN: Título Superior de Música

ASIGNATURA: Análisis de la música de los siglos XX y XXI I

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	OE	
Carácter	Enseñanza colectiva	
Especialidad	Composición	
Materia	Lenguajes y técnicas de la música	
Periodo de impartición	Curso 3º	
Número de créditos	6 ECTS	
Número de horas	Totales: 180 horas	Presenciales: 72 horas
Departamento	Teoría de la música y musicología	
Prelación / requisitos previos	Análisis II	
Idioma/s en los que se imparte	Castellano	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Vázquez Silva, Ana Isabel	asilva@musicacreativa.com

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Vázquez Silva, Ana Isabel	asilva@musicacreativa.com	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que responden a los objetivos del trabajo que se realiza.
CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional.
CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
CT14. 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.

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.

CG3. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.

CG4. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.

CG5. Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él.

CG7. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales participativos.

CG8. Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la práctica musical colectiva.

CG10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.

CG11. 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 para poder describirlos de forma clara y completa.

CG12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores estéticos, artísticos y culturales.

CG13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica.

CG14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural.

CG15. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.

CG16. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global.

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 expresarse 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.

CG24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.

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.

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.
CE5. Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.
CE6. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación. Así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra 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

Al finalizar el curso académico el alumno es capaz de:

- Analizar los elementos que articulan una obra musical de tonalidad avanzada o desarrollada, jerarquizando y desglosando las estructuras seccionales, los materiales armónicos utilizados y el tipo de desarrollo y discurso.
- Establecer las correspondencias adecuadas entre los materiales musicales (junto a sus procedimientos técnicos), respecto a los estilos y técnicas básicas desarrollados principalmente en la primera mitad del siglo XX.
- Proyectar los componentes técnicos y analíticos de las obras trabajadas en clase, reconociéndolos en otras piezas anteriores y posteriores, ya sea de forma aislada o en diferentes tipos de combinación poli-estilística.
- Identificar macroformalmente las secciones estructurales de las obras enmarcadas en la primera mitad del siglo XX, especificando analíticamente su narrativa procedimental.
- Definir las características fundamentales que están operando en los diferentes estilos y técnicas de la música occidental anterior a la II Guerra Mundial.
- Relacionar coherentemente los materiales melódico-armónicos de una pieza con las texturas acordales aplicadas (heterofónicas, contrapuntísticas, pandiatónicas, etc).
- Usar diferentes herramientas de análisis musical para desglosar los distintos niveles que intervienen en una creación compositiva: fraseológicos, interválicos, escalísticos, armónicos, texturales y rítmicos.
- Vincular las gramáticas compositivas de estilos anteriores a las obras musicales del siglo XX y justificar en lo posible el origen de los siguientes métodos compositivos.
- Comprender evolutivamente las diferentes técnicas y transformaciones que, desde la práctica tonal anterior, establecen el paso hacia sistemas avanzados de composición y creación post-tonal.
- Aplicar los conocimientos de análisis a diferentes obras comprendidas en los periodos dados, a través de una clara exposición escrita u oral.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I. El paso de la música finisecular al modernismo	Tema 1. Rupturas y transformaciones que afectan a los distintos parámetros musicales.
	Tema 2. Intersecciones entre los lenguajes posrománticos y los nuevos lenguajes del siglo XX. Influencia del <i>wagnerismo</i> .
	Tema 3. Los cambios en los significados y funciones de la música.
	Tema 4. El ocaso del sistema tonal.
II. El lenguaje y la sintaxis musical a partir del siglo XX	Tema 5. La vuelta al pasado en lenguajes y estructuras. El regreso a la modalidad.
	Tema 6. Superposiciones y planos armónicos. Poliacordes. Mixturas.
	Tema 7. La exploración de las músicas tradicionales en la búsqueda de nuevos materiales compositivos.
	Tema 8. La revolución rítmica. La búsqueda de la asimetría.
	Tema 9. La vuelta a las texturas del pasado. El contrapunto basado en la disonancia.
	Tema 10. La búsqueda de la claridad en la orquesta. Una nueva forma de orquestrar.
	Tema 11. Organizaciones estructurales. Transformación de formas tonales. Nuevas posibilidades formales.
	Tema 12. Géneros sinfónicos. La herencia del poema sinfónico.
	Tema 13. Nuevas combinaciones tímbricas y técnicas instrumentales.
	Tema 14. Nuevos enfoques en el análisis de la melodía. Alturas y clases de alturas.
Tema 15. Conjuntos y regiones de clases de alturas.	
III. Ramas y transformaciones del sistema tonal. Afuncionalidad.	Tema 16. Tonalidad del siglo XX.
	Tema 17. Armonía no tonal. Significado interválico.
	Tema 18. Atonalidad, pantonalidad y politonalidad.
	Tema 19. Sistema de ejes de Bartók.
IV. Sistemas fundamentados en el fenómeno físico-armónico	Tema 20. Sistema de Scriabin. Armonía por cuartas.
V. Análisis de recursos de la composición serial	Tema 21. El sistema interválico (<i>reihenkomposition</i>) como precedente de la técnica dodecafónica.
	Tema 22. El dodecafonismo serial. Series dodecafónicas y combinatoriedad hexacórdica.
VI. Autores a analizar	Alexander Scriabin, Anton von Webern, Arnold Schoenberg, Béla Bartók, Charles Ives, Claude Debussy, Darius Milhaud, Dimitri Shostakovich, Erik Satie, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, María Rodrigo, Maurice Ravel, Milton Babbitt, Olivier Messiaen, Serguéi Prokófiev, Serguéi Rajmáninov, Vincent Persichetti.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 41 horas
Actividades prácticas	a: 10 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	-
Realización de pruebas	a: 3 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 100 horas
Preparación prácticas	b: 26 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	54+126 = 180 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Explicaciones teórico/conceptuales y análisis de ejemplos procedentes de los estilos musicales más pertinentes.
Actividades prácticas	Aplicación práctica de lo visto en clase a través de análisis trabajados en clase y puestas en común.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Dos análisis trabajados por cuenta propia, según los parámetros trabajados en clase, entregados en un trabajo presentado en exposición oral de 20-30min.

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	TRABAJOS Y ENTREGAS: Realizar los trabajos solicitados durante todo el curso en las clases demostrando su capacidad de investigación y síntesis práctica de conceptos teóricos. EXAMEN ESCRITO: de la materia impartida hasta ese momento. HOJA DE PARTICIPACIÓN con la que registrar el nivel de implicación del alumno, su actitud y sus intervenciones en la clase.
Actividades prácticas	EXPOSICIÓN ORAL: Dos análisis provenientes de una equivalencia estilística con las obras que se han trabajado en clase mediante una exposición oral de entre 20 y 30 minutos, utilizando los soportes digitales necesarios.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	HOJA DE PARTICIPACIÓN: seguimiento de la asistencia y de la participación del alumno en los diferentes eventos que consideren el profesor o los Coordinadores del Centro Superior que sean importantes para su formación.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Mostrar comprensión y asimilación del contenido impartido hasta el momento con buena redacción o a través de una exposición oral concisa y coherente.

	Desarrollar razonadamente un marco teórico/conceptual y analizar con respecto a éste ejemplos procedentes de los estilos musicales desarrollados en clase
Actividades prácticas	Integrar con soltura las herramientas armónicas y estructurales estudiadas a través de ejercicios de análisis. Que el alumno sea capaz de dominar diferentes aproximaciones analíticas respecto a las obras de primera mitad del siglo XX Aplicar de forma práctica lo visto en clase en composiciones de música de cine en los que predominen los lenguajes de tonalidad desarrollada en relación a los análisis que se han realizado durante el curso.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Asistir y participar, cuando sea el caso, en los eventos que sean de relevancia para la formación (MTA's, profesores invitados, conciertos, ensayos abiertos...).

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Hoja de participación y aportación en clase	15%
Exposiciones de trabajos	15%
Trabajos parciales	40%
Exámenes	30%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Examen/trabajo final	80%
Total	80%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen en 2ª convocatoria o trabajo	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

La evaluación de los alumnos con discapacidad se realizará con la misma ponderación que el resto de los alumnos para fomentar la igualdad de condiciones. Sin embargo, el profesor deberá tomar en cuenta el tipo de discapacidad del alumno y, si la situación lo amerita, cambiar las condiciones de la evaluación.

Estas consideraciones se llevarán a cabo una vez que se realice la matrícula del alumno, a quien se le solicitará un informe de su discapacidad para así hacer las consideraciones necesarias de así acreditarlo.

Instrumentos	Ponderación
Hoja de participación y aportación en clase	15%
Exposiciones de trabajos	15%
Trabajos parciales	40%
Exámenes	30%
Total	100%

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

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales	
Semana 1-9	Bloque temático I			
	Actividades teóricas:	Explicación de los contenidos	13 horas	-
	Actividades prácticas:	Audiciones y comentarios	6,5 horas	26 horas
	Otras actividades formativas:	-	6,5 horas	-
	Evaluación:	Continua	-	-
Semana 10-17	Bloque temático II			
	Actividades teóricas:	Explicación de los contenidos	13 horas	-
	Actividades prácticas:	Audiciones y comentarios	6 horas	26 horas
	Otras actividades formativas:	-	7 horas	-
	Evaluación:	Continua	-	-
Semana 18	EXAMEN PARCIAL			
	Actividades teóricas:	-	-	-
	Actividades prácticas:	Examen parcial	4 horas	3 horas
	Otras actividades formativas:	-	-	-
	Evaluación:		-	-
Semana 19-24	Bloque temático III			
	Actividades teóricas:	Explicación de los contenidos	7 horas	-

	Actividades prácticas:	Audiciones y comentarios	3,5 horas	19 horas
	Otras actividades formativas:	Visualización de videos, reproducción de audios.	3 horas	-
	Evaluación:	Continua	-	-
Semana 25-30	Bloque temático IV			
	Actividades teóricas:	Explicación de los contenidos	7 horas	-
	Actividades prácticas:	Audiciones y comentarios	3,5 horas	19 horas
	Otras actividades formativas:	Visualización de videos, reproducción de audios.	3 horas	-
	Evaluación:	Continua	-	-
Semana 31-33	Bloque temático V			
	Actividades teóricas:	Explicación de los contenidos	3,5 horas	-
	Actividades prácticas:	Audiciones y comentarios	3 hora	11 horas
	Otras actividades formativas:	Visualización de videos, reproducción de audios.	-	-
	Evaluación:	Continua	-	-
Semana 34-35	EXAMEN FINAL			
	Actividades teóricas:		-	-
	Actividades prácticas:	Evaluación y revisión	4 horas	-
	Otras actividades formativas:	-	-	-
	Evaluación:	Evaluación y revisión	-	-
Semana 36	EXAMEN DE RECUPERACIÓN (SI PROCEDE)			
	Actividades teóricas:	-	-	-
	Actividades prácticas:	Examen recuperación	4 horas	-
	Otras actividades formativas:	-	-	-
	Evaluación:	Examen recuperación	-	-

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Campus virtual <https://musicacreativa.classlife.education/>

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Enfoques analíticos de la música del siglo XX</i>
Autor	Joel Lester
Editorial	Akal, 2005

Título	<i>Antología de la música del siglo XX & La música del siglo XX</i>
Autor	Robert P. Morgan
Editorial	Akal

Título	<i>Contemporary Harmony: Romanticism Through the Twelve-Tone Row</i>
Autor	Ludmila Ulehla
Editorial	Advance Music

Título	<i>Elementos constructivos de la música</i>
Autor	Ernst Toch
Editorial	Idea Books, 2001

Título	<i>Harmonic Materials of Modern Music</i>
Autor	Howard Hanson
Editorial	Appleton-Century-Crofts Inc, 1960

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Introducción a la música contemporánea
Autor	Joseph Machlis
Editorial	Marimar, 1975

Título	<i>Cien años de música</i>
Autor	Gerard Abraham
Editorial	Alianza, 1985

Título	<i>Historia de la composición musical en ejemplos comentados</i>
Autor	Clemens Kühn
Editorial	Idea Books, S.A., 2003

Título	<i>Music in the Early Twentieth Century</i>
Autor	Richard Taruskin
Editorial	Oxford University Press, 2010

Título	<i>Techniques of the contemporary composer</i>
Autor	David Cope
Editorial	Schirmer Books, 1997

Título	<i>«Mademoiselle» Conversaciones con Nadia Boulanger</i>
Autor	Bruno Monsaingeon
Editorial	Acantildado. 2018

Título	<i>El ruido eterno</i>
Autor	Alex Rox
Editorial	Seix Barral, 2016

Título	<i>Conversaciones con Igor Stravinsky</i>
Autor	Robert Craft
Editorial	Alianza Musica,

Título	<i>Entre la historia y el mito</i>
Autor	Enrique Gavilán
Editorial	Akal, 2013

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	www.teoria.com
Dirección 2	http://musicalisis.es
Dirección 3	https://anasilvanalisis.wordpress.com

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

App	IReal
App	Tonal Harmony