

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción								
Nombre del curso	Experiencia Musical								
Course Name	Musical Experience								
Código	ACEET361-012-1								
Carácter	Electivo								
Número de créditos SCT	6 Créditos SCT (9 horas semanales - 162 horas semestrales) Hora de cátedra expositiva presencial y directa con profesor Horas de trabajo en taller y/o laboratorio con profesor (individual y/o grupal) Horas de trabajo con ayudante (taller, laboratorio o clases de ejercicios) Horas de trabajo autónomo del estudiante (individual y/o grupal) <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Semanal</td> <td>3,0</td> <td>0</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Semestral</td> <td>54</td> <td>0</td> <td>108</td> </tr> </table>	Semanal	3,0	0	6,0	Semestral	54	0	108
Semanal	3,0	0	6,0						
Semestral	54	0	108						
Línea de Formación	Especializada								
Nivel	5to Año								
Requisitos	Producción Musical I, Psicoacústica y Acústica Musical, Música Popular I								

<p>Propósito formativo</p>	<p>Curso que aborda la noción de escucha, o abstracción sonora, entendiendo la relación humana con los estímulos sonoros y musicales como un fenómeno multidimensional. Para analizar este « hecho social total » (Molino 1990), se estudiarán enfoques provenientes de diversas disciplinas del conocimiento como la psicología, psicoacústica, ciencias cognitivas, la antropología y sociología, así como las condiciones biológicas de los agentes que experimentan lo sonoro. El curso es esencialmente expositivo, tanto como por el docente como por los y las estudiantes. Está organizado en sesiones temáticas y promueve la participación activa de las y los estudiantes por medio de la reflexión, discusión e investigación en los tópicos abordados</p> <p>Sus propósitos formativos son</p> <ul style="list-style-type: none">• Desarrollar pensamiento crítico en los y las participantes del curso en relación a la experiencia humana de los fenómenos sonoros y musicales• Favorecer perspectivas de pensamiento interdisciplinar en el acercamiento a los fenómenos en estudio.• Promover la reflexión y discusión de los fenómenos sonoros y musicales en tanto experiencia humana, personal y colectiva
----------------------------	--

<p>Competencias específicas a las que contribuye el curso</p>	<p><i>Competencia 2.1: Desarrollar un proyecto de investigación en el área de Sonido</i></p> <p><i>Competencia 2.2: Comunicar y documentar de forma efectiva, tanto de forma oral como escrita, los resultados de investigaciones de distintos tipos, e insertándolas en los círculos pertinentes de forma colaborativa y de acuerdo a criterios éticos.</i></p> <p><i>Competencia 3.1: Crear, utilizando parámetros sensoriales, estéticos, teóricos y tecnológicos, contenido sonoro artístico para experiencias relacionadas con música, danza, teatro, cine, televisión, medios audiovisuales, ópera, instalaciones y arte sonoro, video-interacción y ambientes inmersivos de audio, entre otros</i></p> <p><i>Competencia 3.2: Reflexionar e integrar los aspectos principales de la evolución de las corrientes estéticas con el desarrollo tecnológico del sonido</i></p> <p><i>Competencia 3.3: Integrarse con actitud abierta, respetuosa y crítica a proyectos de creación artística y cultural aportando propuestas desde el sonido que se complementen con las diversas disciplinas artísticas</i></p> <p><i>Competencia 4.1: Crear y diseñar proyectos de carácter artístico y/o comunicacionales integrando aspectos estéticos, tecnológicos y científicos</i></p> <p><i>Competencia 4.2: Proponer, administrar, operar y los recursos tecnológicos y materiales, que permitan que los proyectos asociados al área del sonido se concreten adecuadamente</i></p> <p><i>Competencia 4.3: Gestionar, dirigir y/o participar en equipos humanos de trabajo transdisciplinario para desarrollar de manera colaborativa el proceso de diseño, implementación y ejecución del proyecto</i></p> <p><i>Competencia 4.4: Reflexionar y proponer una sonoridad coherente con la intención del proyecto y/o obra artística involucrada, mediante el uso creativo y funcional de herramientas tecnológicas</i></p>
---	---

<p>S u b - competencias específicas a las que contribuye el curso</p>	<p><i>Sub - Competencia 3.1.3: Vinculando los diversos conocimientos adquiridos durante su formación en las áreas del Arte, Ciencia y Tecnología a los problemas prácticos asociados al proceso de creación</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.1.2: Planteando y aplicando soluciones innovadoras y críticas frente a nuevos problemas vinculados al diseño sonoro de áreas afines</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.1.1: Proponiendo soluciones pertinentes durante el desarrollo del proceso creativo relacionadas al fenómeno musical</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.2.1: Conociendo desde el punto de vista estético y sensorial, los principales y diversos estilos musicales.</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.2.2: Argumentando las elecciones de los procedimientos implementados en la realización del trabajo</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.2.3: Analizando el trasfondo motivacional y causal que impulsan a la creación</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.3.1: Gestionando y organizando la elección de los métodos de trabajo</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.3.2: Conociendo otras áreas disciplinares, sean artísticas, científicas y tecnológicas.</i></p> <p><i>Sub - Competencia 3.3.3: Comunicándose de forma clara y didáctica a la hora de relacionarse con el medio profesional, aplicando los valores del respeto a la diversidad</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.1.2: Planificando un proyecto en sus distintos objetivos, metodologías etapas, tiempos y recursos</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.1.3: Desarrollando un proyecto evaluable a partir de su materialización</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.2.1: Evaluando e interpretando los requerimientos estéticos y técnicos para proponer soluciones pertinentes</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.2.2: Desarrollando habilidades operativas que le permitan un manejo de las herramientas tecnológicas, de manera eficiente, ordenada y sistematizada</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.2.3: Vinculando conocimientos básicos sobre las materias legales relacionadas al ámbito laboral, económico, tributario, ambiental y autoral al quehacer profesional</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.2.4: Adaptándose a todo tipo de tecnologías audiovisuales a partir de conocimientos adquiridos en los otros ámbitos ya mencionados</i></p> <p><i>Sub - Competencia 4.2.1: Creando y participando en núcleos de trabajo</i></p>
---	--

<p>Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso</p>	<p><i>Competencia 5.1: Competencia: Difundir y valorar en el marco del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile las actividades artísticas, culturales y cívicas valorando y respetando la diversidad y la multiculturalidad</i></p> <p><i>Competencia 5.2: Fomentar el libre acceso al conocimiento y/o de carácter colaborativo de los proyectos de desarrollo realizados</i></p>
<p>Resultados de aprendizaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al finalizar este curso el/la estudiante podrá situarse críticamente en cuanto a considerar los fenómenos sonoros y musicales como una experiencia musical individual y colectiva, que se desarrolla en forma dinámica y multidimensional en relación con variables históricas, culturales y biológicas. • Exponer mediante una comunicación oral de tipo presentación en congreso, un problema relacionado con las temáticas relacionadas con el curso. • Redactar un texto académico relacionado con las temáticas relacionadas con el curso. •
<p>Saberes / Contenidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad 1: Música y cognición. Las ciencias cognitivas de la música (sesiones 1 a 5 de la planificación adjunta) • Unidad 2: Músicas y tecnologías. Incidencias de las tecnologías en las formas de consumo musical (sesiones 8 a 10 de la planificación adjunta). • Unidad 3: Música, comunidades y subjetividades (sesiones 11 a 13 de la planificación adjunta)
<p>Metodologías</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Curso esencialmente expositivo y de interacción grupal, basada en la lectura de textos preparatorios e introductorios de cada sesión. • Audición y proyección de ejemplos musicales que ilustran los problemas abordados.
<p>Evaluación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Una presentación oral, grupal o individual, sobre algunos de los aspectos tratados en el curso (40% de la nota final) • Un trabajo final, escrito, individual, en formato de escritura académica que aborde desde una perspectiva crítica alguno de los aspectos relacionados con el curso (60% de la nota final)
<p>Requisitos de aprobación</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aprobación: 4,0 • 60% asistencia.
<p>Palabras clave</p>	<ul style="list-style-type: none"> • música, escucha, cognición musical, interdisciplina

<p>Bibliografía</p>	<p>Adell, J.-E. 2004. Música y tecnología: sobre las transformaciones discursivas en la música popular contemporánea. <i>Arte y Nuevas Tecnologías</i>. X Congreso de La Asociación Española de Semiótica, 100-108. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=940121</p> <p>Barthes, R. 1986. <i>Lo obvio y lo obtuso</i>. Barcelona: Paidós.</p> <p>Bernatzky, G., & Panksepp, J. 2002. Emotional sounds and the brain: the neuro-affective foundations of musical appreciation. <i>Behavioural Processes</i>, 60(2), 133-155.</p> <p>Becerra-Schmidt, G. (1969). En torno a la definición de la música. <i>Revista Musical Chilena</i>, 23(106), 35-45.</p> <p>Byrne, David. 2014. <i>Cómo Funciona la Música</i>. Barcelona: Reservoir Books</p> <p>Chion, Michael. 1993. <i>La audiovisión</i>. Buenos Aires: Paidós.</p> <p>Deliège, Irene. 2004. "La perception de la musique". En J. J. Nattiez (Ed.) <i>Musiques: Une encyclopédie pour le XXIè siècle I: Musiques du XXè siècle</i>. Paris: Actes Sud, pp. 359-389.</p> <p>Díaz, J. L. 2010. Música , lenguaje y emoción : una aproximación cerebral. <i>Salud Mental</i>, 33(6), 543-551.</p> <p>Eiriz, C. (2012). El oído tiene razones que la física no conoce: De la falla técnica a la ruptura ontológica. <i>Cuadernos Del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación</i>. Ensayos, (41), 59-80.</p> <p>Español, Silvia y Pérez, Diana. 2015. "Esquemas-imágenes y metáforas primarias en contextos de musicalidad comunicativa". XII Encuentro en Ciencias Cognitivas de la Música. SACCOM, Buenos Aires.</p> <p>Fleming, W. 1986. <i>Arte, Música e Ideas</i>. México: Interamericana</p> <p>Goehr, L. 2012. Tres ratones ciegos : Goodman, McLuhan y Adorno sobre el arte de la música y del escuchar en la época de la transmisión global. <i>Enrahonar: An International Journal of Theoretical and Practical Reason</i>, 0(49), 121-154. https://doi.org/10.5565/258103</p> <p>Haumann, Niels. 2015. "An Introduction to Cognitive Musicology". <i>Danish Musicology Special Edition</i>. 12-15.</p> <p>Huron, David. 1999. "Music and Mind: Foundations of Cognitive Musicology". The 1999 Ernest Bloch Lectures. Acceso: 20 de Marzo 2019. https://www.musiccognition.osu.edu</p> <p>Huron, David. 2007. <i>Sweet expectation: music and the psychology of expectation</i>. Cambridge: The MIT Press.</p> <p>Iazzetta, Fernando. 2009. <i>Música e mediação tecnologica</i>. Sao Paulo: Fapesp.</p> <p>Klein, M. 2005. <i>Intertextuality in Western Art Music</i>. Bloomington: Indiana University Press</p> <p>López-Cano, Rubén. 2007. Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música. Notas para un manual de usuario. Texto Didáctico.</p> <p>López Cano, Rubén. 2013. Lo Original es la versión. <i>Artcultura</i> 14(24), 81-98.</p> <p>Lortat-jacob, B. 2010. Quand les Affets Confondent Parole el Musique. Simposio Brasileiro de Pos Graduandos en Musica, 1-16.</p> <p>Nancy, Jean Luc. 2008. <i>A la escucha</i>. Buenos Aires: Amorrurtu.</p> <p>Sloboda, Jan. 1985. <i>La Mente Musical</i>. Madrid: Machado.</p> <p>Schaffer, Murray. 1992. <i>O Ouvido Pensante</i>. Sao Paulo: UNESP</p> <p>Szendy, Peter. 2015. <i>En lo profundo de un oído</i>. Santiago de Chile:</p>
---------------------	--

Recursos complementarios	
--------------------------	--

Planificación

Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4
<p>Características psicoacústicas y cognitivas y afectivas de la música.</p> <p>Presentación del curso, ¿Cuándo la música es música?</p> <p>Lecturas sugeridas: Becerra-Schmidt, G. (1969). En torno a la definición de la música. <i>Revista Musical Chilena</i>, 23(106), 35–45.</p>	<p>Cognición Musical.</p> <p>López-Cano, R. (2007). <i>Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música. Notas para un manual de usuario. Texto Didáctico.</i></p> <p>Van der Schyff, D., & Schiavio, A. (2017). <i>Evolutionary Musicology Meets Embodied Cognition. Frontiers in Auditory Neuroscience</i>, 1–40.</p>	<p>La Escucha Musical</p> <p>Lectura sugerida: Nancy, J. L. (2008). <i>A la escucha.</i> Buenos Aires: Amorrurtu.</p> <p>Zatorre, R. J., & Salimpoor, V. N. (2013). De La Percepción Al Placer : <i>Ludus Vitalis</i>, XXI(40), 293–317.</p>	<p>La Mente Musical</p> <p>Lecturas sugeridas: Bernatzky, G., & Panksepp, J. (2002). Emotional sounds and the brain: the neuro-affective foundations of musical appreciation. <i>Behavioural Processes</i>, 60(2), 133–155.</p> <p>Díaz, J. L. (2010). Música , lenguaje y emoción : una aproximación cerebral. <i>Salud Mental</i>, 33(6), 543–551.</p>

<p>Sesión 5 Música y Lenguaje.</p> <p>Lecturas sugerida: Lortat-jacob, B. (2010). Quand les Affets Confondent Parole et Musique. Simposio Brasileiro de Pos Graduandos en Musica, 1–16.</p>	<p>Sesión 6 Presentaciones estudiantes</p>	<p>Sesión 7 Presentaciones estudiantes</p>	<p>Sesión 8 Las tecnologías de producción musical.</p> <p>Lecturas sugeridas: Eiriz, C. (2012). El oído tiene razones que la física no conoce: De la falla técnica a la ruptura ontológica. Cuadernos Del Centro de Estudios En Diseño y Comunicación. Ensayos, (41), 59–80. Frith, S. (1986). El Arte Frente a la Tecnología: El Extraño Caso de la Música Popular. Papers: Revista de Sociología, 8, 263–279.</p>
<p>Sesión 9 La industria Musical</p> <p>Lectura sugerida: Goehr, L. (2012). Tres ratones ciegos : Goodman, McLuhan y Adorno sobre el arte de la música y del escuchar en la época de la transmisión global. Enrahonar: An International Journal of Theoretical and Practical Reason, 0(49), 121–154. https://doi.org/10.5565/258103</p>	<p>Sesión 10 Las músicas actuales</p> <p>Lectura sugerida: Adell, J.-E. (2004). Música y tecnología: sobre las transformaciones discursivas en la música popular contemporánea. Arte y Nuevas Tecnologías. X Congreso de La Asociación Española de Semiótica, 100–108. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=940121</p>	<p>Sesión 11 Música, subjetividad y comunidades</p> <p>Lecturas sugeridas: Party, D. (2018). El amor en los tiempos del iPod: escuchando a Javiera Mena. Taller de Letras 63, 2018, pp. 59-71. López Cano, R. (2013). Lo Original es la versión. <i>Artcultura</i>, 14(24), 81–98. Sloboda, J. (2010). Music in everyday life. In <i>Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications</i></p>	<p>Sesión 12 Música, género y disidencias.</p> <p>Lecturas sugeridas: Viñuela, L. (2017). La Construcción de las Identidades de Género en la Música Popular. <i>Revista Estudios Feministas</i>, 25(2), 777– 801. https://doi.org/10.1590/1806-9584.2017v25n2p777 Party, D. (2019). Homofobia y Nueva Canción Chilena. <i>El Oído Pensante</i> 7:2, 2019</p>

<p>Sesión 13 Música, salud y bienestar.</p> <p>Lectura sugerida: Mainka, S; Spintge, R. and Thault M. (2009) Music Therapy in Medical and Neurological Rehabilitations Settings. En Hallam, Cross & Thault (Eds) The Oxford Handbook of Music Psychology. New York: OUP</p>	<p>Sesión 14</p> <p>Entrega y/o presentación de trabajo final</p>	<p>Sesión 15</p> <p>Entrega y/o presentación de trabajo final</p>	<p>Sesión 16</p> <p>Evaluaciones finales y discusión</p>
--	--	--	---