

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción				
Nombre del curso.	<i>Audición Analítica II.</i>				
Course Name.	<i>Analytical Hearing II.</i>				
Código.	AUDI361-100				
Unidad académica.	Facultad de Artes, Departamento de Sonido, Licenciatura en Artes mención Sonido, Ingeniería en Sonido.				
Carácter.	Obligatorio.				
Número de créditos SCT.	6 créditos SCT (4.5 horas semanales – 81 horas semestrales - 162 horas anuales)				
		Hora de cátedra expositiva presencial y directa con profesor	Horas de trabajo en taller y/o laboratorio con profesor (individual y/o grupal)	Horas de trabajo con ayudante (taller, laboratorio o clases de ejercicios)	Horas de trabajo autónomo del estudiante (individual y/o grupal)
	Semanal	3,0	3,0		1,5
	Semestra 1	27,0	27,0		27,0
	Anual	54,0	54,0		54,0
Línea de Formación.	Básica.				
Nivel.	2do Año.				
Requisitos.	<i>Audición Analítica I.</i>				
Propósito formativo.	Curso teórico-práctico que desarrolla la habilidad de comprender y relacionar los elementos constitutivos de una obra musical clásica occidental a través de la audición y la				

	<p>memoria, e identificando detalladamente las diferentes formas, géneros y estilos de la música clásica europea, considerando su texto y contexto. Esta asignatura abarca estilísticamente desde el Rococó (siglo XVIII) hasta el Romanticismo tardío (finales del siglo XIX).</p>
<p>Competencia a las que contribuye el curso.</p>	<p><i>Competencia 3.2: Reflexionar e integrar los aspectos principales de la evolución de las corrientes estéticas con el desarrollo tecnológico del sonido</i></p> <p><i>Competencia 3.3: Integrarse con actitud abierta, respetuosa y crítica a proyectos de creación artística y cultural aportando propuestas desde el sonido que se complementen con las diversas disciplinas artísticas</i></p> <p><i>Competencia 3.4: Analizar auditivamente el sonido, desde la perspectiva técnico-científica y desde su construcción artística.</i></p>
<p>Sub-competencias específicas a las que contribuye el curso.</p>	<p><i>Sub-Competencia 3.2.1: Conociendo desde el punto de vista estético y sensorial, los principales y diversos estilos artísticos</i></p> <p><i>Sub-Competencia 3.2.3: Analizando el texto y contexto, trasfondo motivacional, estético y causal, de la creación artística</i></p> <p><i>Sub-Competencia 3.3.1: Gestionando y organizando la elección de los métodos de trabajo</i></p> <p><i>Sub-Competencia 3.3.3: Comunicándose de forma clara y eficaz aplicando los valores del respeto a la diversidad a la hora de relacionarse con el medio profesional</i></p> <p><i>Sub-Competencia 3.4.1: Reconociendo diversos fenómenos sonoros desde el punto de vista</i></p>

	<i>científico, artístico y tecnológico.</i>
Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso.	<i>Competencia 5.4: Generar conciencia para valorar adecuadamente el patrimonio audiovisual con el fin de mantener la memoria histórica y la identidad nacional – restauración y puesta en valor para hacerlo accesible a la comunidad.</i>
Resultados de aprendizaje.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identificar y pormenorizar la estructura encontrada en las formas, procedimientos, géneros y estilos musicales clásicos analizados mediante la audición de obras pertenecientes a la tradición clásica occidental. 2) Comunicar de forma oral y escrita juicios propios fundamentados sobre las distintas ilustraciones sonoras trabajadas durante las sesiones, ahora con un nivel de profundidad e investigación más enriquecido que el desarrollado en <i>Audición Analítica I</i>. 3) Contextualizar las obras con lo examinado respecto a la historia circundante del período estilístico estudiado, así como también su vínculo con aspectos artísticos, históricos y culturales de los siglos XX-XXI. Este último punto está mucho más presente en esta asignatura que en <i>Audición Analítica I</i>. 4) Buscar, seleccionar y presentar por escrito y oralmente temáticas / problemáticas que estén relacionadas con los contenidos vistos en la asignatura, ahora con un nivel de profundidad e investigación más complejo que el desarrollado en <i>Audición Analítica I</i>.

	<p>5) Organizar los elementos musicales -con énfasis en lo estructural- percibidos en las ilustraciones sonoras destinadas a este propósito mediante esquemas formales. Esto para ilustrar gráficamente las características individuales de obras, autores/as y estilos musicales analizados en las clases lectivas. Todo esto con un nivel de dificultad más alto que en <i>Audición Analítica I</i>, sobre todo porque en esta asignatura se analizan obras musicales de mayor duración y complejidad en su forma y estructura.</p>
<p>Saberes / Contenidos.</p>	<p>1) <u>Unidad N°1: Estilo Galante o Rococó en la actual Francia (décadas de 1700-50):</u></p> <p>1.1.) Contexto histórico, político, social y cultural del período.</p> <p>1.2.) La familia Couperin y la transición entre el Barroco y el Estilo Galante.</p> <p>1.3.) Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764), la música para teclado y la ópera.</p> <p>2) <u>Unidad N°2: Pre Clasicismo y <i>Sturm und Drang</i> en la actual Alemania (décadas de 1730-90):</u></p> <p>2.1.) Contexto histórico, político, social y cultural del período.</p> <p>2.2.) La familia Stamitz, la Escuela de Mannheim y los orígenes de la sinfonía.</p> <p>2.3.) Wilhelm Friedemann (1710 - 1784), Carl Philipp Emanuel (1714 - 1788) y Johann Christian Bach (1735 - 1782): la música para teclado, sinfónica y de cámara.</p>

3) **Unidad N°3: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y el Alto Clasicismo en Viena, Praga, París y Londres (décadas de 1750-1800):**

3.1.) Análisis aplicado de la forma sonata.

3.2.) Contexto histórico, político, social y cultural del período.

3.3.) Franz Joseph Haydn y la música para teclado.

3.4.) Franz Joseph Haydn y la música de cámara.

3.5.) Franz Joseph Haydn y la sinfonía.

3.6.) Wolfgang Amadeus Mozart y la música para teclado.

3.7.) Wolfgang Amadeus Mozart y la sinfonía.

3.8.) Wolfgang Amadeus Mozart y la ópera.

4) **Unidad N°4: Ludwig van Beethoven, el Alto Clasicismo y la transición al Romanticismo en Bonn y Viena (décadas de 1790-1820):**

4.1.) Ludwig van Beethoven y su primer período compositivo (décadas de 1790-1800).

4.2.) Ludwig van Beethoven y su segundo período compositivo (décadas de 1800-10).

4.3.) Ludwig van Beethoven y su tercer período compositivo (décadas de 1810-20).

5) **Unidad N°5: Música para piano y de cámara en las actuales Austria y Alemania durante el Romanticismo (décadas de 1800-50):**

5.1.) Contexto histórico, político, social y cultural del período.

5.2.) Franz Schubert, la música para piano y de cámara.

5.3.) Robert Schumann, la música para piano y de cámara.

5.4.) Franz Liszt y la *Sonata en Si Menor*.

6) **Unidad N°6: El *Lied* en las actuales Austria y Alemania durante el Romanticismo (décadas de 1800-50):**

6.1.) Franz Schubert y el *Lied*.

6.2.) Robert Schumann y el *Lied*.

	<p>7) <u>Unidad N°7: Música sinfónica y eclesiástica en las actuales Alemania y Francia durante el Romanticismo (décadas de 1820-50):</u></p> <p>7.1.) Felix Mendelssohn y la sinfonía.</p> <p>7.2.) Hector Berlioz, la sinfonía programática y la música eclesiástica.</p> <p>7.3.) Franz Liszt y el poema sinfónico.</p> <p>8) <u>Unidad N°8: La ópera en la actual Alemania durante el Romanticismo (décadas de 1840-70):</u></p> <p>8.1.) Richard Wagner y la <i>Romantische Oper</i>.</p> <p>8.2.) Richard Wagner y el drama musical.</p>
Metodologías.	<p>Las sesiones lectivas son de carácter expositivo, aunque se reservan espacios para la discusión de ciertos temas que surjan durante el flujo de cada unidad trabajada. Estas clases lectivas se dictan en modalidad híbrida, esto es, uno de los profesores se encuentra conectado de manera remota mientras que el otro trabaja en forma presencial en la sala de clases. Los/as estudiantes tienen plena libertad de elegir si asistir de forma presencial o remota a las sesiones lectivas.</p> <p>En cuanto a las pruebas, éstas serán tomadas de manera escrita y presencial. Detalles sobre cuándo serán tomadas las pruebas se encuentran en el calendario tentativo de</p>

	<p>evaluaciones.</p> <p>Por último, los trabajos de profundización deberán ser enviados vía U-Cursos en la sección Tareas. Información sobre las fechas de entrega, así como también de las pautas de evaluación tanto para pruebas como para trabajos serán presentadas durante el transcurso del año.</p>
Evaluación.	<p>1) <u>Evaluaciones tomadas durante el año (60% de la calificación final):</u></p> <ul style="list-style-type: none">a) Cinco pruebas parciales escritas sobre las unidades trabajadas en el transcurso del año.b) Dos trabajos escritos donde se desarrollen temas sacados de las unidades vistas en la asignatura. <p>2) <u>Examen (40% de la calificación final):</u></p> <p>El examen es tomado a final de año, y consiste en una prueba escrita cuyo temario estriba en las ocho unidades trabajadas durante el desarrollo del curso.</p>
Requisitos de aprobación.	<p>1) <u>Nota de aprobación (calculada a partir del promedio de las evaluaciones tomadas durante el año y del examen): 4.0.</u></p>

	2) Asistencia (calculada a final de año): 80%.
Palabras clave.	Audición, análisis, formas, estilos, géneros musicales.
Bibliografía principal.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Einstein, Alfred (1947). <i>La música en la época romántica</i>. Traducido por Giménez, E. Madrid, España: Alianza Editorial, S. A., 1994. 2) Griffiths, Paul. <i>Breve historia de la música occidental</i>. Traducido por Pérez Diez, J. A. Madrid: Ediciones Akal, S. A., 2009. 3) Grout, Donald J. <i>Historia de la música occidental, Volumen II</i>. Madrid: Alianza Editorial, S. A., 1984. 4) Honolka, Kurt. <i>Historia de la música</i>. Madrid: EDAF, 1980. 5) Lang, Paul Henry. <i>La música en la civilización occidental</i>. Traducido por José Clementi. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1963. 6) Taruskin, Richard. <i>The Oxford History of Western Music</i>. Nueva York: Oxford University Press, 2010.
Bibliografía adicional.	<ol style="list-style-type: none"> 1) De La Guardia, Ernesto. <i>Las sonatas para piano de Beethoven</i>. Buenos Aires: Ricordi Americana Sociedad Anónima Editorial y Comercial, 1947.

	<ol style="list-style-type: none">2) De La Guardia, Ernesto. <i>Tristán e Isolda de Ricardo Wagner</i>. Buenos Aires: Ricordi Americana, Sociedad Anónima Editorial y Comercial, 1948.3) De La Guardia, Ernesto. <i>Lohengrin de Ricardo Wagner</i>. Buenos Aires: Ricordi Americana, Sociedad Anónima Editorial y Comercial, 1951.4) De La Guardia, Ernesto. <i>Los cuartetos de Beethoven</i>. Buenos Aires, Argentina: Ricordi Americana Sociedad Anónima Editorial y Comercial, 1952.5) De La Guardia, Ernesto. <i>El anillo del Nibelungo de Ricardo Wagner</i>. Buenos Aires: Ricordi Americana, Sociedad Anónima Editorial y Comercial, 1957.6) De La Guardia, Ernesto. <i>Las sinfonías de Beethoven</i>. Buenos Aires: Ricordi Americana, S. A., 1958.
Recursos complementarios	<ol style="list-style-type: none">1) Mediateca de la Facultad de Artes, Universidad de Chile.2) <i>Spotify</i>.3) <i>YouTube</i>.4) IMSLP (International Music School Library Project).

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
INGENIERÍA EN SONIDO
DEPARTAMENTO DE SONIDO

Nombre de los revisores y fecha.	Programa revisado por los profesores Manuel Calonge Torrealba y Hugo Muñoz Vergara . Enero - marzo 2023.
----------------------------------	--