

ELECTIVO DE PROFUNDIZACIÓN I
Teoría de la Música
2025

1. Nombre de la actividad curricular	Electivo de profundización I (Improvisación)
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Deepening Elective course I
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Facultad de Artes/Departamento de Música Licenciatura en Artes con mención en Composición Musical
4. Horas de trabajo presencial	Horas presenciales, 1,5 Horas no presenciales, 7,5
5. Número de créditos SCT----Chile	3
6. Propósito general del curso	Este curso está diseñado para estudiantes de Teoría de la Música interesados en la improvisación y su aplicación en la enseñanza musical y el desarrollo personal. El principal objetivo es dotar a los participantes de las herramientas necesarias para perfeccionar sus habilidades de improvisación, tanto en el ámbito musical como pedagógico. Con un enfoque centrado en el aprendizaje activo, el docente asumirá el rol de guía y facilitador, promoviendo una experiencia formativa dinámica. La metodología se fundamentará en la participación activa, integrando diversas técnicas de improvisación y fomentando la exploración individual y colaborativa dentro de un entorno grupal.
7. Competencias (y subcompetencias) a las que contribuye el curso.	<p>2.2. 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> <p>2.2.1. Desarrollar habilidades técnicas que permitan explorar diferentes estilos musicales mediante la improvisación.</p> <p>2.2.2. Integrar estrategias de improvisación que consideren diversas prácticas y tradiciones musicales.</p> <p>2.2.3. Interpretar y analizar prácticas de improvisación desde una perspectiva cultural e histórica.</p> <p>2.2.4. Fomentar la improvisación como una forma amplia de comunicación musical y expresiva.</p>

8. Resultados de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> ● El estudiante demuestra capacidad para improvisar de manera fluida y creativa, integrando elementos técnicos y estilísticos de diferentes prácticas musicales. ● El estudiante explora técnicas y recursos de improvisación para aplicar y resolver problemas musicales en contextos diversos. ● El estudiante es capaz de utilizar la improvisación como medio para comunicar y conectar en contextos diversos.
9. Saberes / contenidos	<p>1. Estructuras sintácticas musicales básicas: frase musical, semifrase, cadencias rítmicas.</p> <p>2.- Estrategias de interacción musical en tiempo real en instancias colaborativas.</p> <p>3.- Organización del material improvisado utilizando estructuras formales simples.</p> <p>4.- Uso del lenguaje verbal y no verbal para comunicar ideas musicales complejas.</p> <p>5.- Utilización del piano manejando diversos lenguajes o materiales musicales y sonoros.</p>
10. Metodología	<ul style="list-style-type: none"> - Clases expositivas y prácticas. - Clases tipo taller grupal. - Sesiones prácticas donde los estudiantes desarrollen habilidades técnicas de improvisación en tiempo real. - Utilización de espacios experimentales donde los estudiantes puedan improvisar libremente y explorar nuevos enfoques musicales.
11. Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> ● Calificaciones parciales semestrales (60%): Controles parciales prácticos de improvisación basados en problemáticas específicas. ● Examen (40%): Improvisación libre e improvisación normada.
12. Palabras Clave	Improvisación, teoría de la música, práctica musical, docencia
13. Requisitos de aprobación	<ul style="list-style-type: none"> ● Nota 4,0

<p>14. Bibliografía obligatoria y complementaria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azzara, C. D. (1992). <i>The effect of audiation-based improvisation techniques on the music achievement of elementary instrumental music students.</i> Tesis doctoral, Universidad de Rochester. Este trabajo explora cómo las técnicas de improvisación basadas en la audición pueden mejorar el rendimiento musical en estudiantes de música instrumental. 2. Azzara, C. D. (1999). <i>An Aural Approach to Improvisation.</i> Publicado en <i>Music Educators Journal</i>, 86(3), 21–25. Este artículo ofrece estrategias prácticas para enseñar improvisación, incluso para educadores que no tienen experiencia extensa en el tema. 3. Azzara, C. D. (2002). <i>Improvisation.</i> En R. Colwell (Ed.), <i>The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning.</i> Nueva York: Schirmer Books. Este capítulo aborda la improvisación desde una perspectiva pedagógica y de investigación. 4. Després, J.-P., & Dubé, F. (2014). <i>Marco Conceptual para Ayudar al Maestro de Instrumento a Integrar la Improvisación Musical en su Práctica Pedagógica.</i> Publicado en la <i>Revista Internacional de Educación Musical.</i> Este artículo propone un marco conceptual para integrar la improvisación en la enseñanza instrumental. 5. Chiuminatto, M. (2019). <i>Didáctica de la Improvisación Musical: Consideraciones teóricas para su aplicación en la clase de instrumento.</i> Valparaíso, Chile: Editorial Cadenza. Este libro ofrece una perspectiva práctica y teórica sobre la enseñanza de la improvisación.
--	---

