Artes | Escuela de Pregrado
Facultad de Artes
Universidad de Chile

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español Taller de Análisis
En inglés
Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Escuela de Pregrado / Lic. En Artes m. Interpretación
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3 horas presenciales y 6 horas no presenciales

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, tanto en la interpretación musical propiamente tal como en la enseñanza, es necesario manejar herramientas de análisis musical, de tal modo que se puedan 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.

Habrá, 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

- Aplicar herramientas básicas de análisis musical en formas y estructuras del repertorio tradicional para piano, coro y otras conformaciones instrumentales en relación a los estudios de cada estudiante.

- Reconocer y diferenciar motivos, temas, frases, semifrases, períodos y secciones en diferentes formas musicales.

- Reflexionar sobre la estructura sintáctica y rítmica de diferentes formas musicales reconociendo elementos armónicos, dinámicos y agógicos que colaboran a comprender el discurso musical de estas propuestas.

- Comunicar de manera pertinente, en forma escrita y oral, las herramientas aprendidas de manera aplicada a partituras escogidas.

- Generar reflexión crítica, fundamentada en la comprensión sintáctica de formas musicales básicas, en torno a partituras del repertorio de l@s estudiantes.

Saberes/Contenidos

1. Elementos del análisis.
   - Concepto de ritmo.
   - Inciso, motivo, semifrase, frase, período, sección
   - Concepto de forma y estructura en música, diferencias y relaciones.
   - Formas vocales.
   - Forma canción y sus derivados.

2. Tema y variación
   - Concepto de tema
   - Concepto de variación.
   - Tipos de variación.
   - Forma, estructura y análisis armónico en las variaciones.

3. Fuga
   - Tema, contratema, respuesta tonal y episodio
   - Análisis armónico en Fugas escogidas

- Procedimientos imitativos
- Procedimientos fugados en la música actual.

4. Forma Sonata como morfología y estructura:
   - Sonata como forma, estilo y especie.
   - La sonata y la suite francesa.
   - Sonata Barroca
   - La forma sonata en el clasicismo.

Metodología

Metodología en línea:

- Sesiones expositivas y reflexivas vía zoom, grabadas y subidas a una plataforma consensuada con l@s estudiantes para su descarga.

- Ejercicios de análisis musical, en relación a los contenidos abordados, para realizar de manera autónoma por l@s estudiantes.

- Retroalimentación vía correo electrónico de los ejercicios realizados por l@s estudiantes.

- Cápsulas en video explicativas de los contenidos y herramientas del curso para su descarga por parte de l@s estudiantes.

- Redacción de trabajos de análisis musical por parte de l@s estudiantes, aplicadas a partituras relativas a las diferentes formas musicales revisadas.

- Exposición oral de análisis musical por parte de l@s estudiantes en video, aplicado a partituras de su repertorio.

Evaluación

Evaluación relativa a los diferentes ejercicios y trabajos solicitados, considerando los siguientes porcentajes:
Entrega de ejercicios completos: 30%
Autoevaluación y coevaluación (según corresponda) de trabajos realizados: 30%
Evaluación por parte del profesor, de trabajos terminados: 40%

Requisitos de Aprobación

Calificación mínima: 4,0.
Asistencia mínima: 80 % de asistencia mínima.

Palabras Clave

Análisis musical – sintaxis musical – ritmo – forma musical – procedimiento musical – estructura musical

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
Bas, Julio (2010), *Tratado de la forma musical*, Buenos Aires, Ed. Melos 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 Cragnolini (ed.); Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"; 1998; Buenos Aires; pp. 139-145. ALCALDE, A. y SILVA, M. 1981. Armonia y contrapunto : aportes para una enseñanza integrada. Seminario de licenciado en música con mención en educación ritmo-auditiva, solfeo y armonía. Santiago. Universidad de Chile. Facultad de Artes. 287p. LATHAM, A. 2009. Diccionario Enciclopédico de la Música. México. Fondo de Cultura Económica. 1.685p.	