

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español Seminario de Análisis de la Música

En inglés Seminary Analysis of music

Código SANA351-300-4 - Anual 2021

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 9 horas no presenciales

Número de Créditos SCT - Chile

8 créditos

Propósito General del Curso

Seminario que tiene como propósito principal formular y realizar propuestas de análisis musical, con énfasis en las músicas contemporáneas, 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 comprender y enfrentar problemas de análisis musical de las músicas contemporáneas, 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 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 de músicas contemporáneas como el producto final, un trabajo escrito y expuesto en clase. Se incluirá el 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 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.

Sub-competencias específicas:

- 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 las definiciones de forma, estructura, sentido, estilos, géneros, poéticas, escuelas y prácticas de la música en la sociedad, desde una mirada propia y basada en obras específicas, con énfasis en el repertorio contemporáneo.
- 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.

Saberes/Contenidos

- 1) **Concepto de forma, estructura, sentido, estilo y poética aplicado a obras del período clásico romántico.**
 - a) Forma sonata Beethoven Op. 109, 110 y 111
 - b) Formas musicales en el romanticismo
- 2) **S. XX Hasta 1950 – Dodecafonismo/serialismo**
 - a) Serie dodecafónica
 - b) procedimientos y técnicas seriales
- 3) **1950 en adelante**
 - a) El serialismo Integral
 - b) Música, Composición y Tecnología
- 4) **Repertorio latinoamericano de música de tradición escrita.**

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:

4 Evaluaciones correspondiente a cada una de las unidades de aprendizaje las cuales contemplaran:

- Informes de Lectura y textos reflexivos**
- Ejercicios de análisis musical individuales**
- Ejercicios de análisis musical colectivos**
- Escritura de informes de análisis**
- Autoevaluación y coevaluación**

Los porcentajes de cada actividad y el número de actividades a realizar serán acordados al inicio de cada unidad con l@s estudiantes.

Requisitos de Aprobación

Calificación mínima: 4,0.

Asistencia mínima: 80 % de asistencia mínima.

Palabras Clave

Análisis – Sinfonía – Concierto – Serialismo - Moderno

ORTIZ DE ZÁRATE, J. 2015. El análisis en la música contemporánea. Documento Inédito
Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Universidad Católica Argentina.

LATHAM, A. 2009. Diccionario Enciclopédico de la Música. México. Fondo de Cultura Económica. 1.685p.

MERSMANN, H. 1963. Método para el análisis de la música contemporánea. Revista Musical Chilena, 17(83), p. 37 - 54.

MARTÍNEZ, J. 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 Cragolini (ed.); Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"; 1998; Buenos Aires; pp. 139-145.

YEPES, G. 2014. Micromorfología Musical. Palabras y Frases de la música. Revista RICERCARE. Departamento de Música. Universidad de Antioquia.

BOULEZ, P. 1981. Puntos de Referencia. Barcelona. Editorial Gedisa.

MARTÍNEZ, J. 2009 El gesto instrumental y la voz cantada en la significación musical. Revista Musical Chilena, Año LXIII, Enero-Junio, 2009, N° 211, pp. 54-65

SCHOENBERG, A. 1995. Armonía. Madrid. Real Música.

FUBINI, E. 1973. Música y lenguaje en la estética contemporánea. Madrid. Alianza Editorial.