

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

**Análisis I
Programa del curso
I ciclo 2017**

Características

Sigla: AM-2195
Requisito: AM-0117
Horas presenciales: 3 horas semanales
Créditos: 2
Duración: 1 ciclo
Profesor: Byron Latouche Artavia, M.A.

Descripción (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Curso que ofrece la Universidad de Costa Rica a todos los estudiantes de las distintas carreras de la Escuela de Artes Musicales. En este curso se abordan los principios básicos del análisis de la forma musical partiendo del estudio de los elementos de organización estructural de la música, de acuerdo al contexto histórico y la práctica común de la tradición de la música artística occidental. En la medida de lo posible se reseñará cómo estos principios se aplican en otros contextos musicales.

Objetivos generales (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Al concluir el curso el estudiante:

1. Conocerá principios básicos de la “forma” y “estructura” musical.
2. Reconocerá formas musicales básicas dentro de su contexto histórico y será capaz de abordar su análisis.

Objetivos específicos (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1. Identificar y explicar principios generales de organización formal de la música (contraste, congruencia, esquema tonal, motivo, frase, periodo, etc...)
2. Identificar en obras musicales tonales su organización formal dentro de los siguientes esquemas: formas binaria y ternaria simples, formas ternaria y binaria compuestas, minueto y scherzo con trío, rondó, tema y variaciones y variaciones continuas.
3. Realizar análisis estructural y armónico básico de obras musicales occidentales que presenten dichos esquemas de organización formal.
4. Identificar auditivamente los esquemas formales anteriores y los principios básicos de organización formal.

Metodología (adaptada a la Sede Regional de Occidente)

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 corto ensayo (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.

Contenidos y cronograma (adaptado a la Sede Regional de Occidente)

Los contenidos del curso se han distribuido semanalmente de la siguiente manera:

1. ^a	17 de mar.	Enfoques distintos en el análisis musical.
2. ^a	24 de mar.	Selección de obras del Barroco europeo.
3. ^a	31 de mar.	Selección de obras del Barroco europeo.
4. ^a	7 de abr.	Selección de obras del Barroco europeo.
	14 de abr.	Feriado.
5. ^a	21 de abr.	Selección de sonatas del Clasicismo europeo.
6. ^a	28 de abr.	Selección de sonatas del Clasicismo europeo.
7. ^a	5 de may.	Selección de obras del Romanticismo europeo.
8. ^a	12 de may.	Selección de obras del Romanticismo europeo.
9. ^a	19 de may.	Músicas de las tradiciones africanas y orientales.
10. ^a	26 de may.	Músicas de las tradiciones africanas y orientales.
11. ^a	2 de jun.	Músicas de la tradición popular latinoamericana.
12. ^a	9 de jun.	Obras contemporáneas latinoamericanas.
13. ^a	16 de jun.	Obras contemporáneas latinoamericanas.
14. ^a	23 de jun.	Obras contemporáneas latinoamericanas.
15. ^a	30 de jun.	Tutoría del ensayo final.
16. ^a	7 de jul.	Tutoría del ensayo final.
17. ^a	14 de jul.	<i>Entrega del ensayo final.</i>

Evaluación

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

Ensayos cortos	70% en total
Ensayo final	30%

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

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

La fecha de entrega y la temática de cada ensayo corto se anunciará con 5 días hábiles de anticipación. El porcentaje del rubro correspondiente a los ensayos cortos (70%) se calculará promediando las notas obtenidas en todos los ensayos cortos entregados en el ciclo lectivo.

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 al iniciar la clase. Aquellos trabajos entregados con retraso injustificado serán sancionados con -30 puntos (menos treinta puntos). Si el estudiante entrega su trabajo después de transcurridos cinco días hábiles a partir de la fecha de entrega, sin presentar la respectiva justificación, perderá todos los puntos del trabajo. Todos los ensayos deberán ser entregados en físico (al iniciar la clase) y en digital (a más tardar el mismo día de la entrega).

Los ensayos cortos tendrán una extensión mínima de 400 palabras y máxima de 500, sin incluir el título o encabezado. El ensayo final tendrá una extensión mínima de 1200 palabras y máxima de 1500 sin incluir el título o encabezado. Si los ensayos incluyen imágenes o gráficos éstos deben ser pocos y además deben contener solo información relevante para el análisis.

La asistencia a clases no es obligatoria. No obstante es obligatorio traer a la clase la(s) partitura(s) de la(s) obras a estudiar.

Horario de consulta

Viernes de 11:00 a 11:50 y de 13:00 a 13:50. Correo electrónico: blatouche@gmail.com.

Bibliografía (de acuerdo al programa de la Escuela de Artes Musicales, Sede Central)

Antología del curso, seleccionada de: Gauldin, Robert. *La Práctica Armónica en la Música Tonal*. Ediciones Akal, España, 2009.

Spring, Hutcheson. *Musical Form and Analysis*. McGraw-Hill (Wm. Brown Communications) 1995.

Stein, Leon. *Structure & Style*. Expanded Edition, Summy –Birchard, 1979.

Stein, Leon. *Anthology of Musical Forms*. Expanded Edition, Summy –Birchard, 1962.

Wallace, Berry. *Form in Music*. Prentice-Hall, 1966.

Grout, Donald J. *A History of western music Volume I*. W.W. Norton & Company 3.a edición, 1996.

Palisca, Claude V. *Norton Anthology of western music Volume I*. W.W. Norton & Company 3.a edición, 1996

Read, Gardner. *Music Notation*. Crescendo Publishers, Boston, 1969.

Bas, Julio. *Tratado de la Forma Musical*. Manuales Musicales Ricordi 10.a edición, 1983

Burkhart, Charles. *Anthology for Musical Analysis*. Holt, Rinehart e Winston, 1978

Caplin, William E. *Classical Form*. Oxford University Press, New York, 1998

Green, Douglass. *Tonal Music*. Holt, Rinehart & Winston, Inc. 1965

Cooper, Grosvenor. *Estructura rítmica de la música*. Idea Books S.A, 2000

Kamien, Roger. *The Norton Scores (An Anthology for Listening)*. W.W. Norton & Company. INC., 1979

Kotska, Stefan, y Dorothy Payne. *Tonal harmony*, 6ª ed. New York: McGraw-Hill, 2009.

Spencer, Peter, y Peter M. Temko. *A practical approach to the study of form in music*. Illinois: Waveland Press, 1988.