

1. La audición: la escucha activa. Aspectos físicos y humanos de la audición musical. Bases de la audición: físicas, psicológicas, culturales y evolutivas. Memoria y percepción musical: aspectos cognitivos y emocionales.
2. El análisis musical y su metodología. Análisis estilístico, formal y armónico. Diferentes sistemas analíticos y su valoración. Importancia de la interrelación de los mismos para avanzar en una plena comprensión de la obra musical.
3. Fundamento científico del sonido. Acústica. Los parámetros del sonido. Ruido, silencio y sonido. Producción, propagación y resonancia sonora. Síntesis del sonido: muestreo, filtros de frecuencias y conexiones.
4. Los sistemas de afinación: evolución y aplicación práctica. El sistema temperado; sus consecuencias y derivaciones contemporáneas. La afinación temperada y la afinación expresiva. El intervalo y sus posibles dimensiones.
5. Representación gráfica del sonido: convencional y no convencional. Evolución histórica de la grafía y la notación musical desde sus orígenes hasta nuestros días.
6. El ritmo: evolución desde los orígenes. Rítmica tradicional: metro y compás, polimetrías, célula, contratiempo y síncopa, parametría, polirritmias y multirritmias. Rítmica contemporánea: diferentes formas de indicación métrica. Grupos irregulares y de valoración especial. Música sin compás.
7. La melodía. Tema, motivo y diseño melódico. Perfil y densidad melódica. La articulación melódica. Características de la melodía en las diferentes épocas y estilos.
8. La textura musical. Tipos y evolución a través de la historia. Nuevas texturas sonoras en la música. La textura en los sistemas musicales no occidentales.
9. La expresión en música: intensidad y dinámica, agógica y movimiento, carácter y modos interpretativos. Grafías y términos relativos. La articulación musical, ataque de los sonidos. La ornamentación.
10. La organización sonora del discurso musical: principales sistemas históricos. Modalidad, tonalidad, neomodalismo, politonalidad, pantonalidad, atonalidad, serialismo, etc.
11. La transición del sistema modal al sistema tonal. La armonía: sistematización y evolución del nuevo sistema. Los acordes. Distintas tipologías según su interválica. Acorde básicos y complementarios. Funciones tonales. Principales sistemas de cifrado armónico. Las cadencias: tipos y funciones.

12. Fundamentos de la composición: armonía y contrapunto. Procedimientos compositivos fundamentales: repetición, imitación, variación, desarrollo. La improvisación. Diversas concepciones a través del tiempo.

13. Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical. Utilización de los instrumentos en el aula a través de la interpretación de piezas, la improvisación, la danza, canciones, etc. Juegos vocales e instrumentales: individuales y en grupo, libres y dirigidas, con y sin melodía.

14. La forma musical y su percepción. Procedimientos generadores de la forma musical: repetición, contraste, elaboración de materiales, coherencia, tensión, distensión, puntos culminantes, equilibrio, relación entre secciones, etc. Organización de las estructuras musicales: macroforma, mesoforma y microforma.

15. La forma musical. Formas-tipo y su evolución histórica. Formas libres. Modos de representación gráfica.

16. La voz humana y su fisiología. Voz hablada y cantada. Respiración, emisión, imposición. Higiene vocal. Clasificación de las voces. La voz en la infancia y la adolescencia: características y problemática. Alteraciones y enfermedades de la voz. Las posibilidades de la voz como medio de expresión musical. Relajación, respiración, emisión, resonancia, entonación y articulación.

17. La canción: aspectos analíticos y aspectos interpretativos. La rítmica de la palabra. Tipos de canciones: monódicas y polifónicas. Las agrupaciones vocales. Técnicas de dirección coral. Repertorio adaptado a los distintos niveles de secundaria y bachillerato.

18. Organología e iconografía instrumental. Los instrumentos a través del tiempo en la música occidental. La construcción de instrumentos musicales en el aula. La investigación y descubrimiento de fenómenos propios de producción sonora.

19. Clasificación de los instrumentos musicales propios de la cultura occidental. Diferentes agrupaciones instrumentales. Nuevos instrumentos. Instrumentos de otras culturas y sus agrupaciones. Clasificaciones históricas. Sistemas de Mahillon, Sachs, Hornbostel. Propuestas desde la etnomusicología y otras clasificaciones.

20. Historia de la historiografía musical. Relaciones de la historia de la música con las ciencias literarias, humanas, experimentales, plásticas y auxiliares. Las fuentes: primarias y secundarias, monumentales, teóricas y didácticas, históricas, iconográficas, la transmisión oral.

21. La música y la danza en la sociedad griega y romana. Teoría musical. Instrumentos musicales. Fundamentos estéticos. Música y mitología. Música e Iconografía.

22. El canto monódico en la Edad Media. Monodia religiosa. El primitivo canto litúrgico en las iglesias cristianas. El canto gregoriano. Características. Notación. Formación y evolución del repertorio. La liturgia: El oficio y la misa. Tropos y secuencias. Drama litúrgico. Monodia profana. Características generales. Formas poéticas y musicales. La danza en la Edad Media. Los instrumentos.

23. El Canto gregoriano. El sistema modal. Tropos y secuencias. Dramas litúrgicos y oficios rimados. Análisis del tipo de notación, texto, ritmo y formas más representativas.

24. La música culta andalusí y sefardí. Música y escuelas del al-Andalus. Instrumentos cultos y populares y conjuntos orquestales. La danza. El canto sufí.

25. La monodia profana y la lírica trovadoresca. La canción latina no litúrgica: goliardos, canciones de Cambridge, Carmina Burana y clérigos vagantes. Trovadores, troveros y *minnesinger*. Cantigas. Ejemplos de análisis: tipo de notación, modo, ámbito, ritmo, forma.

26. El nacimiento de la Polifonía, (I). El nacimiento de la polifonía. Características, estilo y formas: *Organum*, *conductus* y motete. Notación mensural. El *Ars Nova*. Estilos, técnicas y formas: Motete y misa polifónica. El *Ars Nova* en Francia e Italia. *Ars Subtilior*.

27. El nacimiento de la Polifonía, (II). Características específicas de la polifonía profana de la Edad Media. El siglo XIV en la península ibérica. La danza medieval: carol, estampie, macabra, branle, saltarello, tarantela, ... Características técnico-formales de la música de los siglos XI al XIV y su relación con el arte.

28. El Renacimiento en música. Pensamiento platónico y aristotélico. La Polifonía Renacentista. Los compositores franco-flamencos: Características y periodización. Notación. Técnicas compositivas. Formas de la polifonía sacra: El motete y la misa. La Reforma y el concilio de Trento. La polifonía profana: *Chanson* y madrigal. La música renacentista en España: géneros y características específicas.

29. La música instrumental en el Renacimiento. Formas. Música para instrumentos a solo. Música para conjunto instrumental. La Danza en el Renacimiento. La música instrumental en España: vihuela y tecla.

30. La música vocal en la España de los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Las capillas musicales. Música vocal religiosa y profana. Características musicales: tipo de notación, formas y estilos.

31. La música instrumental en el Renacimiento. La teoría musical y la Organología. Música para cuerda pulsada, tecla y conjunto en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Danzas renacentistas. La música instrumental en España: la vihuela y el órgano. Tablaturas. Compositores.

32. El Madrigal y Monteverdi. Transición al barroco musical. Ópera “in música”. La teoría de los afectos. Análisis estilístico de los madrigales.

33. La música y la danza en el Barroco. Épocas. Estilos. Teoría musical. Organología. Estudio analítico de las principales características de la música y de la danza barroca.

34. La música vocal en el Barroco. Formas religiosas: Motete, Oratorio, Cantata y Pasión. Características musicales y formales: ornamentación, textura, verticalidad y horizontalidad, cadencias. Transformación del madrigal: La evolución de Monteverdi. La música para voz solista. La cantata. Música religiosa en Alemania y Francia. El oratorio y su desarrollo.

35. Nacimiento de la ópera. La ópera en el siglo XVII: Características formales y literarias y su expansión por Italia y Europa. Opera seria: Aspectos estéticos, formales y dramáticos. Autores principales. La ópera en Francia: Lully y la tragedia lírica. Música escénica en el barroco español: La zarzuela. Análisis de estilos y de formas: arias, recitativos, puesta en escena, personajes y coros.

36. El ballet en el Barroco. Relaciones entre la danza y la ópera en el barroco francés. El *ballet de cour*, la *comédie-ballet* y la *opéra-ballet*. La profesionalización de la danza. Principales tratados. Las danzas en la música instrumental. Danzas del barroco español.

37. Música instrumental en el Barroco. El sistema temperado y el bajo continuo. El violín y la orquesta barroca. Formas instrumentales: concertó grosso, suite, fuga, sonata, obertura. Danzas barrocas. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas.

38. La Música del siglo XVII en España. Música escénica: Ópera, Zarzuela, otros géneros. Polifonía sacra. La canción profana. Evolución del Órgano español. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.

39. La música del siglo XVIII. Características históricas, estéticas y formales. El Alto barroco en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. El estilo galante, rococó y *Empfindsamer Stil*.

40. Nacimiento, consolidación y transformación del estilo clásico: Haydn, Mozart y Beethoven. El triunfo de la música instrumental: La sinfonía y las formas instrumentales del clasicismo. Organología: el pianoforte y la orquesta clásica. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas.

41. Música instrumental del clasicismo. El sinfonismo pre-clásico: La escuela de Mannheim. Formas instrumentales clásicas: el cuarteto, el concierto y la sinfonía. La música de cámara. La danza en el clasicismo: el minué y su evolución en las formas instrumentales. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.

42. Música vocal en el clasicismo. Formas vocales religiosas: la misa y el réquiem. Música escénica: Ópera seria y bufa, autores y libretistas. La canción con acompañamiento de instrumentos de tecla. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas.

43. Ópera y otros géneros escénicos en el siglo XVIII: Intermezzo, ópera bufa y ópera seria. Aspectos estéticos, formales y dramáticos. Gluck y la reforma de la ópera. Las óperas de Mozart. La zarzuela española del siglo XVIII.

44. El *ballet d'action*: Jean Georges Noverre, Franz Anton Hilverding y Gaspare Angiolini. Salvatore Viganò y el coreodrama.

45. La música del siglo XVIII en España. Los géneros teatrales. Música sinfónica e instrumental. La música española en la América colonial. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas.

46. El siglo XIX. La música y la danza en el Romanticismo. Interrelación de las artes: la música como modelo estético. Características históricas, estéticas y formales. La música como negocio: el teatro público, la crítica, la edición musical. Organología. El ballet romántico.

47. La música instrumental en el Romanticismo. Música de cámara, pianística y orquestal. Formas y géneros instrumentales: sinfonía, concierto, obertura, poema sinfónico, pequeñas formas. La orquestación. La industria de la luthería. Autores.

48. La música vocal en el Romanticismo, (I): El lied y las *parts-songs*. Estudio analítico: textos, música y su interrelación. Autores.

49. La música vocal en el Romanticismo, (II): La ópera en el siglo XIX. Características de la ópera italiana. Rossini, Donizetti y Bellini. Verdi. Francia: *Grand Opéra* y *Opéra Comique*. La ópera romántica alemana. El drama musical wagneriano. El teatro lírico en España: ópera y zarzuela.
50. El ballet en el siglo XIX. El ballet romántico. Bournonville y la escuela danesa. Petipa y la creación del ballet clásico.
51. El nacionalismo musical. La escuela rusa: el Grupo de los Cinco, el academicismo. El nacionalismo musical centroeuropeo: Bohemia, Hungría, Polonia y Escandinavia.
52. La música del siglo XIX en España. Los géneros teatrales: Ópera y zarzuela El repertorio instrumental: la guitarra. La música religiosa. Corriente nacionalista. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.
53. Transición del siglo XIX al siglo XX. El impresionismo y el simbolismo musical. El Post-Romanticismo musical. Características estilísticas, estéticas y formales. Autores.
54. La música en el siglo XX hasta la segunda guerra mundial (I). Música y arte abstracto. La segunda Escuela de Viena. Atonalismo. Dodecafonismo. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.
55. La música en el siglo XX hasta la segunda guerra mundial (II): las vanguardias históricas. El Neoclasicismo. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.
56. La música después de la Segunda Guerra Mundial (I). Serialismo integral. Indeterminación, música estocástica y otras tendencias. Minimalismo y nueva tonalidad. Música y tecnología. Postmodernismo. Grandes figuras de la segunda mitad del siglo XX. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.
57. Música después de la segunda guerra mundial (II): música concreta, electrónica y electroacústica. Orígenes y evolución. Música electrónica pura y música mixta. Instrumentos electrónicos. Autores. Trabajo de este repertorio en el aula: metodología y actividades.
58. Nuevos caminos para la danza: *Les ballets russes* de Diaghilev. Neoclasicismo. Balanchine. Los inicios de la danza moderna. El expresionismo alemán. Los pioneros norteamericanos. La danza contemporánea en Estados Unidos. La danza contemporánea en Europa. Postmodernismo. La transformación de la danza española. Grandes creadores del siglo XX. Danza y nuevas tecnologías.

59. El jazz. Características históricas, estéticas y formales. Evolución e influencias. Instrumentos y agrupaciones. Autores y repertorio.

60. La música popular urbana. El rock y el pop. Origen y evolución. Instrumentos eléctricos. Últimas tendencias. Análisis musical y sociológico.

61. El folclore musical en España. La canción y el baile folclórico de las distintas Comunidades Autónomas. Los instrumentos folclóricos en España. Trabajo de este repertorio en el aula: metodología y actividades.

62. El Flamenco. Orígenes. Cante, baile e instrumentos. Geografía del flamenco. Características musicales y poéticas. Estilos y “palos”. Influencia de otros géneros y estilos musicales: fusión.

63. Antropología musical. Teorías y corrientes. La Etnomusicología. La música y la danza tradicional en las culturas no occidentales. Estilos musicales. Instrumentos. Zonificación. Características históricas, estéticas y formales. Sus influencias.

64. Música y texto. Relación entre el compositor y el libretista. Traducciones y adaptaciones. Géneros y dramaturgia. El teatro musical. Tipos de teatros: “menor” -Sainete, intermezzo, vaudeville, pantomima; “mayor”: comedia, tragedia, drama en música, zarzuela, *singspiel*, ópera.

65. Relación entre la música y la danza. Música para la danza y sus características específicas. Autores fundamentales.

66. Historia de la Danza. Tipos de danza: clásica, contemporánea, folclórica, históricas, étnicas, de salón y de animación.

67. Historia del ballet. Tipos: El ballet de *cour*. Ópera-ballet; la masque; la pantomima; el ballet de argumento; el ballet clásico; el ballet contemporáneo. Coreógrafos y coreografías.

68. La Danza y el baile popular. Definición. Orígenes. Tipos. Finalidades. Notación de los pasos de danza. Bailes y danzas en el mundo.

69. Música y movimiento. Parámetros del movimiento. El gesto en la Música. La música al servicio del lenguaje corporal. El cuerpo como instrumentos expresivo de los contenidos musicales. Incorporación de las tradiciones populares a la práctica corporal.

70. La música y la danza en la narración audiovisual. Principios y características de la música cinematográfica. Funcionalidad narrativa. Música, cine y creatividad. Estudio analítico de las características sonoras y estilísticas. Autores.

71. El espacio sonoro desde la antigüedad hasta nuestros días. Relación entre los estilos musicales y su contexto.

72. Recursos para la creación musical: improvisaciones, elaboración de arreglos, composiciones, etc. La improvisación como forma de expresión libre a partir de elementos morfológicos del lenguaje musical.

73. El fenómeno musical en nuestro tiempo. Aspectos económicos, sociológicos, culturales, ecológicos. Contaminación acústica. La música y los medios de difusión. Prensa, radio, televisión, multimedia, Internet. El impacto de los medios de comunicación de masas y de Internet en la producción y el consumo musical. Trabajo de esta materia en el aula: metodología y actividades.

74. La grabación audiovisual. Estudio de grabación. Sistemas de grabación: analógico y digital. Evolución de las técnicas de grabación y reproducción del sonido. El software musical: tipos. La música como soporte electrónico en producciones escénicas o audiovisuales. Realización de sonorizaciones de textos o de imágenes.

75. Informática y electrónica musical. Hardware y software musical. El protocolo MIDI. Digitalización y síntesis del sonido. Sintetizadores. Aplicaciones a la interpretación, composición, audición, didáctica y educación.

76. Las TIC aplicadas a la educación musical. Contenidos educativos abiertos. Aplicaciones de la Web 2.0 para la enseñanza musical: WeBlog, wiki, sindicación y agregación, podcast, ...

77. Métodos y sistemas didácticos activos en la educación musical: Orff-Schulwerk, Dalcroze, Martenot, Kodály, Willems, Ward, Chevais, Paynter, Elizalde, Delalande, Montessori, ... Análisis comparado de sus principios pedagógicos. Valoración de cada uno de ellos y adecuación de los mismos en la enseñanza reglada.