

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: **Seminario Análisis de la Música**

En inglés Seminary: Analysis of Music

Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. Musica

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3/5

Número de Créditos SCT - Chile

8

Propósito General del Curso

Seminario que tiene como propósito principal formular y realizar propuestas de análisis musical, profundizando en aspectos estructurales de la forma sonata hasta elementos de lenguaje del siglo XX, considerando aportes pertinentes de otras disciplinas para su comprensión crítica y reflexiva.

En la labor como profesional de la música, y sobre todo en la interpretación musical propiamente tal, es necesario comprender y enfrentar problemas de análisis musical del repertorio, permitiendo una comprensión acabada y fundamentada de la estructura, sentido y morfología de la obra, dando de esta manera herramientas fundamentales para la interpretación musical, además de 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 y se considerará la participación de otros docentes, de modo que se privilegiará el trabajo analítico individual 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. Dado el carácter de seminario de esta actividad,

necesariamente el aula debe convertirse en un espacio de comunicación y reflexión en cada sesión. Asimismo la cantidad de estudiantes no puede exceder de un máximo razonable.

La evaluación considera tanto el proceso de avance en la comprensión de problemas del análisis como el producto final, un trabajo escrito y expuesto en clase. Se incluirá el ejercicio de la coevaluación y de la autoevaluación.

Habrà, al menos dos momentos de evaluación, al final de cada tercio del semestre, uno respecto a avances en la aplicación 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.

Formulando y realizando propuestas de análisis musical, con énfasis en las músicas contemporáneas, considerando aportes pertinentes de otras disciplinas para su comprensión crítica y reflexiva.

Llevando a cabo experiencias de análisis 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, con énfasis en las músicas contemporáneas.

Generando y comunicando conocimiento sobre, para y a través de la música, fundado en el análisis musical.

Materializando los resultados de su experiencia de análisis musical a

través de distintos formatos.

Elaborando e implementando estrategias discursivas de comunicación de los resultados de su estudio.

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 del análisis para la comprensión de forma, estructura sentido y estilos, de la música en la sociedad, desde una mirada propia y basada en obras específicas, con énfasis en el repertorio.

Investigar sobre una obra o un conjunto de estas, considerando aspectos formales, estructurales y de sentido, profundizando y desarrollando estos en obras complejas y de forma compuesta por varias secciones o movimientos.

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.

- 1) La forma sonata como pináculo de la estructura musical clásica**
 - a) La estructura de frase sentencial**
 - b) Desviaciones de la norma**
 - c) Los cinco tipos de forma sonata**

- 2) La forma sonata en obras complejas de varias secciones o movimientos. Período clásico-romántico**
 - a) Sinfonía**
 - b) Concierto**

- 3) El tratamiento cíclico, ambigüedad armónica, estructuración motivica**

- 4) S. XX Hasta 1950 – Dodecafonismo/serialismo**
 - a) La serie**
 - b) procedimientos y técnicas seriales**

- 5) 1950 en adelante**
 - a) El serialismo Integral**
 - b) Música, Composición y Tecnología**

- 6) Trabajo final: Análisis de obras pertenecientes al repertorio latinoamericano de música de tradición escrita.**

Metodología

Sesiones teórico-prácticas, con explicaciones del profesor sobre las temáticas y contenidos generales, ejercitaciones prácticas, con análisis de piezas musicales dadas, realizadas por los estudiantes, en forma grupal o individual,.

Redacción y exposición en clase de los estudiantes de proyectos de investigación sobre obras ejemplares que contemplan técnicas analíticas.

Ejecución de las obras analizadas, con explicación de los elementos analíticos pertinentes.

Evaluación

1. Criterios:

- **Participación pertinente en discusiones realizadas en clase**
- **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: Habrá un mínimo de dos calificaciones por semestre, al menos una de ellas debe de ser un trabajo analítico escrito, y una prueba o test de contenidos.

Requisitos de Aprobación

Nota mínima: 4.0
80% asistencia

Palabras Clave

Análisis – Sinfonía – Concierto – Serialismo - Moderno

The harvard dictionary of music – Don Michael Raden – Belknap press.

Anthology of Musical forms – Leon Stein

Anthology of Musical Analysis – Charles Bukhart 1964

Structure and style, the analisis of musical forms – Leon Stein 1962 - Summy-Birchard Music

Sonata Forms – Charles Rosen 1927 – ED Norton&company

Musical structure and Design – Cedric Thorpe Davie – 1986 –Dover editions.

Fundamentals of musical composition – A. Schoenberg – 1967 New York: St. Martin's Press

The Symphonic Repertoire Vol. III– A. Peter Brown – Indiana Press - 2007

Repertorio de cámara , concertante o sinfónico del S.XVIII al XXI