

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Taller de Análisis
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Miguel Angel Castro Reveco
Código U-Cursos:	
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Música.
Horas de trabajo presencial y no presencial	3 horas presenciales, 1,5 horas no presenciales.
Número de créditos SCT-Chile	8 créditos

Propósito general del curso

Taller que tiene como propósito principal que los estudiantes conozcan, comprendan y desarrollen propuestas de ejecución instrumental y/o vocal basadas en el análisis musical.

En la labor como profesional de la música, tanto en la interpretación musical propiamente tal como en la enseñanza, es necesario manejar herramientas de análisis musical, de tal modo que se puedan realizar tareas como desarrollar propuestas interpretativas, confeccionar programas de concierto con criterios fundamentados, realizar clases contextualizadas, llevar a cabo breves charlas, exposiciones o presentaciones orales sobre la música que se interpreta, todo esto en base a tanto análisis musicales propios como ajenos.

El profesor/a expone y explica diversas metodologías de análisis con ejemplos prácticos que promueven la participación de los estudiantes en discusiones reflexivas y exposición de breves propuestas de análisis.

El estudiante desarrollará en diversos repertorios las propuestas de análisis, preparando partituras con anotaciones propias que compartirá con la clase.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias específicas:

Ámbito: Interpretación musical

1.1 Interpretar reflexivamente repertorio de diversos géneros, estilos y niveles de complejidad, tanto solístico como de cámara y sinfónico.

1.2 Reconstruir el análisis de las obras a partir de análisis teórico.

Subcompetencias específicas:

Identificando diversas fuentes, teorías y problemas del análisis musical con apertura crítica y reflexiva para abordar el estudio de las obras musicales desde diferentes enfoques teóricos.

Conociendo y comprendiendo metodologías de análisis, con énfasis en sintaxis musical, retórica musical y análisis contextual para construir una propuesta de discurso musical.

Aplicando decisiones autónomas y consensuadas de ejecución instrumental y/o vocal justificadas por medio del análisis musical.

Competencia genérica:

Participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del equipo para el logro de objetivos comunes.

Subcompetencia genérica:

Elaborando propuestas de ejecución instrumental y/o vocal consensuadas junto a un equipo de trabajo por medio de acuerdos que consideren respeto, tolerancia y empatía.

Competencias transversales de la Universidad

Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

Comparar corrientes y metodologías de análisis mediante la revisión de fuentes bibliográficas para identificar los enfoques más apropiados para cada obra según su estilo y género.

Editar partituras con indicaciones de sintaxis, y retórica musical para el estudio sistemático de la estructura y la forma musical.

Desarrollar textos breves que expliquen el contexto socio-cultural en donde ocurre la creación de la obra musical.

Editar partituras con indicaciones técnicas autónomas y/o consensuadas de ejecución instrumental justificadas oralmente en base al análisis musical para comunicar propuestas de discurso musical.

Saberes/Contenidos

Unidad 1: Hasta el mínimo acorde vale.

Armonía

- Funciones principales
- Progresiones cadenciales
- Progresiones secuenciales

Sintaxis musical

- Forma doble recurrente o ternaria.
 - Período antecedente y consecuente.
 - Frase.
 - Extensiones de frase.

Taller de análisis armónico aplicado al fraseo.

- Tema con variaciones:
 - Variaciones melódicas
 - Variaciones armónicas
 - Transformaciones temáticas
 - Variaciones organizadas

Unidad 2: Discurso musical.

- Teoría de los afectos
- Retórica musical:
 - Discurso retórico.
 - Figuras retóricas.
- Estructura del discurso retórico en textos escritos.
- Sintaxis literaria.
- Fuga.

Unidad 3: Dialéctica musical.

- Forma sonata.
 - Exposición.
 - Desarrollo.
 - Recapitulación.
 - Coda.
 - Introducción.

Taller de análisis armónico aplicado a la afinación y color instrumental.

Unidad 4: Otras formas.

- Rondó.
- Concierto.

Unidad 5: Cosmología en la música.

- Música programática.
 - Representación de ideas extra-musicales.
 - Discurso musical cosmológico.
 - Introducción al análisis hermenéutico.
 - Elementos básicos de revisión bibliográfica.

Unidad 6: Más allá de las formas clásicas.

- Representaciones y poética musical impresionista.
- Abstracciones y música absoluta.

Metodología

- Clases expositivas.
- Foros de discusión.
- Revisión de partituras.
- Revisión de redacción de textos.
- Ejecución instrumental y/o vocal para ejemplificar el análisis musical clase a clase a partir de repertorio propuesto por estudiantes.
- Retroalimentación a partir de la revisión de avances quincenales de edición de partituras.

Evaluación

- Ensayo de 250 palabras sobre revisión bibliográfica (25%) al finalizar la unidad 3.
- Ensayo de 500 palabras sobre análisis hermenéutico de una obra musical (25%) al finalizar la unidad 6.
- Primera entrega de edición de partituras (25%) sobre forma ternaria o doble recurrente.
- Segunda entrega de edición de partituras (25%) sobre plan sonata.
- Evaluación formativa para propuestas colaborativas.

Las ediciones de partituras se entregan en cualquier momento del año hasta dos semanas antes del cierre del curso, según calendario académico.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: 6,0

Asistencia superior o igual a 60%.

Conceptos clave

Análisis, Forma, Estructura, Sonata, Forma Binaria, Retórica Musical.

Bibliografía obligatoria

Pérsico, Gabriel. *Música, retórica y comunicación: Esbozo de un análisis retórico de una pieza para flauta travesa de George Philipp Telemann*. Revista del instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" Año XXIII, N° 23, 2009.

Bibliografía complementaria

Caplin, W. (2013) *Analyzing Classical Form*. New York: Oxford University Press.

Beach, D., McClelland, R. (2012) *Analysis of 18th and 19th Century Music Works in the Classical Tradition*. New York: Routledge.

Burkholder, J., Grout, D., Palisca, C. (2008) *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial.

Bartel, D. (1997) *Musica Poetica. Musical-Rhetorical Figures in German Baroque Music*. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

López Cano, R. (2000) *Música y retórica en el Barroco*. México: Universidad autónoma de México.

De Reizabal, M. L., De Reizabal, A. L. (2004) *Análisis Musical*. Barcelona: Editorial de Música Boileau.

	Zamacois, J. (2002) <i>Curso de formas musicales</i> . España: Ideabooks
--	--

Recursos en línea

--