

Universidad de Chile, Facultad de Artes. Programa de Interpretación.

Seminario de Investigación Análisis de la Música.

Año lectivo 2022.

Prof. Jorge Martínez Ulloa

Obligatorio, 8 Créditos, Especializada, Tercer año.

Requisitos: Taller de Análisis de la Música II / Historia de la Música II

Competencias específicas:

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.

Identificando y analizando diversas fuentes, teorías y problemas de análisis musical, sobre, para o a través de la música en Europa, América Latina y Chile con apertura crítica y reflexiva.

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.

Propósito formativo:

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 genéricas 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.

Saberes/contenidos:

- 1) Elementos del análisis para obras complejas, compuestas por varias secciones o movimientos.
- 1) Elementos de la materialidad sonora y/o acústica.
 - 1) Elementos espectromorfológicos.
 - 2) Taxonomías de la materia.
 - 3) Elementos instrumentales y organológicos.
- 2) Elementos de la forma.
 - 1) Principio de la variación.
 - 2) Principio de la forma sonata.
 - 3) Principios aleatorios
 - 4) Semiótica de las formas: ejes paradigmáticos y sintagmáticos.
- 3) Elementos de la estructura.
 - 1) Variación estructural.
 - 2) Principio modal/principio tonal.
 - 3) Principios verticales y horizontales

- 4) Desarrollos temáticos, explícitos e implícitos.
- 4) Elementos del sentido o significación simbólica.
 - 1) Texto, contexto y pretexto de la obra musical.
 - 2) Análisis relacional, funcional y lingüístico.
 - 3) Hermenéutica, semántica y pragmática de la obra.
- 2) Análisis de las proyecciones de la forma sonata en obras complejas de varias secciones o movimientos.
 - 1) Período clásico-romántico
 - 2) Período post-romántico/expresionista
 - 3) Período contemporáneo.
- 3) Análisis de obras pertenecientes al repertorio de cámara en lo contemporáneo.
 - 1) Antes de 1950.
 - 2) Posteriores a 1950.
 - 3) Obras no académicas.
- 4) Análisis de obras pertenecientes al repertorio latinoamericano académico, folclórico y mediático o de difusión masiva.

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.

Metodología:

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.

Diseño y redacción de programas de sala y notas al programa de concierto.

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 una valor porcentual del 25% 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 25 % de la nota final de la asignatura.

·Un informe analítico de grupo por semestre, referida a una pieza musical o un tema teórico, elegido entre la temática de las dos unidades tratadas durante el semestre, con un valor porcentual del 50% de la nota final.

Este trabajo puede ser grupal o individual, y será compuesto por una exposición en clase y un trabajo escrito, con un máximo de 4000 palabras, relevando forma, estructura y sentido estético de una pieza dada o elegida por el estudiante, con especial mención a elementos armónicos , contrapuntísticos, rítmicos, sintácticos, paradigmáticos, gramaticales y semánticos. Este trabajo será realizado durante el semestre, en base a una pauta entregada oportunamente y las exposiciones en clase serán fijadas mediante un cronograma dado. El texto final será entregado con dos semanas de anticipación, por lo menos, del cierre del período de clases del semestre .

Bibliografía:

Se entregará una bibliografía general del seminario, pero el estudiante deberá definir la bibliografía específica de su Proyecto de Investigación, en base a una investigación sistemática de artículos y textos pertinentes.

1. Bibliografía General:

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 Cragnolini (ed.); Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”; 1998; Buenos Aires; pp. 139-145.

----- (1998) “¿ Analizar el análisis ?” en: *Revista Resonancias*; nº 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, Nº. 213, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile, pp. 116-135.

Meyer, Leonard (2000), *El estilo en la música*, Madrid, Ed. Pirámide.

2. Bibliografía aconsejada complementaria:

Baroni, M. y Callegari, L. (ed), (1984) *Musical Grammars and Computer Analysis*, Ed. Leo S. Olschki, Florencia.

Baricco, Alessandro (2000) *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*. Madrid: Editorial Símbola.

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 transcendent 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; BaroniCallegari(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

Roederer, Juan (2009), *Acústica y psicoacústica de la música*, Buenos Aires, ed. Melos Ruwet, Nicolas (1975) *Théorie et méthodes dans les études musicales: quelques remarques rétrospectives et préliminaires*" en: *Revista Musique en Jeu*; París; enero 1975; (17), pp.11-36.

Sagredo, Humberto, (1997) *El núcleo melódico*, Caracas, Ed. Fund. Vicente Emilio Sojo.

Schaeffer, Pierre (1966): *Traité des objets musicaux*; París; Ed. Du Seuil.

Smalley, Denis, (1985): "Spectro-Morphology and Structuring Processes" en: *The Language of Electroacoustic Music*: Ed. Simon Emmerson, MacMillan Publishers, Londres, Pág: 61-93

Schoenberg, Arnold, (1990) *Manuale di Armonia* (ed. Orig. *Armonielehre*, Ed Universal, 1922) Roma, Ed. Il Saggiatore

------(2005) *Funciones estructurales de la armonía*, Barcelona, Ed. Idea Books.

Schultz, M. (1993). *¿ Qué significa la música?* Santiago, Chile: Dolmen

Thurston, Dart ,(2002), *La interpretación de la música*, Madrid, Ed. Mínimo tránsito.