

PRONTUARIO

TÍTULO:	Teoría y análisis musical I
CODIFICACIÓN:	MUS 241
PRERREQUISITO:	MUS 131
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Curso de introducción a los conceptos y elementos importantes de la armonía y su uso actual en la composición, interpretación y análisis de obras. Extiende la enseñanza y práctica de los acordes básicos de las escalas mayores y menores y su uso en la armonización.

JUSTIFICACIÓN

Todo centro docente de artes liberales dedica interés en la enseñanza de la música por ser un género de gran valor humanístico. La teoría de la música y el solfeo son la médula de todos los programas de educación musical a nivel universitario. El curso de Teoría y análisis musical es el análisis literario del lenguaje musical, en el cual los estudiantes aprenden a analizar las formas y estructuras armónicas en los diferentes estilos de composición a través de la historia, culturas y sociedades.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Comunicación**
- **Cuestionamiento crítico**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Reconocer las características principales de la armonía a través de las distintas épocas hasta hoy día.
2. Identificar triadas con sus inversiones, arpeggios, modos, escalas y acordes con sus distintas clasificaciones y disposiciones en el pentagrama.
3. Aplicar el uso de los acordes básicos de las escalas mayores y menores por medio de ejercicios melódicos.
4. Identificar en el pentagrama las progresiones y secuencias armónicas usando cifrado barroco.
5. Componer cadencias, notas de adorno, dominantes secundarias, modulaciones, formas musicales, motivos, frases, entre otros.
6. Analizar ejercicios y diversidad de pasajes de obras musicales.

CONTENIDO

- I. Breve introducción de la historia de la armonía
- II. Escalas
 - A. Mayores
 - B. Menores
 - C. Disminuidas
 - D. Pentatónica
 1. Mayor
 2. Menor
- III. Triadas
 - A. Mayores
 - B. Menores
 - C. Disminuidas
 - D. Aumentadas
 - E. En inversión
- IV. Acordes de séptima
 - A. Mayores
 - B. Menores
 - C. Dominantes
 - D. En inversión

- V. Arpeggios
 - A. Mayores
 - B. Menores
 - C. Dominantes

- VI. Campo armónico
 - A. Mayor
 - B. Menor
 - 1. Natural
 - 2. Armónico
 - 3. Melódico

- VII. Funciones armónicas
 - A. Tónica
 - B. Dominante
 - C. Subdominante
 - D. Ambigua

- VIII. Análisis armónico primario

- IX. Análisis auditivo primario

- X. Cifrado barroco

- XI. Cadencias (Identificación)
 - A. Auténtica perfecta
 - B. Auténtica imperfecta
 - C. A la dominante
 - D. Plagal
 - E. Rota

- XII. Notas de adorno (Identificación)
 - A. Nota de paso (*passing tone*)
 - B. Bordadura (*neighbor note*)
 - C. Retardo (*suspensión*) y apoyatura (*appoggiatura*)
 - D. Anticipación (*anticipation*)
 - E. Escapatoria (*escape note*)
 - F. Nota de cambio (*reaching tone*)
 - G. Pedal

- XIII. Motivos, figuras y frases
- XIV. Modulaci3n
- XV. Formas musicales b1sicas
 - A. Binaria
 - B. Ternaria
- XVI. Uso de acordes fundamentales
 - A. Mayores
 - B. Menores
 - C. Dominantes

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Flipped classroom*
- *Gallery walk*
- Conferencias
- discusiones
- Recursos en diferentes formatos audiovisuales, podcast, obras musicales
- Trabajos en grupo e individuales

EVALUACIÓN

Participaci3n	10%
Trabajos parciales	30%
Composiciones	30%
Proyecto o examen (final)	<u>30%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Carter, N. (2017). Music theory: From absolute beginner to expert : the ultimate step-by-step guide to learning music theory effortlessly.

Cordantonopulos, V. & Fernández, H. (2002). Curso Completo de Teoría de la Música.

Retrieved from <http://www.lapalanca.com>

Davis, R. (2012). Complete guide to film scoring: The art and business of writing music for movies and TV. Berklee Press.

Goodrick, M. (1987). The advancing guitarist: Applying guitar concepts techniques. Milwaukee, Wis: Leonard.

Hanson, H. (1960). Harmonic materials of modern music: Resources of the tempered scale. Appleton-Century-Crofts.

Herrera, E. (2009). Teoría musical y armonía moderna. Antoni Bosch.

Jarrett, S., & Day, H. (2008). Music composition for dummies. Wiley.

Kostka, S., Almén, B., & Payne, D. (2013). Tonal harmony: With an introduction to twentieth-century music. McGraw-Hill.

Laitz, S. G. (2004). The complete musician. Oxford University Press.

Liebman, D. (2019). A chromatic approach to jazz harmony and melody.

Mathieu, W. A. (2014). Harmonic experience: Tonal harmony from its natural origins to its modern expression.

Persichetti, V. (2008). Twentieth-century harmony: Creative aspects and practice. W.W. Norton.

Rodríguez Alvira, J., Armando, R., Rodríguez, L. A. & Vargas, B. (2009) Manual para el curso TMUS3001 – Teoría I-1(3ra ed.). Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Schoenberg, A., Carter, R. E., & Frisch, W. (2010). Theory of harmony. University of California.

Surmani, A., Surmani, K. F., & Manus, M. (2004). Alfred's essentials of music theory: A complete self-study course for all musicians.

Ulehla, L. (2012). Contemporary Harmony: Romanticism through the Twelve-Tone Row. Advance Music.

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022