

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

1. Nombre de la actividad curricular	Taller de investigación y análisis musical II
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Workshop musical research and analysis II
3. Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Música, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
4. Horas de trabajo presencial y no presencial	81 total. 54 presencial. 27 no presencial.
5. Número de créditos SCT - Chile	3
6. Propósito general del curso	En esta actividad curricular se llevan a cabo y se exponen propuestas de integración entre investigación y análisis musical mediante una estrategia metodológica y técnica basada principal pero no exclusivamente en el estudio de partituras, aplicada a casos pertinentes a tales propuestas y que evidencien una conciencia crítica de los aportes y limitaciones del abordaje analítico realizado.
7. Competencias (y subcompetencias) a las que contribuye el curso	<p>Competencias</p> <p>1. <i>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.</i></p> <p>2. <i>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</i></p> <p>Subcompetencias</p> <p>1.1. <i>(C1) Identificando y analizando diversas fuentes, teorías y problemas de investigación sobre, para o a través de la música en Chile y América Latina con apertura crítica;</i></p> <p>1.2. <i>(C1) Llevando a cabo experiencias de investigación musical fundamentadas en enfoques teóricos disciplinarios e interdisciplinarios, marcos epistemológicos,</i></p>

	<p>metodológicos y técnicas pertinentes tanto a su objeto de estudio como a su contexto práctico de realización;</p> <p>2.1. (C2) Materializando los resultados de su experiencia de investigación musical a través de distintos formatos;</p> <p>2.2. (C2) Elaborando e implementando estrategias discursivas de comunicación de los resultados de su investigación.</p>
8. Resultados de aprendizaje	<p>1. Aplica los contextos, definiciones y palabras claves asociadas a las unidades del curso.</p> <p>2. Elabora un discurso que da cuenta de conocimiento y valoración de diferentes enfoques y tipos de análisis musical, así como de su integración en trabajos propios.</p> <p>3. Elabora un discurso que evidencia comprensión de los aportes y limitaciones del análisis musical en su vínculo con la diversidad de culturas musicales existentes.</p> <p>4. Integra crítica y reflexivamente el ejercicio del análisis musical en el marco de un proceso de investigación orientado hacia intereses profesionales.</p>
9. Saberes/contenidos	<p>a) El análisis musical, sus aportes y limitaciones.</p> <p>b) Análisis y diversidad musical.</p> <p>c) Integración de distintos enfoques y tipos de análisis musical.</p> <p>d) Diseño de proyectos grupales de investigación con integración de análisis musical.</p>
10. Metodologías	<p>- Elaboración grupal de informes de textos vinculados con análisis e investigación musical.</p> <p>- Exposiciones de contenidos y panoramas generales a cargo del docente.</p> <p>- Exposiciones colectivas de informes de lecturas y análisis a cargo de los estudiantes.</p>
11. Evaluación	<p>1. Formativa: orientada al proceso de adquisición de los saberes y contenidos mencionados. Instrumentos: partituras o audiciones de piezas musicales, pautas de análisis o rúbricas alusivas a ellas.</p> <p>2. Sumativa: informes de lecturas orientados a proyección profesional; comentarios de modelos analíticos orientados a casos de interés; trabajo final enmarcado en un diseño de investigación.</p>
12. Requisitos de aprobación	<p>Asistencia 80%</p> <p>Nota mínima de aprobación: 4,0</p>
13. Palabras clave	Análisis musical, culturas musicales, diversidad musical, investigación y análisis musical
14. Bibliografía obligatoria	<ol style="list-style-type: none"> Grebe Vicuña, María Ester. 1991. "Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación musicológica y etnomusicológica". <i>Revista Musical Chilena</i>, 175: 10-18. Disponible en www.revistas.uchile.cl. Manco, Juan David. 2019. "Un acercamiento a las preguntas y problemas del análisis musical desde una aproximación histórica". <i>Per Musi</i>, 39, pp. 1-18. Nagore Ferrer, María. 2004. "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica". <i>Músicas al Sur</i>, 1. Disponible en www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html. Nattiez, Jean-Jacques. 1998. "La comparación de los análisis desde el punto de vista semiológico (A propósito del tema de la Sinfonía en sol

	<p>menor, K.550, de Mozart)". Trad. Laura Ceriotto. En Ruiz, Irma, Elisabeth Roig y Alejandra Cragolini (eds.). <i>Procedimientos analíticos en musicología</i>. Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología y VIII Conferencia Anual de la A.A.M. Mendoza, 25 al 28 de agosto de 1994. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega": 17-54.</p> <p>5. Sobrino, Ramón. 2005. "Análisis musical: de las metodologías del análisis al análisis de las metodologías". <i>Revista de Musicología</i>, 28/1, pp. 667-696.</p>
<p>15. Bibliografía complementaria</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agawu, Kofi. 2012. <i>La música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica</i>. Trad. Silvia Villegas. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 2. Aguaded Gómez, José Ignacio y Jennifer Rodríguez Lopez. 2012. "El método crítico-estilístico como estrategia de análisis del video musical <i>Hello again</i> (The Cars)". <i>Contratexto</i>, 20: 217-235. 3. Burcet, María Inés y Favio Shifres (coords.). 2013. <i>Escuchar y pensar la música. Bases teóricas y metodológicas</i>. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. 4. Cádiz, Rodrigo. 2008. "Propuestas metodológicas para el análisis de música electroacústica". <i>Resonancias</i>, 23: 69-85. 5. Cámara de Landa, Enrique. 2003. <i>Etnomusicología</i>. Madrid: ICCMU. 6. Castellanos, Natalia y Carolina Santamaría-Delgado. 2015. "Sobre, para o desde la música: reflexiones acerca de la producción intelectual de los músicos en la universidad bogotana". <i>Revista Musical Chilena</i>, 69/224, pp. 91-124. 7. Davies, Stephen. 2003. "The Multiple Interpretability of Musical Works". <i>Themes in the Philosophy of Music</i>, Nueva York: Oxford University Press: 245-263. 8. Delalande, François. 2013. <i>Las conductas musicales</i>. Trad. Terencia Silva Rojas y M. Inmaculada Cárdenas Serván. Santander, Cantabria: Universidad de Cantabria. 9. Eisner Sagüés, Federico. 2015. <i>Alturas de Machu Picchu como hecho musical: Estilos, canon y lugar en la musicalización del poema como lectura crítica</i>. Tesis de Magíster en artes mención musicología. Prof. Guías: Rodrigo Torres Alvarado y Felipe Cussen. Santiago: Universidad de Chile. 10. Forte, Allen y Steven Gilbert. 2002. <i>Introducción al análisis schenkeriano</i>. Trad. Pedro Purroy Chicot. Barcelona: Idea Books. 11. Freiberg, Pablo y otros. 2016. <i>Análisis perceptual de obras electroacústicas argentinas</i>. Buenos Aires: EDAMUS. 12. Goldsack, Elina y María Inés López. 2012. "El análisis en música popular. Punto de partida para diversas instancias pedagógicas". <i>Neuma</i>, 5/2: 82-97 13. González de Pérez, María Stella. 2005. "Sobre el estudio de la música como hecho cultural". Universidad Nacional de Colombia. http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/8514/5615/3641/musicaycultura.pdf 14. González Rodríguez, Juan Pablo. 2016. "A mi ciudad: escucha crítica en la construcción simbólica del Santiago de 1980". <i>Revista Musical Chilena</i>, 226: 9-30. 15. Grebe Vicuña, María Ester. 1964. "Estudio analítico de 'Der stürmische Morgen'. Un enfoque metodológico". <i>Revista Musical Chilena</i>, 89: 87-105. 16. Guerra Rojas, Cristián. 2015. "Firmes y adelante ... cortando la cabeza del diablo". <i>Cultura y Religión</i>, 9/2: 39-60. 17. Illari, Bernardo. 2010. "Esnaola contra Rosas". <i>Revista Argentina de Musicología</i>, 11: 33-73. 18. Kühn, Clemens. 2003. <i>Tratado de la forma musical</i>. Trad. Luis Romano. Barcelona: Idea Books. 19. López-Cano, Rubén. 2014. "Música, mente y cuerpo. De la semiótica de la representación a una semiótica de la performatividad". En Fornaro, Marita (ed.). <i>De cerca, de lejos. Miradas actuales en Musicología de/sobre América Latina</i>. Montevideo: Universidad de la República, Comisión Sectorial de Educación Permanente /Escuela Universitaria de Música: 41-78.

20. López-Cano, Rubén. 2018. *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.
21. López-Cano, Rubén. 2020a. *La música cuenta. Retórica, narrativa, dramaturgia, cuerpo y afectos*. Barcelona: ESMUC.
22. López-Cano, Rubén. 2020b. "The Who live in Sinaloa': videomemes musicales, punctum, contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas". *Revista Musical Chilena*, 74/233: 151-173.
23. López-Cano, Rubén y Úrsula San Cristóbal. 2014. *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: ESMUC.
24. Madoery, Diego. 2019. "Charly García: entre el rock y la armonía clásico-romántica". *Revista Musical Chilena*, 73/231: 120-136.
25. Madrid, Alejandro. 2008. *Los sonidos de la nación moderna. Música, cultura e ideas en el México posrevolucionario*. La Habana: Casa de las Américas.
26. Matus de la Parra, Fernando. 2016. "Divertimento Cordovés de Juan Amenábar: Análisis del gesto gráfico como organizador de un discurso composicional destinado a la improvisación". *Ámbito Sonoro*, 2: 61-82.
27. Maus, Fred Everett. 2003. "Narración, drama y emoción en la música instrumental". Trad. Paul S. McLaney. *Quodlibet*, 25: 94-112.
28. McClary, Susan. 2003. "Lo narrativo en música 'absoluta': Identidad y diferencia en la tercera sinfonía de Brahms". Trad. Pilar Recuero. *Quodlibet*, 25: 140-157.
29. McCreless, Patrick. 2008. "El ciclo de la estructura y el ciclo del significado: El Trio para piano en mi menor, Op. 67 de Shostakovich". Trad. Jaime Fatás Cabeza. *Quodlibet*, 42: 5-28.
30. Nagore Ferrer, María. 2011. "Historia de un fracaso: El "Himno Nacional" en la España del siglo XIX". *ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura*, 187, 751: 827-845.
31. Nattiez, Jean-Jacques. 2007. "El solo de corno inglés de Tristán e Isolda: Ensayo de un análisis paradigmático y prolongacional". Trad. Natalia Momeñe. *Doce Notas Preliminares, Revista de música y arte*, 19-20: 10-27.
32. Plesch, Melanie. 2002. "De mozas donosas y gauchos matreros. Música, género y nación en la obra temprana de Alberto Ginastera". *Huellas...Búsquedas en Artes y Diseño*, 2: 24-31.
33. Roca Arencibia, Daniel. 2011. "Análisis de partituras y análisis para la interpretación: dos modelos pedagógicos". *Quodlibet*, 49: 3-21.
34. Sammartino, Federico. 2008. "Acento regional, sustitución rítmica e irregularidad métrica en Estancia La Candelaria". En Sammartino, Federico y Héctor Rubio (eds). *Músicas populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la musicología argentina*. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008: 181-212.
35. Sans, Juan Francisco. 2014. "Elementos del análisis schenkeriano". Apuntes de clase. Universidad Central de Venezuela.
36. Sans, Juan Francisco. 2020. "Típicos tópicos tropicales". *El oído pensante*, 8 (febrero-julio): 7-33.
37. Tagg, Philip. 2012. *Music's Meanings. A modern musicology for non-musos*. Nueva York & Huddersfield: The Mass Media Music Scholars' Press.
38. Villar-Taboada, Carlos. 2013. "De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis atonal". En Sánchez de Andrés, Leticia y Adela Presas (eds.), *Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX*, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: 161-205.
39. Villar-Taboada, Carlos. 2014. "Entre lo flexible y lo complejo: Tiempo y percepción en Enrique X. Macías (1958-1995)". *Quintana*, 13: 315-331.
40. Waisman, Leonardo. 1991. "Música misional y estructura ideológica en Chiquitos (Bolivia)". *Revista Musical Chilena*, 176: 43-56.