

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español Análisis de la Música 1

En inglés

Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos SCT - Chile

6 créditos

Propósito General del Curso

Taller que tiene como propósito principal formular y realizar propuestas de análisis musical, con énfasis en formas y estructuras musicales básicas, considerando aportes pertinentes de otras disciplinas para su comprensión crítica y reflexiva. En la labor como profesional de la música, y especialmente en la interpretación musical así como en la enseñanza, es necesario manejar herramientas de análisis musical, de tal modo que el interprete pueda tener una comprensión acabada acerca de la obra que interpreta, que le permita establecer los énfasis pertinentes a su estilo, en la búsqueda de un lenguaje propio, y que además le permita realizar tareas como 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 asume fundamentalmente como un guía para los estudiantes, de modo que se privilegiará el trabajo analítico grupal y la discusión reflexiva en clases, la exposición de análisis a partir de pautas entregadas oportunamente y todo tipo de participación activa de los estudiantes. Se propenderá a la conversión del aula en un espacio de trabajo, comunicación y reflexión en cada clase presencial, con mayor o menor énfasis conforme al avance de las actividades. Dado el carácter de taller de esta actividad, el número total de estudiantes no podrá exceder de un máximo razonable.

La evaluación considera tanto el proceso de avance en el dominio de herramientas de análisis de formas y estructuras musicales básicas como el producto final, un trabajo escrito y expuesto en clase en forma grupal. Se propenderá además al ejercicio de la coevaluación y de la autoevaluación.

Habrà, al menos tres momentos de evaluación, al final de cada tercio del semestre, los dos primeros respecto a avances en el dominio de herramientas y criterios de análisis musical, y el último respecto al trabajo final. En todos los casos se considerarán criterios y pautas entregados y comunicados oportunamente.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Proponer nuevos significados de obras, géneros, repertorios y prácticas musicales a partir de la reconstrucción de significados anteriores mediante la realización de estudios sistemáticos y críticos.

Sub-competencias específicas:

Formulando y realizando propuestas de análisis musical, con énfasis en formas y estructuras musicales básicas, considerando aportes pertinentes de otras disciplinas para su comprensión crítica y reflexiva.

Identificando y analizando diversas fuentes, teorías y problemas del análisis musical con apertura crítica y reflexiva.

Llevando a cabo experiencias de análisis musical fundamentadas metodológicamente, con énfasis en formas y estructuras musicales básicas.

Competencias transversales

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

Reconocer, comprender y aceptar las diferencias, valorándolas y aprendiendo de ellas para enriquecer su participación, compromiso y aporte a los derechos de toda persona y al desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad.

Examinar los procesos y resultados de las propias acciones y trabajos, siendo capaz de establecer tanto las propias fortalezas a mantener como las debilidades a superar, para regular sus acciones mediante una planificación orientada a la mejora.

Resultados de Aprendizaje

- Conocer y dar cuenta de los elementos centrales de la teoría analítica para la definición de forma, estructura, sentido, estilos, géneros, poéticas, escuelas y prácticas de la música en la sociedad, desde una mirada propia y basada en obras específicas.
- Iniciar una investigación, desde los aspectos formales, estructurales y de sentido, sobre una obra o un conjunto de estas, desde el punto de vista de su lenguaje y connotaciones estéticas y de gusto.
- Analizar las diferentes formas en que se presenta una obra específica, con especial referencia a una interpretación posible y fundamentar discursivamente las opciones interpretativas.
- Fundamentar la verificación de las hipótesis analíticas planteadas, considerando la problemática, el periodo histórico en que se enmarca la investigación y el estilo propio del compositor.
- Participar con responsabilidad y proactividad en las actividades grupales relacionadas con la investigación

Saberes/Contenidos

1. Elementos del análisis.
 - Enunciación y predicación musical
 - El ritmo
 - Aspectos melódicos
 - Inciso, motivo, semifrase, frase, período, sección
 - Concepto de forma y estructura en música, diferencias y relaciones.
 - Formas simples: Forma canción y sus derivados
 - Formas vocales simples y compuestas

-Formas Compuestas (a tres y cinco partes, El Rondo)

2. Tema y variación

- Concepto de tema, temas formales y estructurales
- Concepto de variación.
- Homogeneidad y heterogeneidad temática.
- Variaciones rítmicas, métricas, articularias, armónicas, contrapuntísticas, de trayectoria, tímbricas, orquestales.
- Ejemplos históricos: variación simple, formas variadas y trovadores, variación en el Renacimiento, variación polifónica, variación barroca, variación clásico-romántica, variación continua y música atonal, formas abierta y variación.

3. Formas Contrapuntísticas

- Técnicas Contrapuntísticas
- Formas Contrapuntísticas imitativas (Canon, invención, fuga)

4. La Forma Sonata como morfología y estructura:

- Orígenes del término y primeras aproximaciones
- La Sonata como estructura morfológica
- Tipos de sonata
- La sonata clásica
- La sonatina
- La Sonata Rondo

Metodología

Sesiones teórico-prácticas, con explicaciones del profesor sobre las temáticas y contenidos generales, sobre piezas musicales históricas. Redacción y exposición en clase de los estudiantes de proyectos de investigación sobre obras ejemplares que contemplan técnicas analíticas.

Redacción de informes de lectura sobre material bibliográfico. Ejecución de fragmentos de las obras analizadas, con explicación de los elementos analíticos pertinentes

Evaluación

1. Criterios:

- Participación pertinente en discusiones realizadas en clase y en las ayudantías.

- Muestra de ejemplos interpretativos de fragmentos de piezas musicales que se analicen en clase y/o en exposiciones.
- Presentación de informes orales o escritos de lecturas específicas de acuerdo a pautas entregadas oportunamente.
- Redacción y exposición oral de trabajos de análisis según pautas y lineamientos dados oportunamente.

2. Calificación y ponderaciones:

- Participación en clases (intervenciones, presentación de ejercicios de clase y de ayudantía): 50%.
- Un informe analítico de grupo por semestre, con exposición en clase y trabajo escrito: 50%.

Requisitos de Aprobación

Calificación mínima: 4,0.

Asistencia mínima: 80 % de asistencia mínima.

Palabras Clave

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Bas, Julio (2010), <i>Tratado de la forma musical</i>, Buenos Aires, Ed. Melos Bent, Ian y Drabkin, William, (1995) "Analisis" en: En Stanley Sadie (ed), <i>The New Grove Dictionary</i> (Vol. VI, págs. 836-862). Londres: Ed. MacMillan. ----- (1990): <i>Analisi Musicale</i>; (Ed. Italiana de Annibaldi, Claudio); Turín, EDT Edizioni Società Italiana di Musicologia, También:	Baroni, M. y Callegari, L. (ed), (1984) <i>Musical Grammars and Computer Analysis</i>, Ed. Leo S. Olschki, Florencia. Baricco, Alessandro (2000) <i>El alma de Hegely las vacas de Wisconsin</i>. Madrid: Editorial Símbola. Boulez, Pierre (2001), <i>Puntos de referencia</i>, Barcelona, Ed. Gedisa

- Dahlhaus, Carl, *Fundamentos de la Historia de la Música*, Barcelona: Gedisa, 1997.
- , (1987) *Analisi musicale e giudizio estetico*, Bolonia, Ed. Il Mulino,
- Locatelli de Pergamo, Ana María, (1998) *La notación de la música contemporánea*, Buenos Aires, Ed. Ricordi
- Martínez, Jorge (1998) “ El análisis del análisis de la música” en : *Procedimientos analíticos en musicología; Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología*; Irma Ruiz, Elisabeth Roig y Alejandra Cagnolini (ed.); Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”; 1998; Buenos Aires; pp. 139-145.
- (1998) “¿ Analizar el análisis ?” en: Revista *Resonancias*; nº 2 ;Mayo 1998; Ed. Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Stgo-Chile; pp. 81-98.
- (2010): “La obra de arte musical: Hacia una ontología de la música” en: *Revista Musical Chilena*, Año 64, Nº. 213, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile, pp. 116-135.
- Meyer, Leonard (2000), *El estilo en la música*, Madrid, Ed. Pirámide.
- Cayo, Sebastián (2014), *Armonía moderna*, Valparaíso, Ediciones Cinosargo
- Chion, Michel (1997) *La música en el cine*; (Trad. de Manuel Frau -Ed.Orig. La Musique au cinema, Ed. Fayard, 1985); Barcelona ;Ed. Paidós.
- Gavilán, Enrique (2008), *Otra historia del tiempo*, Madrid, Ed. Akal.
- Hatten, Robert S. (2004) *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert*. Bloomington: Indiana University Press.
- Lester, Joel, (2005) *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*, Ed. Akal, Madrid.
- Lerdahl, Fred y Jackendoff, Ray, (2003) *Teoría Generativa de la Música Tonal*, Madrid, Ed. Akal
- López Cano, Rubén: “Los cuerpos de la música: Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición” en: *Revista Transcultural de música Trans*: n’ 9; www.sibetrans.com/trans/trans9/cano2.htm; descarga efectuada en 2005.
- Lohmar, Dieter (2005). “On the function of weak phantasmata in perception: Phenomenological, psychological and neurological clues for the transcendental function of imagination in perception.” en :*Phenomenology and Cognitive Sciences*. (4): 155-67.
- McAdams, Stephen (1982) Fusione spettrale e la creazione di immagini uditive en: *Bollettino LIMB 2*. Venecia, Ed. Biennale di Venezia;.
- Maehder, Jürgen (1984) La struttura del timbro musicale nella musica strumentale ed elettronica" en: *Musical Grammars and Computer Analysis*; Florencia; Baroni-Callegari(ed); Ed.Olschki; pp.345-352.
- Reynolds, Simon (2010). *Después del rock: psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Piston, Walter, (1984) *Orquestación*, Madrid, Ed. Real Musical
- Roederer, Juan (2009), *Acústica y psicoacústica de la música*, Buenos Aires, ed. Melos
- Ruwet, Nicolas (1975) Théorie et méthodes dans les études musicales: quelques remarques rétrospectives et préliminaires" en: *Revista Musique en Jeu*; París; enero 1975; (17), pp.11-36.
- Sagredo, Humberto, (1997) *El núcleo melódico*, Caracas, Ed. Fund. Vicente Emilio Sojo.
- Schaeffer, Pierre (1966): *Traité des objets musicaux*; París; Ed. Du Seuil.
- Smalley, Denis, (1985): “Spectro-Morphology and Structuring Processes” en: *The Language of Electroacoustic Music*: Ed. Simon Emmerson, MacMillan Publishers, Londres, Pág: 61-93
- Schoenberg, Arnold, (1990) *Manuale di Armonia* (ed.

Orig. Armonielehre, Ed Universal, 1922) Roma, Ed. Il Saggiatore

----- (2005) *Funciones estructurales de la armonía*, Barcelona, Ed. Idea Books.

Schultz, M. (1993). *¿ Qué significa la música?* Santiago, Chile: Dolmen

Tagg, Phillip: "Understanding Musical Time Sence- concepts, sketches and consequences" en Jan Ligg's Fiftieh Birthday Festschrift Tvarspel; Skrifter Fran Musikvetenskapliga Institutionen: n'9; Goteborg.

Thurston, Dart ,(2002), *La interpretación de la música*, Madrid, Ed. Mínimo tránsito.