Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Taller de Análisis [Musical]
Semestre I-II, 2024
Martes – viernes, 10:15 – 11:45 horas, sala 905-B
Prof. Mauricio Valdebenito Cifuentes mvaldebe@uchile.cl (Semestre I)
Prof. Cristián Guerra Rojas cguerrar@uchile.cl (Semestre II)

Descripción

El curso Taller de Análisis [Musical] para la Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical, es una actividad obligatoria de régimen anual correspondiente al segundo año de la carrera, y tiene como prerrequisito el curso de Historia de la Música. En tanto taller, tiene una orientación práctica y también teórica que promueve la comprensión de la música en su contexto, acción y experiencia a partir de un ejercicio de reflexión individual y colectivo, priorizando el vínculo con la práctica musical específica de cada estudiante.

Para este año 2024, el curso estará a cargo de dos profesores responsables de cada uno de los dos semestres lectivos. De esta forma, se espera enriquecer la diversidad de enfoques, metodologías y referencias, y al mismo tiempo promover un desplazamiento gradual de la docencia de la carrera hacia un régimen semestral.

El curso se realiza en dos sesiones semanales. Cada sesión tiene una duración de 90 minutos. Corresponde a 8 SCT (Sistema de Créditos Transferibles)[1]

Objetivos

En su primer semestre el curso busca desarrollar habilidades para el análisis musical, preferentemente de música docta europea (o también llamada música clásica, música de arte, música de concierto, entre otras denominaciones) en diálogo con otras culturas musicales. Se espera que al finalizar el primer semestre del curso las/los estudiantes puedan:

---

[1] El Sistema de Créditos Transferibles, denominado SCT-Chile, busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan de estudios, teniendo como objetivos:

- Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias laborales en una determinada actividad curricular
- Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de estos créditos académicos de una institución a otra.
- Favorecer la movilidad estudiantil universitaria

(Fuente: hGp://sct-chile.consejoderectores.cl/que_es_sct_chile.php). Cada crédito corresponde a 27 horas que deben considerar tanto el trabajo presencial (en aula) como no presencial.

1. *Conocer y aplicar* algunas de las herramientas de análisis musical provenientes del campo de la música académica europea dispuestas en orden de dificultad y complejidad creciente, en directa relación con la interpretación musical.
2. *Relacionar* diversos elementos de la música en tanto discurso.
3. *Comprender* los alcances y límites históricos y culturales del análisis musical.
4. *Proponer* marcos interpretativos que incluyan los aspectos sintácticos y formales en músicas diversas.

En el segundo semestre se buscar profundizar en las habilidades y competencias ya adquiridas en función de los objetivos mencionados, orientadas especialmente al análisis de grandes casos formales de la música académica como son la fuga y la forma sonata, sin descuidar el diálogo y exploración de otras culturas y repertorios musicales pertinentes.

Competencias

El logro de los objetivos declarados comprende la adquisición de competencias específicas. Estas son:

- Aplicando consistentemente y con perspectiva crítica herramientas de análisis musical que contribuyan a una práctica musical informada de su contexto histórico y cultural.
- Proponiendo marcos interpretativos en que la práctica musical sustentada en un ejercicio de reflexión y análisis propone soluciones pertinentes e imaginativas.
- Adquiriendo habilidades de comunicación oral en que el resultado del análisis musical puede ser transmitido en diálogo con la interpretación musical.

Contenidos semestre I

- ¿Qué es el análisis musical? Perspectiva histórica, tipos de análisis musical, posibilidades y límites.
- Elementos de la música como lenguaje: ritmo, melodía, armonía / polifonía - Música como discurso y sintaxis musical.
- Inciso, motivo, tema
- Frase, período, sección
- Estructura / Forma
- Canción (forma)
- Tema con variaciones

Contenidos semestre II

- Tonalidad
- Forma rondó y minueto-trío
- Técnicas de elaboración musical
- Fuga
- Forma sonata
- Lied, canción y formas vocales
- Casos formales complejos

Metodologías

El curso Taller de Análisis propone un conjunto de metodologías pensadas para cautelar la participación y el desarrollo de cada estudiante. Las cuestiones teóricas y conceptuales se abordarán en clases expositivas y discusiones colectivas con base en lecturas y ejemplos en partituras o audiovisuales. Los ejercicios y tareas prácticas se realizarán en base a trabajos de análisis individuales y colectivos.

La comunicación tanto de la formulación, procesos y resultados de los trabajos se realizará en formatos múltiples que consideran: exposición en clases, pero también con interpretación musical en vivo y uso de recursos audiovisuales cuando sea pertinente. Por último, se incluye la opción de trabajos de análisis de partitura escritos.

Evaluaciones

Se consideran tres evaluaciones durante el primer semestre. Cada una acompañada de su respectiva pauta y rúbrica.

En el segundo semestre se consideran, asimismo, tres evaluaciones como mínimo, siempre acompañadas de pautas o rúbricas pertinentes, más una nota de participación en clases.

Bibliografía obligatoria

- Beard, David & Kenneth Gloag (2016). *Musicology. The Key Concepts.* Londres & Nueva York: Routledge.
- Beckles Willson, Rachel (2009). “Music theory and analysis”. En J.P.E. Harper-Scott & Jim Samson (eds.). *An Introduction to Music Studies*, Cambridge: Cambridge University Press: 25 – 42.
- Bent, Ian & Anthony Pople (2001). “Analysis”. En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*.
- Cook, Nicholas (1987). “What Does Music Analysis Tell Us?”. En *A Guide to Musical Analysis.* Londres & Nueva York: Oxford University Press [Traducción al castellano de

Maite Eguiazábal, "¿Qué nos dice el análisis musical?", en *Quodlibet*, 13 (1999): 54-70].

- Copland, Aaron (1998). *Cómo escuchar la música.* México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Santos, Alicia & Rafael Eguílaz (2010). *Cuaderno de análisis: Iniciación al análisis musical.* Madrid: Enclave Creativa.
- Skriagina, Svetlana & Andrés Pineda Bedoya (2019). *Formas tonales de pequeñas dimensiones: Análisis musical.* Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Digitalia https://www.digitaliapublishing.com/a/63989

Bibliografía complementaria

- Cook, Nicholas (1987). *A Guide to Musical Analysis.* Londres & Nueva York: Oxford University Press.
- Donoso Arellano, Jaime (1997). *Introducción a la música en veinte lecturas*. Santiago: Universidad Católica de Chile.
- Guzmán Naranjo, Alberto (2007). *Historia crítica de las teorías de la música y los modelos de análisis musical*. Colombia: Universidad del Valle.
- La Rue, Jan (1970). *Guidelines for Style Analysis.* Nueva York: Norton [Traducción al castellano de Pedro Purroy Chicot, *Análisis del estilo musical*, Barcelona: Labor, 1989].
- Lerdahl, Fred & Ray Jackendoff (1983). *A Generative Theory of Tonal Music.* Cambridge, MA: MIT Press [Traducción al castellano de Juan González-Castelao Martínez, *Teoría generativa de la música tonal*, Madrid: Akal, 2003].
- Meyer, Leonard Bunce ([1956] 2013). *La emoción y el significado en la música.* Madrid: Alianza Editorial.
- Michels, Ulrich (1992). *Atlas de música*. 2 vols. Traducción de León Mames y Juan José Rey. Madrid: Alianza.
- Poblete Varas, Carlos (1981). *Estructuras y formas de la música tonal*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Rowell, Lewis Eugene (1999). *Introducción a la filosofía de la música*. Traducción de Miguel Wald. Barcelona: Gedisa

***