

**Universidad de Chile, Facultad de Artes Escuela
de Artes.
Programa de Licenciatura en Composición**

Investigación Musical para Compositores
Primer semestre 2024

Prof.: Jorge Martínez U.

Descripción:

El curso se articula bajo una modalidad expositiva y heurística. En primer lugar, se realizará una exposición de los elementos esenciales para una metodología y una epistémica del conocimiento desde las formas artísticas, con especial referencia a lo musical.

Tratándose de un curso con metodología heurística, la participación de cada integrante será fundamental y ésta se llevará a cabo en dos modalidades: trabajos grupales, auto-organizados y con informes de avance, y mediante la presentación de informes de lectura o fichas bibliográficas relativas a las materias tratadas. Las últimas sesiones del curso estarán dedicadas a la exposición de sendos ensayos de los participantes, con el objetivo de escribir un ensayo sobre alguna de las temáticas abordadas en el curso.

Metodología y evaluación

La metodología será de trabajo grupal. La meta propuesta del curso es la redacción de un ensayo sobre temáticas del curso, por ejemplo: posibilidades del conocimiento desde el espacio artístico, límites de una visión artesanal o de mero oficio para el ejercicio de las disciplinas artísticas, o el artista como creador de conocimiento social, desde la superación de enfoques disciplinarios, o aún, centralidad de las miradas artísticas en el conocimiento actual. (Estas temáticas son solo ejemplos de posibles ensayos)

El ensayo estará diseñado como *paper*, susceptible de publicación en medios especializados, presentando un correcto planteamiento del problema a tratar, una adecuada y actualizada revisión bibliográfica del argumento elegido, una forma argumental basada en evidencia y una propuesta interesante con elementos originales del autor, el ensayo debe tener un aparato de conclusiones pertinentes y claras, además de considerar de manera muy rigurosa los aspectos formales de un ensayo teórico y de nivel universitario.

Evaluación:

La evaluación consistirá en la redacción de por lo menos dos informes de lectura por cada unidad temática del seminario (un total de 8 informes) y un ensayo dedicado a la exposición de los elementos teóricos del proyecto final. La extensión máxima del trabajo final será de 4000 palabras, anexos, apéndices y bibliografías excluidos. Existirá además una evaluación por la participación en clases (asistencia regular, colaboración a los debates del curso, aportes, puntualidad en las entregas requeridas) y una nota de autoevaluación, dada de manera fundamentada, por cada estudiante, sobre el propio trabajo,. Los valores de cada rubro sobre

la nota final serán: Informes de lectura: 50 %, ensayo final: 35 %, Participación: 5%, Autoevaluación: 10%

Objetivo General:

Motivar en el/la estudiante una disposición a la investigación bibliográfica y la reflexión epistémica, como proceso esencial para la definición de una poética artística y estética personal, que pueda dialogar con los aspectos más generales del desarrollo de las sociedades y comunidades en que el/la artista están insertos/as. Como sujetos/as de nuevo conocimiento y de ideas originales, considerando los elementos arriba expuestos en la ideación, proyección, investigación, escritura argumental, de un ensayo susceptible de publicación y revisión de pares en medios académicos.

Objetivos específicos:

- 1) Informar, documentar, analizar los paradigmas, las poéticas, los elementos y las técnicas de los procesos más comunes en la creación artística y de composición de música de arte, como procesos de producción de conocimiento verosímil e intersubjetivo.
- 2) Vincular la propia sensibilidad artística y estética como fuente de nuevo conocimiento general e inter/trans/multidisciplinario, en dialogo con disciplinas sociales, científicas y humanísticas, dando cuenta de las nuevas fronteras del saber
- 3) Dotar a las/os participantes al curso de habilidades en el manejo de fuentes, tanto documentarias como digitales, de elementos para el análisis crítico de los discursos y discusión bibliográfica, de aspectos de una escritura para la comunicación científica y disciplinaria, pertinentes al diseño y elaboración de un ensayo académico, susceptible de publicación en medios académicos
- 4) Elaborar reflexiones fundadas sobre la producción de conocimientos de la ciencia y sus límites, en el arte como espacio de conocimiento y no solo de conciencia simbólica colectiva y/o comunitaria, conocer y comentar los principales autores y referentes de la investigación científica actual.

Contenidos:

I) Aspectos epistémicos y metodológicos generales. (4 sesiones)

1.1) Dato, referente, realidad y real, legitimidad y verdad en la ciencia y en el arte (2 sesiones)

1.2) El concepto de paradigma en ciencia e investigación: T. Kuhn, Paul K. Feyerabend y H. Lakatos. (2 sesiones)

II) Elementos específicos de una metodología (4 sesiones)

2.1) Inferencias lógicas: Inducción, deducción, abducción. Posibilidades y carencias de las metodologías inductivas, método hipotético deductivo.

- 2.2) Verdad y método, verosimilitud y falseabilidad (Popper), métodos investigativos y expositivos. ¿Es la ciencia y el conocimiento científico un espacio neutro?. Leyes de la verificación en Peirce.
- 2.3) Construcción de una hipótesis. La obra de arte como espacio de verificación de supuestos teóricos. Tesis cuantitativa vs tesis cualitativa.
- 2.4) Manejo de fuentes y datos. ¿Qué es un dato? ¿Qué se debe considerar al elegir las fuentes bibliográficas? ¿Qué es una búsqueda bibliográfica sistemática?

III) Aspectos de lo estético como práctica científica (5 sesiones)

- 3.1) Creación y autonomía/ heteronomía de la obra de arte. La música como arte sublime y como espacio simbólico de reproducción de una comunidad. Ilustración y racionalidad como paradigmas.
- 3.2) La sensibilidad y el cuerpo, desde la teoría de los afectos a la biopolítica.
- 3.3) Espacio, zonas de pertinencia simbólica, entorno/nicho/medio. Sociedad y espacio simbólico. Proxémica y Kinésica (E.Hall), (Birdwistle).
- 3.4) Prejuicios científicos y teóricos sobre la audición. La audición estructural, la audición de un a obra de arte. Tipologías de la audición. La audición del mundo como paradigma de conocimiento.
- 3.5) Lenguaje, ideología y percepción en las prácticas artísticas.

IV) ¿Qué es una metodología de la investigación desde el arte? (2 sesiones)

- 4.1) ¿Qué es o que puede ser un conocimiento apto para la creación artística?
Investigación *sobre* arte, *para* el arte, *en* el arte.
- 4.2) Verdad, evidencia y verosimilitud de hipótesis desde una práctica artística.
Validación de esas conclusiones en un diálogo inter/transdisciplinario. Límites y posibilidades.

V) Sesiones expositivas de estudiantes, trabajos grupales (Número indeterminado de sesiones). A cargo de los participantes al curso. Co-evaluación y discusión de los proyectos.

Bibliografía:

ADORNO, Theodor.W. (1988) Du Fetichisme en musique et de la regression de l'audition, en *Inharmoniques no3: Musique et Perception*, Paris, Ircam, Ed. Christian Bourgois. (trad. Gabriel Castillo, de la trad. francesa de Marc Jimenez).

----- (2003) *Filosofía de la nueva música*, Madrid, Ed. Akal.

-----, y Horkheimer, (2001) *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Ed. Akal

----- (2006) *Vers une musique informelle*, *Obras completas*, Madrid, Ed. Akal. -

----- (2006) *Escritos Musicales I*, Madrid, Ed. Akal

ATTALI, Jacques; (1977) *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*, de. Ruedo Ibérico, Valencia. (3.1/3.4; 4.2)

AUGE, Marc; (1998) *Los no lugares. Espacios del anonimato*, Gedisa, Barcelona. (3.3)

BARICCO, Alessandro (2000) *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*; Ed. Siruela, Madrid,. (4.2)

BATESON, Gregory (1990): *Espíritu y naturaleza*, Buenos Aires, Ed. Amorrortu.

----- (1989): *Pasos hacia una ecología de la mente*, Buenos Aires, Ed. Amorrortu. (3.2/3.3/3.5)

BUNGE, Mario (1985): *Pseudociencia e ideología*, Madrid, Ed. Alianza.

----- (1975) : *La ciencia, su método y su filosofía*, México, Ed. Siglo XXI. (1.1; 2.1/2.2/2.3/2.4)

CASTILLO BAUTISTA, Raimundo: (2009) “La hipótesis en investigación“, * en: *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, www.eumed.net/rev/cccss/04/rb2.html.

CASTILLO, Gabriel (2003) Negatividad, esperanza y margen en la estética de Theodor W. Adorno, en :*Revista Aisthesis no 36*, Santiago, Ed. Instituto de Estética, Univ. Católica, pgs 29-45. (4.2)

CHAKRAVORTY GAYATRI Spivak (1988) Can the Subaltern Speak? en: *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, Nueva York, Ed. Harvester Wheatsheaf, pgs. 66109. (3.5)

ECO, Umberto: (2006) *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Barcelona, Ed. Gedisa.

----- (2013): *La estructura ausente*, Buenos Aires, Ed. Debolsillo.

DUSSEL, Enrique (1994). *1492 el encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”*. La Paz: Plural editores.

----- (2011). *Filosofía de la liberación*. Bogotá, Nueva América.

FEYERABEND, PAUL K. (1975) : Tratado contra el método, Madrid, Ed. Tecnos. (1.2)

GAVILÁN, Enrique (2008) Münchhausen sale del pantano: la filosofía de la música de Theodor W. Adorno, en: *Otra historia del tiempo, la música y la redención del pasado*. Madrid, Ed. Akal, pgs. 47-78. *

GOODMAN, Nelson (1976) : *Los lenguajes del arte/aproximación a la teoría de los símbolos*, Barcelona, Ed. Seix Barral.

HEIDEGGER, Martín: (2005) “El origen de la obra de arte” en: *Arte y Poesía*; (Trad.

Española de Samuel Ramos (Ed. Orig. *Der Ursprung des Kunstwerkes*, 1952- 1980); Ed. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; Primera ed. en español 1958; Duodécima reimpresión; México; pp.37-123. *

KUHN, Thomas (2013) : *La estructura de las revoluciones científicas*, México, Ed. Fondo de cultura económica. (1.2)

LAKATOS, Imre (1983): *La metodología de los programas de investigación científica*, Madrid, Ed. Alianza. (1.2)

LÓPEZ-CANO, Rubén: Como escribir una tesis de grado. (documento del Curso)

MARTINEZ, Alejandro: (2000). “Teoría y experiencia musical: consideraciones en torno a la noción de ‘estructura’ en música”, En <http://www.pucsp.br/pos/cos/clm/forum/alejandT.htm> *

MARTINEZ ULLOA, Jorge: (2000) “Musitar la música, una estrategia para *ex/cribir* el propio cuerpo“ en *Actas de la Escuela Chile-Francia, Universidad de Chile*, Ed. Escuela Foucault-Flandes Indiano, Santiago,.

-----: (2011). “La obra de arte musical: hacia una ontología de la música” en *Revista Musical Chilena*, Stgo, Ed. Fac. de Artes.

-----: (2016) “Qué hago yo cuando digo que hago mi música....” en: *Actas del Primer Coloquio Interregional de CIELA* (Centro de Investigaciones en Estéticas Latinoamericanas), Ediciones Ebook-CIELA, Depto de Música, Fac. Artes-Universidad de Chile. (www.ciela.cl)

-----: (2017) *Esto lo estoy tocando mañana.../ Elementos para una filosofía de la nueva música chilena*, Santiago, Ed. CIELA-Viento del Sur.

MATURANA, Humberto (1994) *El sentido de lo humano*, Santiago, Ed. Dolmen (Unidad 1 y Unidad 2)

NANCY, Jean Luc: (2000) *A l'écoute*; Ed. Galilee, Paris,. (3.4)

PEIRCE, Charles S. (2012) *Obra filosófica reunida, Vols. I y II*, Nathan Houser y Christian Kloesel (ed), México, Ed. Fondo de cultura económica. (2.2)

PÉREZ SOTO, Carlos (2008): *Sobre un concepto histórico de ciencia*, Santiago, Ed. Lom. (Unidad 2 completa)

SAINT GIRONS, Baldine (2013), *El acto estético*, Santiago, Lom Ediciones.

VARELA Francisco, ROSCH Eleanor y THOMPSON Evan (2005): *De cuerpo presente, las ciencias cognitivas y la experiencia humana*, Madrid, Ed. Gedisa. (3.2)

WITTGENSTEIN, Ludwig (2008): *Tractatus logico-philosophicus*, Madrid, Ed. Tecnos. (Unidad 1 y 2)