Artes | Escuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile

PROGRAMA ASIGNATURA

1. Nombre de la actividad curricular	**Análisis musical I**
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Music Analysis I
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Facultad de Artes/Departamento de Música y Sonología Licenciatura en Artes con mención en Composición Musical
4. Horas de trabajo presencial	3
5. Objetivo General de la asignatura	Realizar y presentar propuestas de análisis musical mediante una estrategia metodológica y técnica basada principal pero no exclusivamente en el estudio de partituras, aplicada a ejemplos tanto de las formas básicas como de los grandes casos formales del repertorio tonal (tema con variaciones, fuga y sonata), que evidencien una conciencia crítica de los aportes y limitaciones del abordaje analítico realizado.
6. Objetivos Específicos de la Asignatura	• Identificar los elementos del fenómeno musical. • Identificar las unidades sintácticas de la estructura musical en el repertorio tonal y su función. • Establecer los criterios metodológicos del análisis en función de las características estilísticas de la música. • Abordar los modelos formales más relevantes del canon de la música académica. • Apoyar y complementar el trabajo de reconstrucción estilística en las asignaturas de armonía y contrapunto. • Integrar los conocimientos musicales generales: teóricos, históricos y prácticos. • Presentar resultados de análisis musical por medio de distintos formatos: informes de análisis, presentaciones informáticas, presentaciones verbales. • Exponer con claridad y coherencia, por vía oral y por vía escrita, los trabajos de análisis musical que se lleven a cabo.
7. Saberes / contenidos	• SEMESTRE I • Introducción al análisis musical. • Tonalidad. • Unidades estructurales de la música tonal: frase, período, motivo. • Técnicas de elaboración de una unidad estructural

	musical. • Forma, estructura y función. • Formas básicas: binaria, ternaria, rondó. • Formas de variación. • SEMESTRE II • La forma sonata. • Formas contrapuntísticas y fuga.
8. Metodología	• Análisis de partituras, complementadas con el uso de fonogramas y música en vivo • Participación y discusión activa respecto de los diferentes tópicos abordados • Elaboración de estrategias analíticas como fundamento de trabajos coherentes y claros, bien redactados y adecuadamente expuestos mediante el uso de recursos tecnológicos pertinentes.
9. Evaluación	Se evalúa en 3 instancias: • Discusiones en clase sobre los aspectos más subjetivos del análisis, donde se evalúa el manejo de conceptos desde la práctica • Trabajos de análisis en los que se analiza una obra y se evalúan diversos criterios, según la misma: a. Aspectos formales b. Aspectos estructurales c. Macro plan tonal d. Prolongación de estructura • Pruebas de análisis, que constan de dos partes: a. Preguntas teóricas concretas sobre materia b. Análisis de una obra, en la que se evalúa la capacidad de reconocer ciertos fenómenos de manera ágil
10. Requisitos de aprobación	Nota 4,0 y 80% de asistencia
11. Bibliografía Obligatoria	• Cook, Nicholas. 1999. "¿Qué nos dice el análisis musical?". *Quodlibet, 13:* 54-70. • Grebe Vicuña, María Ester. 1991. "Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación musicológica y etnomusicológica". *Revista Musical Chilena, 175*: 10-18. Disponible en www.revistas.uchile.cl. PARTITURAS ESPECÍFICAS: • Windsperger, Lothar (ed.): *Noten-Mappe*. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA • Schumann, Robert: *Álbum para la juventud*. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA • Bach, Johann Sebastian: *El Clavecín bien temperado*. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA • Beethoven, Ludwig van: *Sonatas para piano*. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA
12. Bibliografía Complementaria	• 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. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA • Bas, Giulio. 1975. *Tratado de la forma musical*. Buenos Aires: Ricordi Americana. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA • Becerra-Schmidt, Gustavo. 1958-1959. "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente". *Revista Musical Chilena, 58-65*. Disponible en www.gbecerra.scd.cl y en www.revistas.uchile.cl. • Michels, Ulrich. 1992. *Atlas de música*. Madrid: Alianza. ISBN: 8420669997 • Poblete Varas, Carlos. 1981. *Estructuras y formas de la música tonal*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA • Zamacois, Joaquín. 1975. *Curso de formas musicales*. Barcelona: Labor. BIBLIOTECA MÚSICA Y DANZA