Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música
Licenciatura en Artes mención Interpretación Musical

Seminario de Análisis
Semestre I, 2024
Lunes – jueves, 10:15 – 11:45 horas, sala 603-A
Prof. Mauricio Valdebenito Cifuentes mvaldebe@uchile.cl
Semestre II, 2024
Lunes, sala 905-B, 10:15-11:45; jueves, sala 603-A, 10:15-11:45
Prof. Cristián Guerra Rojas cguerrar@uchile.cl

Descripción

El curso Seminario de Análisis para la Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical, es una actividad lectiva obligatoria de régimen anual correspondiente al tercer año de la carrera, y tiene como prerrequisito el curso Taller de Análisis. En tanto seminario, se basa en la formulación individual de proyectos de análisis musical con base en un ejercicio efectivo de práctica musical. Se busca potenciar que estos proyectos se relacionen con los repertorios musicales de cada estudiante, enfatizando en acciones de razonamiento, reflexión, imaginación y creación para la comprensión de ideas, estéticas y poéticas musicales diversas.

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

Objetivos

1. *Aplicar* y desarrollar herramientas del curso Taller de Análisis junto con las que en este curso se enseñen, con apertura a otras músicas y culturas musicales. Se busca que cada estudiante pueda desplegar con fundamento e imaginación preguntas de análisis que conecten con prácticas musicales específicas.
2. *Formular* y desarrollar trabajos de análisis musical salvaguardando la coherencia del proceso, la pertinencia del análisis y la relevancia de los hallazgos que resulten.

---

[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 estudian=l universitaria

(Fuente: hGp://sct-chile.consejoderectores.cl/que_es_sct_chile.php). Cada crédito corresponde a 27 horas. Debe incluir tanto las horas directas, de trabajo presencial (en aula), como aquellas horas indirectas, dedicación horaria fuera del trabajo presencial.

3. *Comunicar* de forma razonada y creativa tanto la formulación, proceso y resultado del proyecto de análisis y su relación con la interpretación musical.

Metodología

Como seminario se trabajará por proyecto. Esto quiere decir que durante el primer semestre se establecerán etapas progresivas que den cuenta de la realización de una propuesta de análisis musical: formulación de una pregunta de análisis, herramientas conceptuales y/o teóricos a utilizar, metodologías, realización y comunicación de los resultados. En el segundo semestre las propuestas se orientarán en el marco del *análisis para la interpretación musical,* es decir, con foco tanto en el análisis del texto musical (partitura/grabación) como en el análisis de interpretaciones de una pieza musical.

Cada estudiante será responsable de su propio aprendizaje y, a partir del carácter colaborativo del curso, también será responsable por el aprendizaje de los demás. De esta forma, los proyectos, aunque individuales, recibirán los aportes tanto del docente como de todo el alumnado del curso.

Evaluaciones

El Seminario de Análisis comprende procesos de evaluación a partir de la formulación de proyectos de análisis en sus diferentes etapas. De esta forma, aquello que se evalúa dice relación con el proceso y cumplimiento de los diferentes pasos según su planificación y realización. Sin embargo, las evaluaciones también consideran puntos de ruptura, transformaciones o desvíos que respondan a nuevos problemas, complejidades y problemas no previstos pero que contribuyan a la densidad y enriquecimiento de sus resultados. En todos los casos de evaluaciones calificadas habrá pautas, rúbricas u otros instrumentos comunicados oportunamente. En el segundo semestre habrá una calificación por participación en clases y, además, de acuerdo con el reglamento de carrera, la nota de aprobación mínima es un 4,0 junto con un porcentaje de asistencia mínimo de 60%.

Bibliografía de referencia

- Beard, David & Kenneth Gloag (2016). “Analysis”, *Musicology. The Key Concepts*. Londres & Nueva York: Routledge.
- Becerra-Schmidt, Gustavo (1958-1959). “Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente”. Serie de 8 artículos publicados en *Revista Musical Chilena 58-59-60-61-62-63-64-65*.
- 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.
- Cook, Nicholas (1987). *A Guide to Analysis Musical*. Londres & Nueva York: Norton.
- Cook, Nicholas & Daniel Leech-Wilkinson (2009). *A musicologist`s guide to Sonic Visualiser*. https://charm.rhul.ac.uk/analysing/p9_1.html
- López-Cano, Rubén (2007). “Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música. Notas para un manual de usuario”. https://rlopezcano.blogspot.com/p/publicaciones-ruben-lopez-cano-1996.html

- López-Cano, Rubén (2009). “Música, cuerpo, mente extendida y experiencia artística: la gesticulación de Keith Jarret en su Tokyo ’84 Encore”. Conferencia presentada en la VIII Reunión anual de la SACCoM (Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música); La experiencia artística y la cognición musical, 25 y 26 de junio de 2009. https://rlopezcano.blogspot.com/p/publicaciones-ruben-lopez-cano-1996.html
- Manco, Juan David (2019). “Un acercamiento a las preguntas y problemas del análisis musical desde una aproximación histórica”. *Per Musi 39*: 1 – 18.
- Martínez Ulloa, Jorge (1998). “¿Analizar el análisis?”. *Resonancias 2*(2): 81- 98.
- Roca Arencibia, Daniel (2011). “Análisis de partituras y análisis para la interpretación: dos modelos pedagógicos”. *Quodlibet 49*: 3-21.

Bibliografía complementaria

- Agawu, Kofi (2012). *La música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica*. Trad. Silvia Villegas. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Boulez, Pierre (1996). *Puntos de referencia*. México: Gedisa.
- Boulez, Pierre (1992). *Hacia una estética musical*. Caracas: Monte Ávila.
- Bowen, José Antonio (1996). “Tempo, duration, and flexibility: Techniques in the Analysis of Performance”. *Journal of Musicological Research 16*: 111 – 156.
- Delalande, François (2013). *Las conductas musicales*. Trad. Terencia Silva Rojas y M. Inmaculada Cárdenas Serván. Santander, Cantabria: Universidad de Cantabria.
- Forte, Allen y Steven Gilbert (2002). *Introducción al análisis schenkeriano*. Trad. Pedro Purroy Chicot. Barcelona: Idea Books.
- González Rodríguez, Juan Pablo (2022). *Música popular chilena de autor. Industria y ciudadanía a fines del siglo XX*. Santiago: Ediciones UC.
- Iniesta Masmano, Rosa (2020). “Schenker no ha muerto”. *Itamar. Revista de Investigación Musical 6*: 60 – 84.
- Lester, Joel (1989). *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*. Trad. Alfredo Brotons Muñoz y Antonio Gómez Schneekloth. Madrid: Akal.
- Lester, Joel (1999). “La interpretación musical y el análisis: Interacción y exégesis”. *Quodlibet 15*: 106-128.
- López-Cano, Rubén (2018). *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.
- López-Cano, Rubén (2020). *La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos*. Barcelona: ESMUC.
- McClary, Susan (2003). “Lo narrativo en música ‘absoluta’: Identidad y diferencia en la Tercera Sinfonía de Brahms”. *Quodlibet 25*: 140-157.
- McCreless, Patrick (2008). “El ciclo de la estructura y el ciclo del significado: El Trío para piano en mi menor, op. 67, de Shostakovich”. *Quodlibet 42*: 5 – 28.
- Rothstein, William (2002). “El análisis y la interpretación musical”. *Quodlibet 24*: 22 – 48.
- Sans, Juan Francisco (2014). “Elementos del análisis schenkeriano”. Apuntes de clase. Universidad Central de Venezuela.

- Sans, Juan Francisco (2015). “La edición musical como ocasión extrema de la interpretación”. *Música e Investigación 23*: 17 – 42.
- Sans, Juan Francisco (2020). “Típicos tópicos tropicales”. *El oído pensante 8* (febrero-julio): 7 – 33.
- Schoenberg, Arnold (1963). *El estilo y la idea*. Madrid: Taurus.
- Tagg, Philip (2012). *Music’s Meanings. A modern musicology for non-musos*. Nueva York & Huddersfield: The Mass Media Music Scholars’ Press.

***