

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español Análisis de la Música 1

En inglés

Código

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos SCT - Chile

8 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 co-evaluación y de la autoevaluación.

Habrán, 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

- Conocer y dar cuenta de los elementos centrales del análisis para la definición 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.
- Investigar sobre una obra o un conjunto de estas, considerando aspectos formales, estructurales y de sentido.
- 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. Elementos del análisis.

- Enunciación y predicación musical
- Paradigma y sintagma.
- Inciso, motivo, semifrase, frase, período, sección
- Concepto de forma y estructura en música, diferencias y relaciones. Función y dislocación simbólica
- Música y texto lírico, formas vocales y significación.
- Forma canción y sus derivados.
- El método analítico del Mo. Gustavo Becerra.

2. Tema y variación

- Concepto de tema, temas formales y estructurales
- Concepto de variación.
- Homogeneidad y heterogeneidad temática.
- Variaciones rítmicas, métricas, articulatorias, armónicas, contrapuntísticas, de trayectoria, tímbricas, orquestales.
- Ejemplos históricos: variación simple, formas variadas y trovadores, variación en el Renacimiento, variación polifónica, variación barroca, variación clásico-romántica, variación continua y música atonales, formas abierta y variación.

3. La Fuga como morfología y estructura.

- Fugas simples y melodías fugadas
- Imitaciones canónicas, leitmotiv fugados
- Fuga en las diferentes escuelas polifónicas.
- Fuga Barroca: “El Arte de la Fuga”, de J.S. Bach.
- Fugas clásicas, la fuga en la sinfonía romántica y postromántica.
- Métodos y procedimientos fugados en la música actual.

4. LA Forma Sonata como morfología y estructura:

- Sonata como forma, estilo y especie.
- La sonata y la suite francesa.
- Sonata Barroca en sus varias acepciones, de Frescobaldi a Bach.
- La forma sonata en el clasicismo: Beethoven.
- Sonatas instrumentales.
- La Forma Sonata en la Sinfonía Romántica y Post-romántica.
- Forma Sonata y música actual.

Sesiones teórico-prácticas, con explicaciones del profesor sobre las temáticas y contenidos generales, ejercitaciones prácticas, con análisis de piezas musicales dadas, en clase y fuera de ella, 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.

Redacción de informes de lectura sobre material bibliográfico. Ejecución de las obras analizadas, con explicación de los elementos analíticos pertinentes

Evaluación

1. Criterios:

- Participación pertinente en discusiones realizadas en clase y en las ayudantías.
- Ejecución satisfactoria de piezas musicales que se analicen en clase y/o en exposiciones.
- 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 y ponderaciones:

- Participación en clases (intervenciones, presentación de ejercicios de clase y de ayudantía): La evaluación puede realizarse clase a clase, de forma aleatoria o designando ejercicios específicos para completar en casa o en la misma clase. Se realizarán un mínimo de tres ejercitaciones con nota por unidad, distribuidas en el período de clases en que la unidad es tratada, con un valor porcentual del 60% de la nota final. Se proporcionará una pauta para estas ejercitaciones.
- Informes de lectura: el estudiante deberá realizar cinco informes de lectura, por unidad temática, elegidos (3) entre la bibliografía obligatoria y complementaria (2). Cada informe constará de dos partes: breve resumen del texto elegido (una página) y comentario crítico (2 páginas como máximo). Estos informes podrán ser entregados durante el desarrollo de la unidad y será entregada una pauta para la realización de los mismos. Este ítem incidirá por un valor porcentual del 40 % de la nota final de la asignatura.

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

Palabras Clave

Bibliografía Obligatoria

Bibliografía Complementaria

- Bas, Julio (2010), *Tratado de la forma musical*, Buenos Aires, Ed. Melos
- Bent, Ian y Drabkin, William, (1995) "Analysis" en: En Stanley Sadie (ed), *The New Grove Dictionary* (Vol. VI, págs. 836-862). Londres: Ed. MacMillan.
- (1990): *Analisi Musicale*; (Ed. Italiana de Annibaldi, Claudio); Turín, EDT Edizioni Società Italiana di Musicologia, También:
- Dahlhaus, Carl, *Fundamentos de la Historia de la Música*, Barcelona: Gedisa, 1997.
- , (1987) *Analisi musicale e giudizio estetico*, Bolonia, Ed. Il Mulino,
- Locatelli de Pergamo, Ana María, (1998) *La notación de la música contemporánea*, Buenos Aires, Ed. Ricordi
- 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 Cagnolini (ed.); Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"; 1998; Buenos Aires; pp. 139-145.
- (1998) "¿ Analizar el análisis ?" en: *Revista Resonancias*; n° 2 ;Mayo 1998; Ed. Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Stgo-Chile; pp. 81-98.
- (2010): "La obra de arte musical: Hacia una ontología de la música" en: *Revista Musical Chilena, Año 64, N°. 213*, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile, pp. 116-135.
- Meyer, Leonard (2000), *El estilo en la música*, Madrid, Ed. Pirámide.
- Baroni, M. y Callegari, L. (ed), (1984) *Musical Grammars and Computer Analysis*, Ed. Leo S. Olschki, Florencia.
- Baricco, Alessandro (2000) *El alma de Hegely las vacas de Wisconsin*. Madrid: Editorial Símla.
- Boulez, Pierre (2001), *Puntos de referencia*, Barcelona, Ed. Gedisa
- Cayo, Sebastián (2014), *Armonía moderna*, Valparaíso, Ediciones Cinosargo
- Chion, Michel (1997) *La música en el cine*; (Trad. de Manuel Frau -Ed.Orig. La Musique au cinema, Ed. Fayard, 1985); Barcelona ;Ed. Paidós.
- Gavilán, Enrique (2008), *Otra historia del tiempo*, Madrid, Ed. Akal.
- Hatten, Robert S. (2004) *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert*. Bloomington: Indiana University Press.
- Lester, Joel, (2005) *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*, Ed. Akal, Madrid.
- Lerdahl, Fred y Jackendoff, Ray, (2003) *Teoría Generativa de la Música Tonal*, Madrid, Ed. Akal
- López Cano, Rubén: "Los cuerpos de la música: Introducción al dossier Música, cuerpo y cognición" en: *Revista Transcultural de música Trans*: n° 9; www.sibetrans.com/trans/trans9/cano2.htm; descarga efectuada en 2005.
- Lohmar, Dieter (2005). "On the function of weak phantasmata in perception: Phenomenological, psychological and neurological clues for the transcendental function of imagination in perception." en : *Phenomenology and Cognitive Sciences*. (4): 155-67.
- McAdams, Stephen (1982) *Fusione spettrale e la creazione di immagini uditive* en: *Bollettino LIMB 2*. Venecia, Ed. Biennale di Venezia;.
- Maehder, Jürgen (1984) *La struttura del timbro musicale nella musica strumentale ed elettronica* en: *Musical Grammars and Computer Analysis*; Florencia; Baroni-Callegari (ed); Ed. Olschki; pp. 345-352.
- Reynolds, Simon (2010). *Después del rock: psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Piston, Walter, (1984) *Orquestación*, Madrid, Ed. Real Musical

