

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Asignatura	TEORÍA MUSICAL APLICADA					
Carrera	Oferta para todas las carreras de pregrado y programas de postgrado de la Universidad de Santiago de Chile.					
Código	932 T-1					
Créditos SCT-Chile	3	Tbjo. Directo semanal :	4 hrs. pedag	Tbjo. Autónomo semanal:		1 hrs. cronolog
Categoría	Curso Cultural de Formación Integral -CCFI					
Área de conocimiento	La asignatura de TEORÍA MUSICAL APLICADA se enmarca en la dimensión de Desarrollo Cultural y Artístico de la formación integral de la Universidad de Santiago de Chile, orientada a la valoración y desarrollo de la cultura y vinculación con el medio de las y los estudiantes a través del arte". (Resolución # 8417, Artículo 3. Establece normativa para la implementación de la Formación Integral a nivel Institucional.)					
Departamento	Departamento de las Culturas y las Artes					
Profesor/a	Susana Aravena Torres					
Correo	Susana.aravenat@usach.cl					

2. DESCRIPCIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL MEI (MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL)

Los Cursos Culturales de formación integral corresponden a un espacio de desarrollo y bienestar estudiantil en el que se construye comunidad universitaria promoviendo actitudes y valores. Fomentan el trabajo en equipo y el desarrollo del pensamiento crítico; buscan el fortalecimiento de la autoestima y la adaptabilidad a diferentes escenarios a través de la expresión, en un ambiente de respeto, libre de violencia y discriminación; contribuyen a la sociedad y su entorno para responder a los desafíos sociales, políticos, económicos, culturales y medioambientales del país, en coherencia con el Modelo Educativo Institucional (MEI).

Este curso introductorio está dirigido a estudiantes de todas las carreras de pregrado que deseen adquirir una comprensión básica del lenguaje musical. A través de una metodología activa y colaborativa, se abordan los principales elementos de la teoría musical desde una perspectiva práctica, reflexiva y accesible.

Se busca desarrollar la capacidad de escuchar, analizar y valorar la música en sus distintas expresiones. El curso contempla ejercicios de rítmica, armonía básica, y análisis de obras, favoreciendo el trabajo grupal, la expresión creativa y el pensamiento crítico.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE GENERAL <i>Establecer conexiones entre los conceptos fundamentales de la teoría musical y su aplicación en los procesos de creación, recreación, apreciación y análisis musical. Esto se logrará a través de audiciones guiadas y ejercicios musicales prácticos, empleando tanto recursos tecnológicos como tradicionales en la música y la interpretación. Además, se promoverá un entorno colaborativo en el que los estudiantes puedan intercambiar observaciones y sugerencias de manera constante, favoreciendo el aprendizaje colectivo.</i>	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS	UNIDADES TEMÁTICAS
<i>Relacionar los conceptos de pulso, acento y ritmo como elementos esenciales, tanto en la vida diaria como en el ámbito musical, mediante la práctica instrumental y la escucha activa</i>	UNIDAD I: TODO ES RITMO - Pulso - Acento - Métricas - Figuras rítmicas - Agógica
<i>Integrar la armonía tradicional básica como una vía para la creación y expresión musical, aprovechando el conocimiento teórico, práctico y auditivo de los elementos fundamentales de la armonía.</i>	UNIDAD II: NOCIONES BÁSICAS DE ARMONÍA - Tonalidad: escalas: mayores, menores blues y pentatónica. - Construcción de acordes: tríadas mayores, menores, aumentadas y disminuidas, acordes con nota agregada, con 7° m y 7°M, suspensiones. - Armonía funcional
<i>Explorar el impacto que tiene en cada persona el uso consciente de los elementos expresivos y formales de la música, mediante audiciones e interpretaciones musicales.</i>	UNIDAD III PARÁMETROS EXPRESIVOS Y FORMALES DE LA MÚSICA - Intensidad o matiz dinámico - Estructura - Texturas: monodia, homofonía, polifonía, melodía con acompañamiento.
<i>Valorar la música en sus diversos estilos y géneros de manera informada, respetuosa y tolerante, a través de audiciones guiadas por sus propios compañeros.</i>	UNIDAD TRANSVERSAL INTUICIÓN Y TEORÍA: DOS CAMINOS PARA LA APRECIACIÓN ESTÉTICA DE LA MÚSICA. - Sección de la clase llamada IMPERDIBLE, que consiste en una presentación musical en el formato que la o el estudiante prefiera, dando a conocer al resto del curso, sus gustos musicales mediado por experiencias personales, emocionales, históricas, teóricas, etc.

4. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE

La asignatura promueve aprendizajes significativos mediante la Teoría Musical Comprensiva y la experiencia directa con la música. En formato de taller participativo, fomenta una mirada crítica, inclusiva y reflexiva, con enfoque de género.

La docente actúa como mediadora, integrando los saberes previos del estudiantado. Se utilizará una metodología de aula expandida tal como asistencia a conciertos, invitados y salidas pedagógicas, junto a clases dinámicas, trabajo colaborativo, escucha activa y espacios de evaluación y retroalimentación.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

*El proceso de evaluación contempla instancias **formativas** y **sumativas**, orientadas a acompañar el aprendizaje, promover la reflexión crítica y valorar la aplicación práctica de los contenidos.*

Evaluaciones Formativas: *Se realizan de manera continua a lo largo de cada unidad, con el objetivo de monitorear el progreso del estudiantado y brindar retroalimentación oportuna. Estas instancias incluirán: preguntas y respuestas, ejercicios prácticos desarrollados en clase, pequeñas tareas de aplicación, observación directa de la participación y el desempeño en actividades individuales y grupales.*

Evaluaciones Sumativas: *Durante el semestre se realizarán tres evaluaciones principales, complementadas con tareas periódicas:*

1. **Audición guiada individual - "IMPERDIBLE" (25%)**
Cada estudiante presentará una audición guiada de una obra musical, integrando conceptos estudiados y apreciaciones personales. Se evaluará la comprensión teórica, el análisis crítico y la expresión oral.
2. **Autoevaluación y seguimiento del proceso (40%)**
Incluye una autoevaluación reflexiva, complementada con tareas, trabajos y participación. Valora el compromiso, la constancia y el desarrollo personal durante el curso.
3. **Trabajo final colectivo (35%)**
Consiste en un arreglo musical grupal que integre los contenidos del semestre. Se evaluará su coherencia, el uso de recursos musicales, el trabajo colaborativo y la presentación final.

6. RECURSOS DE APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA

1. Biblioteca Digital Universidad de Santiago de Chile

- *Título: Estrategias de Aprendizaje Musical Formal e Informal: Construcción y Validación de un Instrumento de Medición*
Autor: Carrillo, Rubén; González-Moreno, Patricia
Materias: Aprendizaje Musical Informal; Música Popular; Tocar de Oído; Improvisación Musical; Ensamble Popular.
- *Título: Cómo escuchar la música*
Autor: Copland, Aaron, 1900-
Materias: Análisis musical; Análisis armónico; Apreciación musical

2. RECURSOS EDUCATIVOS EN LÍNEA

- Teoría.com :Sitio para práctica de la Teoría Musical
José Rodríguez Alvira.
Portal revisado por pares por MERLOT.
2006 MERLOT Classic Award en música.
Hecho en la isla caribeña de Puerto Rico
- Qué son las TONALIDADES.
Tonalidad mayor y menor. Jaime Altozano
- Qué es un ACORDE.
Tipos de Acordes. La Explicación Definitiva. | Jaime Altozano
- ¿Qué es el sistema tonal o la tonalidad? Parte 1 (2 y 3)
Raquel Aller

3. OTROS:

Guías y materiales didácticos proporcionados por la docente en plataforma Moodle del curso.

