

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 en un paradigma constructivista, en el cual se propende a que el alumnado profile su proceso formativo, buscando opciones y caminos que vayan de acuerdo con sus propios intereses. Esta versión (2024, segundo semestre) toma como eje el tema de la(s) relación(es) interdisciplinaria(s) entre música(s) popular(es) urbana(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 tema 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) popular(es) urbana(s) y audiovisual(es) en el panorama contemporáneo.

2.1.2. Identificando distintos enfoques de estudio acerca de música(s) popular(es) urbana(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 tema abordado.
- Elabora una postura propia, reflexiva y crítica frente a la(s) relación(es) entre música(s) popular(es) urbana(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) popular(es) urbana(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) popular(es) urbana(s), audiovisual(es), interdisciplinariedad artística

Bibliografía obligatoria	Bibliografía complementaria
<ul style="list-style-type: none"> • Ayuso, Fran y Josep Pedro (eds). 2019. Dossier Medios audiovisuales y música populares, <i>Eu-topías</i>, 18, pp. 65-168. • Fraile, Teresa y Eduardo Viñuela (eds). 2012. <i>La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática</i>. Sevilla: Arcibel. • Gustems, Josep (coord.). 2013. <i>Música y sonido en los audiovisuales</i>. Barcelona: Universidad de Barcelona. • Gustems, Josep (coord.). 2014. <i>Música y audición en los géneros audiovisuales</i>. Barcelona: Universidad de Barcelona. <p>Material audiovisual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altozano, Jaime. 2021. <i>Leitmotifs: cuando la banda sonora revela la trama de la película</i> https://www.youtube.com/watch?v=jXnLXLQ47ZY • Roldán, Garrote, David. 2013-2016. <ul style="list-style-type: none"> a) <i>La música como elemento coestructurador del montaje: El espacio y la focalización</i>. https://www.youtube.com/watch?v=Jxa88R5F4PY b) <i>La música como elemento coestructurador del montaje: La continuidad</i>. https://www.youtube.com/watch?v=T0IzNvP_OT8 c) <i>La función emocional de la música en el audiovisual</i>. https://www.youtube.com/watch?v=PiMfnSXWzAM d) <i>La función informativa de la música en el audiovisual</i>. https://www.youtube.com/watch?v=X6q64WdwcdU e) <i>Diégesis musical en el audiovisual</i>. https://www.youtube.com/watch?v=FSpam1MhDUo f) <i>El leitmotivo en la música de cine</i>. https://www.youtube.com/watch?v=KnpK_UX1fTY g) <i>La música de cine: El código</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arce, Julio y Teresa Fraile (eds). 2017. <i>Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas</i>. 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". <i>Revista de Comunicación Vivat Academia</i>, XIX/136, pp. 82-94. • Chion, Michel. 1993. <i>La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido</i>. Antonio López Ruiz (traductor). Barcelona: Paidós. • Cook, Nicholas. 1998. <i>Analysing Musical Multimedia</i>. Oxford: Clarendon Press. • Costa, Carmen y Teresa Piñeiro. 2012. "Nuevas narrativas audiovisuales: multiplataforma, crossmedia y transmedia. El caso de Águila Roja (RTVE)". <i>Icono 14</i>, X/2, pp. 102-125. • Encabo, Enrique (ed.). 2014. <i>Música y cultura audiovisual: horizontes</i>. Murcia: Edit.Um. • Encabo, Enrique (ed.). 2018. <i>Más allá de la pantalla. Música, sonido, imagen</i>. Sabadell: Elpoblet Edicions. • Farías Zúñiga, Martín. 2019. <i>Ruidos-imágenes-voces. El documental musical en el Chile postdictadura</i>. Santiago: Palimpsesto. • Farías Zúñiga, Martín. 2021. <i>Identidad y política en la música de cine chileno 1939-1973</i>. Santiago: Ariadna. • Fernández-Cortés, Juan Pablo. 2020. "Ludomusicología: normalizando el estudio de la música de los videojuegos". <i>Anuario Musical</i>, 75, pp. 181-199. Material audiovisual complementario en https://anuariomusical.revistas.csic.es/index.php/anuariomusical/article/view/365 • Fraile Prieto, Teresa (coord.). 2013. <i>Cuadernos de Etnomusicología</i>, 3 [Música y medios audiovisuales]. Sociedad Ibérica de Etnomusicología. • La Ferla, Jorge y Sofía Reynal (comps). 2012. <i>Territorios audiovisuales: cine, video, televisión, instalación, documental, nuevas tecnologías, paisajes mediáticos</i>. Buenos Aires: Librería. • López-Cano, Rubén. 2020b. "'The Who live in Sinaloa': videomemes musicales, punctum,

<https://www.youtube.com/watch?v=Wx8tIMeT1MY>

contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas". *Revista Musical Chilena*, 74/233: 151-173.

- 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. *Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas*. 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. *Escuchando al cine chileno (1957-1969)*. Santiago de Chile: Mago Editores.
- Olarte Martínez, Matilde y otros. 2011. "La incorporación de los medios audiovisuales en la enseñanza de la música". *Revista Docencia e Investigación*, 21, pp. 151-168.
- Olhagaray Llanos, Néstor. 2002. *Del video-arte al net-art*. Santiago: LOM.
- Olhagaray Llanos, Néstor. 2014. *Sobre video y artes mediales*. Santiago: Metales Pesados.
- Pérez Tort, Susana. 2012. "Arte medial: complejidad, mediación y sociedad". *Iconofacto*, VIII/11, pp. 61-76.
- Porta, Amparo y Lucía Herrera. 2017. "La música y sus significados en los audiovisuales preferidos por los niños". *Comunicar*, XXV/52, pp. 83-92.
- Román, Alejandro [Alejandro López Román] (ed.). 2014. *C. I. N. E. M. A. Composición e investigación en la música audiovisual*. Madrid: Visión Libros.
- Scolari, Carlos Alberto. 2013. *Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan*. Barcelona: Deusto.
- Vilasuso, Rolando. 2013. *La publicidad audiovisual: una forma de arte posmoderno*. Ciudad de México: Lamm.
- Villagrán, Mario. 2003. "Análisis de un videoclip". *Intentio video-clip: Lecturas en la búsqueda del lector modelo de la videomúsica*. 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". *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 13, pp. 157-178.

Recursos en línea

U-Cursos

