

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Coordinación de Docencia
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales
Profesor Byron Latouche Artavia, M.A.

Análisis Musical I
I semestre 2012

- Sigla: AM2195
- Modalidad: teórico
- Créditos: 2
- Duración: 1 semestre
- Horario: martes de 13:00 a 15:50.

1. Descripción:

Curso destinado al abordaje de las principales formas musicales de la tradición occidental, desde el siglo XVIII hasta la fecha, y los principios compositivos que las sustentan. La primera parte incluye diversas formas de variaciones, formas binarias y ternarias. Se busca facilitar una aplicación práctica del análisis a nivel de la composición, ejecución y enseñanza musical a partir del desarrollo de la capacidad analítica del estudiante (su capacidad para "desarmar", "rearman" y relacionar comparativamente distintas músicas) utilizando diversos instrumentos y métodos. Dada la formación de los estudiantes, se parte del mundo tonal y de la experiencia adquirida en los cursos de armonía, para luego explorar lenguajes más contemporáneos, así como tratamientos polifónicos.

2. Temática:

Aplicación de distintos instrumentos y métodos analíticos en el abordaje de diversas formas musicales de la tradición occidental. Abordaje analítico de los distintos componentes del discurso musical: ritmo, melodía, armonía, color armónico, articulación, matices, textura, etc., y algunas de sus formas de interrelación.

3. Objetivos:

Al finalizar el curso, los estudiantes deberán ser capaces de:

- 3.1. Comenzar a aplicar distintos instrumentos y métodos analíticos en el abordaje de diversas formas musicales;
- 3.2. Abordar analíticamente los distintos componentes del discurso musical y algunas de sus formas de interrelación: ritmo, melodía, armonía, color armónico, articulación, matices, etc.

4. Contenidos y cronograma (por semanas):

- 4.1. Introducción al análisis musical (1 semana);
- 4.2. Variaciones (4 semanas);
- 4.3. Formas binarias (5 semanas);
- 4.4. Formas ternarias (4 semanas);
- 4.5. Ensayo corto final con tutoría (2 semanas)

5. Actividades:

- 5.1. Audiciones;
- 5.2. Análisis de obras en clase y como estudio independiente;
- 5.3. Trabajos escritos cortos;
- 5.4. Trabajo final.

Este curso se conduce como un seminario. En este sentido, el trabajo más significativo se hará en la clase, con la participación activa del estudiante. Se espera del estudiante una preparación previa para cada clase. Se asignarán trabajos escritos cortos con preguntas dirigidas para cada sesión. La última parte del curso es la elaboración de un corto ensayo

(trabajo final) que abordará alguna obra no vista en la clase. Las últimas sesiones serán de atención más individualizada a los estudiantes para ayudarles con sus ideas, la aplicación de métodos analíticos y los procesos de redacción.

6. Evaluación:

La evaluación se realiza tomando en cuenta los siguientes componentes: trabajos escrito cortos y el trabajo final.

Trabajos escritos cortos 70%

Trabajo final 30%

La asistencia a clases es obligatoria. Se pierde el curso con tres ausencias injustificadas. Es obligatorio traer las partituras a la clase así como cualquier otro material de estudio asignado por el profesor.

7. Bibliografía:

La bibliografía consiste fundamentalmente en la antología de partituras y audiciones que facilitará el profesor, con las obras arriba mencionadas.

Kostka, Stefan y Dorothy Payne, Tonal Harmony with an introduction to Twentieth-Century Music, McGraw Hill, Boston, 2004.

Turek, Ralph, Analytical Anthology of Music, Alfred A Knopf, Random House, Toronto, 1984.