

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 II

II semestre 2012

- Sigla: AM2196
- Modalidad: teórico
- Créditos: 2
- Duración: 1 semestre
- Horario: martes de 13:00 a 15:50.

1. Descripción:

Se trata de una continuación y profundización de Análisis 1. Curso destinado al abordaje de las principales formas musicales de la tradición occidental, desde el siglo XVIII, y los principios compositivos que las sustentan. Se abordan las formas de rondó, sonata, obras polifónicas imitativas, estándares de jazz, así como obras basadas en estructuras acumulativas. 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 y latinoamericana.
- 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:

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

4. Actividades:

- Audiciones;
- Análisis de obras en clase y como estudio independiente;
- Trabajos escritos cortos;
- Dos trabajos finales.

En general, 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. Para este efecto, se proveerán al estudiante las partituras y audiciones de las obras a analizar. Se asignarán trabajos escritos cortos con preguntas dirigidas para cada sesión. La última parte del curso es la elaboración de dos ensayos finales: 1) una transcripción de un solo de jazz y 2) un análisis sobre alguna obra contemporánea latinoamericana. 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.

5. Evaluación:

La evaluación se realiza tomando en cuenta los siguientes componentes:

50% Ensayos cortos
25% Transcripción y análisis de un solo de jazz
25% Ensayo sobre una obra contemporánea latinoamericana

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.

6. Cronograma por semanas:

1	7 ago.	Forma rondó		
2	14 ago.	Forma rondó		
3	21 ago.	Forma rondó	Ensayo corto #1 sobre un rondó	
4	28 ago.	Forma sonata		
5	4 set.	Forma sonata		
6	11 set.	Forma sonata	Ensayo corto #2 sobre una sonata	
7	18 set.	Formas polifónicas barrocas		
8	25 set.	Formas polifónicas barrocas		
9	2 oct.	Formas polifónicas barrocas	Ensayo corto #3 sobre una obra polifónica barroca	
10	9 oct.	Músicas polirrítmicas africanas y ritmos afrocaribeños		
11	16 oct.	Músicas polirrítmicas africanas y ritmos afrocaribeños		
12	23 oct.	Obra contemporánea	Ensayo corto #4	Se dan las instrucciones

		latinoamericana	(tema por definir)	de los ensayos finales
13	30 oct.	Estándares de jazz		
14	6 nov.	Estándares de jazz		
15	13 nov.	Tutoría de ensayos finales		
16	20 nov.	Tutoría de ensayos finales		
17	27 nov.	Tutoría de ensayos finales		
18	4 dic.	Entrega de ensayos finales		

7. Atención al estudiante:

El horario de consulta será jueves de 13:00 a 15:00.

Correo electrónico del curso: blatouche@gmail.com

8. Bibliografía:

La bibliografía consiste fundamentalmente en la antología de partituras y audiciones que facilitará el profesor.

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

Stein, Leon. *Anthology of musical forms*. Summy-Birchard: Evanston, 1962.

Stein, Leon. *Structure and Style: The study and analysis of musical forms*. Summy-Birchard: Evanston, 1962.

White, John D. *Comprehensive Musical Analysis*. Scarecrow: Lanham, 2003.