

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Electivo de Profundización III
En inglés:	In-depth Elective Course III
Profesora/profesor a cargo	Cristián Guerra Rojas
Código U-Cursos:	EPRO381-409-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Escuela de Pregrado/Departamento de Música
Horas de trabajo presencial y no presencial	1,5/7,5
Número de créditos SCT-Chile	6

Propósito general del curso

Curso electivo de profundización que persigue brindar al estudiantado la posibilidad de enfrentarse durante la etapa de licenciatura a experiencias de aprendizaje que se vinculen con la investigación musical. Esta instancia se enmarca dentro de un paradigma constructivista, en el cual se propende a que el alumnado autoperfile su proceso formativo, buscando opciones y caminos que vayan de acuerdo a sus propios intereses. Esta versión (2022, segundo semestre) toma como eje el tema de la(s) relación(es) interdisciplinaria(s) entre música(s) y audiovisual(es), y su estudio con el fin de cumplir este propósito. Se propone como un espacio para explorar, conversar y reflexionar acerca de este problema y sus perspectivas de abordaje, en un contexto sociohistórico complejo para Chile y el resto del mundo, en el que los vínculos interartísticos se cruzan con temas como la relevancia de estas propuestas en términos de la contingencia social y política.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

2.1. Formular y realizar propuestas de investigación con énfasis en culturas musicales presentes en Chile y América Latina, considerando además los aportes de otras disciplinas para su comprensión crítica.

2.2. Generar y comunicar conocimiento sobre, para y a través de la música, fundado en el estudio o indagación sistemática y con conciencia crítica de diversas culturas y prácticas musicales.

Subcompetencias

2.1.1. Reflexionando en torno a casos específicos de propuestas de vínculo interdisciplinario entre música(s) y audiovisual(es) en el panorama contemporáneo.

2.1.2. Identificando distintos enfoques de estudio acerca de música(s) y artes o medios audiovisuales.

2.2.1. Utilizando conceptos pertinentes, lenguaje claro y criterios coherentes de referencia y citación de fuentes.

2.2.2. Proponiendo vías alternativas de comunicación más allá del informe escrito o exposición oral.

Competencias transversales de la Universidad

- Capacidad de investigación
- Capacidad crítica y autocrítica
- Valoración y respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Resultados de aprendizaje

- Identifica fuentes y enfoques de estudio en torno al problema abordado.
- Elabora una postura propia, reflexiva y crítica frente al tema de la(s) relación(es) entre música(s) y audiovisual(es), especialmente en Chile y Latinoamérica.
- Comunica de manera clara y coherente los resultados de su estudio y reflexión por medios convencionales o alternativos.

Saberes/Contenidos

- La noción de audiovisual(es)
- Propuestas de vínculos interdisciplinarios entre música(s) y audiovisuales
- El impacto de las nuevas tecnologías
- Estudios de caso

Metodología

El curso se concibe con un carácter de seminario de profundización, cuya metodología se centra en la exposición del docente a cargo, de personas invitadas y en la participación del alumnado en discusiones semanales sobre bibliografía seleccionada y el abordaje de casos de estudio.

Evaluación

Realización de tareas, informes y otras actividades afines de acuerdo con pautas o rúbricas entregadas oportunamente en la sección Tareas de U-Cursos.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación inferior a 4,0, con una ponderación de 40%

Conceptos clave

Música(s), audiovisual(es), interdisciplinariedad artística

Bibliografía obligatoria

- Fraile, Teresa y Eduardo Viñuela (eds). 2012. *La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática*. Sevilla: Arcibel.
- Gustems, Josep (coord.). 2013. *Música y sonido en los audiovisuales*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Gustems, Josep (coord.). 2014. *Música y audición en los géneros audiovisuales*. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Material audiovisual

- Altozano, Jaime. 2021. *Leitmotifs: cuando la banda sonora revela la trama de la película* <https://www.youtube.com/watch?v=jXnLXLQ47ZY>
- Roldán, Garrote, David. 2013-2016.
  - a) *La música como elemento coestructurador del montaje: El espacio y la focalización*. <https://www.youtube.com/watch?v=Jxa88R5F4PY>
  - b) *La música como elemento coestructurador del montaje: La continuidad*. https://www.youtube.com/watch?v=T0IzNvP_0T8
  - c) *La función emocional de la música en el audiovisual*. <https://www.youtube.com/watch?v=PiMfnSXWzAM>
  - d) *La función informativa de la música en el audiovisual*. <https://www.youtube.com/watch?v=X6q64WdwcdU>
  - e) *Diégesis musical en el audiovisual*. <https://www.youtube.com/watch?v=FSpam1MhDUo>
  - f) *El leitmotivo en la música de cine*. https://www.youtube.com/watch?v=KnpK_UXlftY
  - g) *La música de cine: El código*. <https://www.youtube.com/watch?v=Wx8tIMeT1MY>

Bibliografía complementaria

- Arce, Julio y Teresa Fraile (eds). 2017. *Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas*. Vol. 1. Alicante: Letra de Palo.
- Bartolomé, Antonio. 1987. "Lenguaje audiovisual - mundo audiovisual". Disponible en https://www.academia.edu/15070802/Lenguaje_Audiovisual_Mundo_Audiovisual
- Calderón-Garrido, Diego, Josep Gustems Carnicer y Jaume Duran Castells. 2016. "Música y movimiento en Pixar: las UST como recurso analítico". *Revista de Comunicación Vivat Academia*, XIX/136, pp. 82-94.
- Chion, Michel. 1993. *La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Antonio López Ruiz (traductor). Barcelona: Paidós.
- Cook, Nicholas. 1998. *Analysing Musical Multimedia*. Oxford: Clarendon Press.
- Costa, Carmen y Teresa Piñeiro. 2012. "Nuevas narrativas audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia. El caso de Águila Roja (RTVE)". *Icono 14*, X/2, pp. 102-125.
- Encabo, Enrique (ed.). 2014. *Música y cultura audiovisual: horizontes*. Murcia: Edit.Um.
- Encabo, Enrique (ed.). 2018. *Más allá de la pantalla. Música, sonido, imagen*. Sabadell: Elpoblet Edicions.
- Farías Zúñiga, Martín. 2019. *Ruidos-imágenes-vozes. El documental musical en el Chile postdictadura*. Santiago: Palimpsesto.
- Farías Zúñiga, Martín. 2021. *Identidad y política en la música de cine chileno 1939-1973*. Santiago: Ariadna.
- Fernández-Cortés, Juan Pablo. 2020. "Ludomusicología: normalizando el estudio de la música de los videojuegos". *Anuario Musical*, 75, pp. 181-199. Material audiovisual complementario en <https://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/365>
- Fraile Prieto, Teresa (coord.). 2013. *Cuadernos de Etnomusicología*, 3 [Música y medios audiovisuales]. Sociedad Ibérica de Etnomusicología.
- La Ferla, Jorge y Sofía Reynal (comps). 2012. *Territorios audiovisuales: cine, video, televisión, instalación, documental, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos*. Buenos Aires: Librería.
- López-Cano, Rubén. 2020b. "‘The Who live in Sinaloa’: videomemes musicales, punctum, contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas". *Revista Musical Chilena*, 74/233: 151-173.

	<ul style="list-style-type: none"> • López Román, Alejandro. 2014. "Análisis musivisual: una aproximación al estudio de la música cinematográfica". Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia. • Miranda, Laura y Ramón Sanjuán Mínguez (eds). 2017. <i>Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas</i>. Vol. 2. Alicante: Letra de Palo. • Montoya Rubio, Juan Carlos. 2010. "Música y medios audiovisuales. Planteamientos didácticos en el marco de la educación musical". Tesis doctoral. Universidad de Salamanca. • Moure Moreno, José María. 2020. <i>Escuchando al cine chileno (1957-1969)</i>. Santiago de Chile: Mago Editores. • Olarte Martínez, Matilde y otros. 2011. "La incorporación de los medios audiovisuales en la enseñanza de la música". <i>Revista Docencia e Investigación</i>, 21, pp. 151-168. • Olhagaray Llanos, Néstor. 2002. <i>Del video-arte al net-art</i>. Santiago: LOM. • Olhagaray Llanos, Néstor. 2014. <i>Sobre video y artes mediales</i>. Santiago: Metales Pesados. • Pérez Tort, Susana. 2012. "Arte medial: complejidad, mediación y sociedad". <i>Iconofacto</i>, VIII/11, pp. 61-76. • Porta, Amparo y Lucía Herrera. 2017. "La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños". <i>Comunicar</i>, XXV/52, pp. 83-92. • Román, Alejandro [Alejandro López Román] (ed.). 2014. <i>C. I. N. E. M. A. Composición e investigación en la música audiovisual</i>. Madrid: Visión Libros. • Scolari, Carlos Alberto. 2013. <i>Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan</i>. Barcelona: Deusto. • Vilasuso, Rolando. 2013. <i>La publicidad audiovisual: una forma de arte posmoderno</i>. Ciudad de México: Lamm. • Villagrán, Mario. 2003. "Análisis de un videoclip". <i>Intentio video-clip: Lecturas en la búsqueda del lector modelo de la videomúsica</i>. México: Universidad Autónoma Metropolitana de México. • Viñuela, Eduardo. 2007. "El análisis del videoclip desde una perspectiva musicológica: el caso de Entre dos tierras de Héroes del Silencio". <i>Cuadernos de Música Iberoamericana</i>, 13, pp. 157-178.
--	---

Recursos en línea

U-Cursos