

**Universidad de Costa Rica
Sede Regional de Occidente
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales
2019**

Análisis I (AM-2195)
Prof. Byron Latouche Artavia, MA

CARACTERÍSTICAS

Horas: 3 horas semanales
Créditos: 2
Periodo: semestral
Requisito: AM-0117 (Fundamentos Teórico-Musicales II)
Correquisitos: AM-3197 (Contrapunto I) y AM-1093 (Armonía I)
Modalidad: presencial
Horario: J 14:00–16:50
Horario de atención al estudiante: J 11:00–12:00, 13:00–14:00
Correo electrónico: blatouche@gmail.com

DESCRIPCIÓN

Análisis I es el primero de una secuencia de dos cursos semestrales dedicados al estudio de las formas instrumentales que comprenden la doctrina de la forma clásica (*Formenlehre*). Durante este primer curso se lleva a cabo una revisión sistemática de las unidades temáticas características (pero no exclusivas) del repertorio instrumental vienés clásico (i.e., la música instrumental de Haydn, Mozart, y Beethoven). Esta exploración se realizará desde la perspectiva teórica/analítica desarrollada inicialmente por el compositor y teórico austriaco Arnold Schönberg y posteriormente expandida y sistematizada por su discípulo, el musicólogo austriaco Erwin Ratz, y el teórico musical norteamericano William Caplin. El concepto central de la tradición analítica-formal Schönbergiana es la de la forma como función; es decir, la forma musical como resultado de la interacción de instanciaciones de paradigmas temporales (funciones iniciales, intermedias, y finales) dentro de los distintos niveles estructurales de una obra. El curso Análisis I comprende entonces tanto una introducción a la teoría de las funciones formales de Schönberg, Ratz, y Caplin, sus conceptos fundacionales y terminología básica, como una revisión exhaustiva de la taxonomía que esta teoría presenta de las unidades temáticas convencionales (*theme types*) del repertorio clásico vienés.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de abordar analíticamente (i.e., identificar e interpretar patrones estructurales y técnicas compositivas de uso común en) fragmentos musicales en los que la disposición del contenido rítmico, armónico, y melódico sea próximo al de las unidades temáticas convencionales del repertorio instrumental vienés clásico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1. Reconocer, en trozos musicales representativos del lenguaje formal de Mozart, Haydn y Beethoven, procedimientos armónicos (estructuras tonales) y retóricos (e.g., disposición de las funciones formales, patrones rítmicos y contenido melódico utilizados) característicos de las unidades temáticas normativas (e.g., las unidades temáticas simples de 8 compases) de este repertorio.
2. Identificar los procedimientos retóricos (e.g., expansión e interpolación) y armónicos (i.e., desviaciones cadenciales) comúnmente utilizados para modificar la duración de las frases normativas.
3. Dar cuenta de las principales estructuras temporales-funcionales que regulan tanto la producción como subsiguiente interpretación de unidades temáticas representativas del lenguaje formal de Mozart, Haydn, y Beethoven.
4. Componer unidades temáticas convencionales utilizando las prácticas compositivas de Haydn, Mozart, y Beethoven como modelos estilísticos.

CONTENIDOS

Progresiones armónicas fundamentales (prolongacionales, secuenciales, cadenciales)

Funciones armónicas (Tónica, pre-dominante, y dominante; T-PD-D)

Funciones formales

Unidades temáticas fundamentales (periodo, Satz, unidad temática ternaria)

Unidades temáticas híbridas y compuestas

Técnicas de alteración de las frases normativas

CRONOGRAMA (sujeto a cambios).

Semana 1	Introducción a los distintos enfoques de análisis musical
Semana 2	Repertorio latinoamericano
Semana 3	Repertorio latinoamericano
Semana 4	Repertorio latinoamericano
Semana 5	Repertorio latinoamericano
Semana 6	Repertorio modal/postonal europeo
Semana 7	Repertorio modal/postonal europeo
Semana 8	Repertorio modal/postonal europeo
Semana 9	Repertorio modal/postonal europeo
Semana 10	Repertorio tonal europeo
Semana 11	Repertorio tonal europeo
Semana 12	Repertorio tonal europeo

Semana 13	Repertorio tonal europeo
Semana 14	Tutoría del ensayo final
Semana 15	Tutoría del ensayo final
Semana 16	Tutoría del ensayo final
Semana 17 (11 de julio)	Entrega del ensayo final

METODOLOGÍA

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. Se asignarán trabajos escritos cortos con preguntas dirigidas para ciertas sesiones. La última parte del curso es la elaboración de un ensayo más grande (trabajo final) que abordará algunas de las obras estudiadas en clase de manera comparativa o bien una obra nueva no estudiada en 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.

EVALUACIÓN

El desglose de la nota del curso se realizará de la siguiente manera:

7 ensayos cortos (10% cada uno)	70% en total
Ensayo final	30%

Los trabajos se calificarán en escala de 0 a 100, tomando en cuenta lo siguientes criterios:

- De 90 a 100: sobresaliente,
- de 70 a 89: suficiente,
- menos de 70: insuficiente.

Todos los trabajos deben ser realizados de manera individual. No está permitido entregar trabajos realizados en grupo o de manera colectiva. Los ensayos cortos deben ser entregados a más tardar durante la clase respectiva. Aquellos trabajos entregados con retraso injustificado serán sancionados con -30 puntos (menos treinta puntos). La entrega de un trabajo de manera tardía debe ser debidamente justificada para no recibir dicha sanción. Después de transcurridos 5 días hábiles no se recibirán trabajos.

Los ensayos cortos deben tener una extensión entre 450 y 470 palabras (esto no incluye el título y el encabezado), con letra tamaño 12 pts., doble espacio, con márgenes de 1 pulgada (todo esto para que el profesor pueda incluir comentarios). Los ensayos cortos deben ser enviados por correo electrónico, en formato de Word o LibreOffice, a más tardar en el horario de la clase en la fecha respectiva de entrega. Además, estos deben ser entregados en físico en la clase respectiva.

El ensayo final debe tener una extensión de 1000 a 1100 palabras, y debe cumplir con los requerimientos de tamaño de letra, interlineado y márgenes de los ensayos cortos.

La asistencia a clases no es obligatoria.

Es obligatorio traer a la clase la(s) partitura(s) de la(s) obras a estudiar.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Caplin, William E. *Analyzing Classical Form: An Approach for the Classroom*. New York: Oxford University Press, 2013 [Capítulos I–VIII].

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

Agawu, Kofi. "How We Got Out of Analysis, and How to Get Back In Again." *Music Analysis* 23, nr. 2–3 (2004): 267–286.

Bent, Ian. *Analysis*. London: Macmillan Press, 1987.

Bergé, Pieter, ed. *Musical Form, Forms & Formenlehre: Three Methodological Reflections*. Leuven: Leuven University Press, 2009.

Bonds, Mark Evan. *Wordless Rhetoric: Musical Form and the Metaphor of the Oration*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

Burnham, Scott. "Form." En *The Cambridge History of Western Music Theory*, editado por Thomas Christensen, 880–906. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Caplin, William E. *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. New York: Oxford University Press, 1998.

Cook, Nicholas. *A Guide to Musical Analysis*. New York: Oxford University Press, 2009.

Dunsby, Jonathan, y Arnold Whittall. *Music Analysis in Theory and Practice*. London: Faber Music, 1988.

Ratz, Erwin. *Einführung in die musikalische Formenlehre: Über Formprinzipien in den Inventionen und Fugen J. S. Bachs und ihre Bedeutung für die Kompositionstechnik Beethovens*. Wien: Universal, 1973.

Schmalfeldt, Janet. *In the Process of Becoming: Analytical and Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth-Century Music*. New York: Oxford University Press, 2011.

_____. "Cadential Processes: The Evaded Cadence and the 'One More Time' Technique." *Journal of Musicological Research* 12 (1992): 1–51.

Schoenberg, Arnold. *Fundamentos de la Composición Musical*. Madrid: Real Musical, 1989.