

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Taller de Análisis
Semestre I, 2025
Martes – viernes, 10:15 – 11:45 horas, sala 905-B
Prof. Mauricio Valdebenito
mvaldebe@uchile.cl

Descripción

El curso Taller de Análisis para la Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical, es una actividad obligatoria de régimen anual correspondiente al segundo año de la carrera, y tiene como pre-requisito el curso de Historia de la Música. En tanto taller, tiene una orientación práctica y también teórica que promueve la comprensión de la música en su contexto, acción y experiencia a partir de un ejercicio de reflexión individual y colectivo, priorizando el vínculo con la práctica musical específica de cada estudiante.

Para este año el curso estará a cargo de dos profesores responsables de cada uno de los dos semestres lectivos. De esta forma, se espera enriquecer la diversidad de enfoques, metodologías y referencias, y al mismo tiempo promover un desplazamiento gradual de la docencia de la carrera hacia un régimen semestral.

El curso se realiza en dos sesiones semanales. Cada sesión tiene una duración de 90 minutos. El curso corresponde a 8 SCT (Sistema de Créditos Transferibles)¹

Objetivos

En su primer semestre el curso busca desarrollar habilidades para el análisis musical, preferentemente de música docta europea (o también llamada música clásica, música de

¹ El Sistema de Créditos Transferibles, denominado SCT-Chile, busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan de estudios, teniendo como objetivos:

- Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias laborales en una determinada actividad curricular
- Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de estos créditos académicos de una institución a otra.
- Favorecer la movilidad estudiantil universitaria

(Fuente: http://sct-chile.consejodereectores.cl/que_es_sct_chile.php). Cada crédito corresponde a 27 horas que deben considerar tanto el trabajo presencial (en aula) como no presencial.

arte, música de concierto, entre otras denominaciones) en diálogo con otras culturas musicales. Se espera que al finalizar el primer semestre del curso las/los estudiantes puedan:

1. *Conocer y aplicar* algunas de las herramientas de análisis musical provenientes del campo de la música académica europea dispuestas en orden de dificultad y complejidad creciente, en directa relación con la interpretación musical.
2. *Relacionar* diversos elementos de la música en tanto discurso.
3. *Comprender* los alcances y límites históricos y culturales del análisis musical.
4. *Proponer* marcos interpretativos que incluyan los aspectos sintácticos y formales en músicas diversas.

Competencias

El logro de los objetivos declarados comprende la adquisición de competencias específicas. Estas son:

- Aplicando consistentemente y con perspectiva crítica herramientas de análisis musical que contribuyan a una práctica musical informada de su contexto histórico y cultural.
- Proponiendo marcos interpretativos en que la práctica musical sustentada en un ejercicio de reflexión y análisis propone soluciones pertinentes e imaginativas.
- Adquiriendo habilidades de comunicación oral en que el resultado del análisis musical puede ser transmitido en diálogo con la interpretación musical.

Contenidos semestre I

- ¿Qué es el análisis musical? Perspectiva histórica, tipos de análisis musical, posibilidades y límites.
- Elementos de la música como lenguaje: ritmo, melodía, armonía / polifonía, timbre, textura, color, etc.
- Música como discurso y sintaxis musical.
- Inciso, motivo, tema
- Frase, período, sección
- Estructura / Forma
- Canción (forma)
- Minueto (formas compuestas: minueto – trío)

Metodologías

El curso Taller de Análisis propone un conjunto de metodologías pensadas para cautelar la participación y el desarrollo de cada estudiante. Las cuestiones teóricas y conceptuales se abordarán en clases expositivas y discusiones colectivas en base a lecturas y ejemplos en partituras y/o audiovisuales. Los ejercicios y tareas prácticas se realizarán en base a trabajos de análisis individuales y colectivos. Para esta versión del curso, se priorizará por una actividad de taller efectiva; para esto es indispensable la asistencia y participación de cada estudiante.

La comunicación tanto de la formulación, procesos y resultados de los trabajos se realizará en formatos múltiples que consideran: exposición en clases debidamente planificadas y pauteadas, pero también con interpretación musical en vivo y uso de recursos audiovisuales cuando sea pertinente. Por último, se incluye la opción de trabajos de análisis de partitura escritos.

Evaluaciones

Se consideran 4 evaluaciones durante el primer semestre. Cada una acompañada de su respectiva pauta y rúbrica. Una de estas corresponde al promedio de exposiciones en clases según programación.

Para la aprobación de este curso se considera una asistencia mínima correspondiente al 60% de asistencia, tomando como referencia las clases efectivamente realizadas. Tendrán opción de eximirse aquellos estudiantes que, cumpliendo con la asistencia mínima obligatoria, obtengan como promedio de las evaluaciones parciales una nota mínima de 5,0 (cinco, cero).

Bibliografía obligatoria

Beckles Willson, Rachel. (2009). "Music theories and Analysis" en J.P.E. Harper-Scott & Jim Samson (eds.). *An Introduction to Music Studies*, Cambridge: Cambridge University Press: 25 – 42.

Beard, David & Kenneth Gloag. (2016). *Musicology. The Key Concepts*. Londres & Nueva York: Routledge.

Copland, Aaron. (1998). *Cómo Escuchar la Música*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Cook, Nicholas. (1987). What Does Music Analysis Tell Us? En *A Guide to Musical Analysis*. Londres & Nueva York: Oxford University Press.

Guzmán Naranjo, Alberto. (2007). *Historia Crítica de las Teorías de la Música y los Modelos*

de Análisis Musical. Colombia: Universidad del Valle.

Santos, Alicia. (2010). *Cuaderno de Análisis: Iniciación al análisis musical*. Madrid: Enclave Creativa.

Skriagina, Svetlana & Andrés Pineda Bedoya. (2019). *Formas tonales de pequeñas dimensiones: Análisis musical*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Digitalia <https://www.digitaliapublishing.com/a/63989>

Bibliografía complementaria

La Rue, Jan. (1970). *Guidelines for Style Analysis*. Nueva York: Norton.

Meyer, Leonard B. ([1956] 2013). *La emoción y el significado en la música*. Madrid: Alianza Editorial.

Lerdhal, Fred & Ray Jackendoff. (1983). *A Generative Theory of Tonal Music*. Cambridge, MA: MIT Press.

Cook, Nicholas. (1987). *A Guide to Musical Analysis*. Londres & Nueva York: Oxford University Press.
