

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

1. Nombre de la actividad curricular	Taller de investigación y análisis musical I
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Workshop musical research and analysis I
3. Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Música, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
4. Horas de trabajo presencial y no presencial	81 total. 54 presencial. 27 no presencial.
5. Número de créditos SCT - Chile	3
6. Propósito general del curso	<i>En esta actividad curricular se entregan herramientas básicas de análisis musical a partir del estudio preferente pero no exclusivo de piezas musicales previamente seleccionadas, en el horizonte de una conciencia crítica de los aportes y limitaciones de esta estrategia que debe comprenderse en función de propuestas de investigación musical de mayor alcance que aporten los propios estudiantes.</i>
7. Competencias (y subcompetencias) a las que contribuye el curso	<p>Competencias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formular y realizar propuestas de investigación con énfasis en culturas musicales presentes en Chile y América Latina, considerando además los aportes de otras disciplinas para su comprensión crítica. 2. Generar y comunicar conocimiento sobre, para y a través de la música, fundado en el estudio o indagación sistemática y con conciencia crítica de diversas culturas y prácticas musicales <p>Subcompetencias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. (C1) Identificando y analizando diversas fuentes, teorías y problemas de investigación sobre, para o a través de la música en Chile y América Latina con apertura crítica; 1.2. (C1) Llevando a cabo experiencias de investigación musical fundamentadas en enfoques teóricos disciplinarios e interdisciplinarios, marcos epistemológicos, metodológicos y técnicas pertinentes tanto a su objeto de estudio como a su contexto práctico de realización; 2.1. (C2) Materializando los resultados de su experiencia de investigación musical a través de distintos formatos; 2.2. (C2) Elaborando e implementando estrategias discursivas de comunicación de los resultados de su investigación.
8. Resultados de aprendizaje	1. Aplica los contextos, definiciones y palabras claves asociadas a las unidades del curso.

	<p>2. Elabora un discurso que evidencia comprensión de la relación entre los orígenes del análisis musical y la cultura académica eurooccidental.</p> <p>3. Elabora un discurso que evidencia comprensión de la diversidad contemporánea de enfoques en análisis musical en su vínculo con la diversidad de culturas musicales existentes.</p> <p>4. Realiza y comunica efectiva y reflexivamente análisis de piezas musicales.</p> <p>5. Integra crítica y reflexivamente el ejercicio del análisis musical dentro de la perspectiva de diseños de estudio e investigación más amplios de casos musicales concretos.</p>
9. Saberes/contenidos	<p>a) El análisis musical, definición y enfoques.</p> <p>b) La cultura musical académica eurooccidental: estilos, compositores, obras, formas.</p> <p>c) El sistema tonal y los grandes casos formales.</p> <p>d) Pluralidad del análisis musical.</p> <p>e) El análisis musical como herramienta de investigación musical.</p>
10. Metodologías	<p>- Elaboración grupal de informes de textos vinculados con análisis e investigación musical, así como de análisis de piezas musicales escogidas por el estudiantado o asignadas por el docente dentro y fuera del aula.</p> <p>- Exposiciones presenciales u online de contenidos y panoramas generales a cargo del docente.</p> <p>- Exposiciones colectivas presenciales u online de informes de lecturas y análisis a cargo de estudiantes.</p>
11. Evaluación	<p>1. Diagnóstica: al inicio, orientada al conocimiento de las experiencias del grupo en torno al asunto central de esta actividad curricular. Instrumentos: diálogo con el grupo, partitura de una pieza musical y cuestionario pertinente.</p> <p>2. Formativa: orientada al proceso de adquisición de los saberes y contenidos mencionados. Instrumentos: partituras o audiciones de piezas musicales o audiovisuales y pautas de análisis alusivas a ellas.</p> <p>3. Sumativa: informes de análisis musical de piezas escogidas por los estudiantes o asignadas por el docente, participación en clases presenciales y online. Examen final con coeficiente 2.</p>
12. Requisitos de aprobación	<p>Asistencia 90%</p> <p>Nota mínima de aprobación: 4,0</p>
13. Palabras clave	<p>Análisis musical, culturas musicales, cultura musical académica eurooccidental, canon musical, obra musical, formas musicales, tonalidad, diversidad musical</p>
14. Bibliografía obligatoria	<p>1. Copland, Aaron. 1994. <i>Cómo escuchar la música</i>. Trad. Jesús Bal y Gay. México: Fondo de Cultura Económica.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Donoso Arellano, Jaime. 1997. <i>Introducción a la música en veinte lecturas</i>. Santiago: Universidad Católica de Chile. 3. Rowell, Lewis Eugene. 1999. <i>Introducción a la filosofía de la música</i>. Trad. Miguel Wald. Barcelona: Gedisa.
15. Bibliografía complementaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agawu, Kofi. 2012. <i>La música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica</i>. Trad. Silvia Villegas. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 2. Alcalde Cordero, Andrés y Mario Silva Solís. 1981. "Armonía y contrapunto. Apuntes para una enseñanza integrada". Seminario para optar al título de Licenciado en música con mención en Educación ritmo-auditiva, solfeo y armonía. Profesor guía: Cirilo Vila Castro. Santiago: Universidad de Chile. 3. Bas, Giulio. 1975. <i>Tratado de la forma musical</i>. Trad. Nicolás Lamuraglia. Buenos Aires: Ricordi Americana. 4. Becerra-Schmidt, Gustavo. 1958-1959. "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente". <i>Revista Musical Chilena</i>, 58-65. Disponible en www.gbecerra.scd.cl y en www.revistas.uchile.cl. 5. Bent, Ian y Anthony Pople. 2001. "Analysis". En Sadie, Stanley (ed.). <i>The New Grove Dictionary of Music and Musicians</i>. 2ª ed. Londres: MacMillan, vol. 1: 526-589. 6. Corrado, Omar. 1995. "Entre interpretación y tecnología: El análisis de músicas recientes". <i>Revista Musical Chilena</i>, 184: 47-63. 7. Cuenca Rodríguez, María Elena, Miguel Ángel Ríos Muñoz, Francisco Ruiz Montes y John Griffiths (eds.). 2024. <i>Propuestas pedagógicas e interdisciplinarias sobre el análisis y la teoría musical</i>. Sevilla: Wanceulen. 8. Eguílaz, Rafael y Alicia Santos. 2005. <i>Cuaderno de análisis. Iniciación al análisis musical</i>. Madrid: Enclave Creativa. 9. García-Peinazo, Diego y Julio Ogas Jofré (eds.). 2024. <i>Análisis musical y musicología: juego de espejos</i>. Oviedo: Universidad de Oviedo. 10. Grebe Vicuña, María Ester. 1991. "Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación musicológica y etnomusicológica". <i>Revista Musical Chilena</i>, 175: 10-18. Disponible en www.revistas.uchile.cl. 11. Guzmán Naranjo, Alberto. 2007. <i>Historia crítica de las teorías de la música y los modelos de análisis musical</i>. Cali: Universidad del Valle. 12. Igoa, Enrique. 2020. <i>Análisis musical I. Materiales para el curso</i>. Madrid: Autoedición. 13. Kühn, Clemens. 2003. <i>Tratado de la forma musical</i>. Trad. Luis Romano. Barcelona: Idea Books. 14. López Cano, Rubén. 2020. <i>La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos</i>. Barcelona: Esmuc. 15. Lorenzo de Reizábal, Margarita y Arantza Lorenzo de Reizábal. <i>Análisis musical: claves para entender e interpretar la música</i>. 2004. Barcelona: Boileau. 16. Michels, Ulrich. 1992. <i>Atlas de música</i>. Trad. León Mames y Juan José Rey. Madrid: Alianza.

	<ol style="list-style-type: none">17. Nagore Ferrer, María. 2004. "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica". <i>Músicas al Sur</i>, 1. Disponible en www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html.18. Poblete Varas, Carlos. 1981. <i>Estructuras y formas de la música tonal</i>. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.19. Tagg, Philip. 2014. <i>Everyday tonality II: towards a tonal theory of what most people hear</i>. Nueva York & Huddersfield: The Mass Media Music Scholars' Press.20. Villar-Taboada, Carlos. 2013. "De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis atonal". En Sánchez de Andrés, Leticia y Adela Presas (eds.), <i>Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX</i>, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: 161-205.21. Zamacois, Joaquín. 1975. <i>Curso de formas musicales</i>. Barcelona: Labor.
--	--