

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Mujeres creadoras en la historia de la música de tradición escrita
En inglés:	Women creators in the history of written tradition music
Profesora/profesor a cargo	Carolina La Rivera Llombart
Código U-Cursos:	EESP351-011-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Música
Horas de trabajo presencial y no presencial	2 horas presencial/1,5 horas indirectas
Número de créditos SCT-Chile	3 créditos

Propósito general del curso

El curso propone visibilizar destacadas mujeres a lo largo de la historia de la música occidental de concierto. Su propósito es conocer el rol de las creadoras, intérpretes y mecenas en el ámbito de la música de tradición escrita junto con las ideas más preponderantes de cada época histórica hasta llegar a los siglos XX y XXI. Esto permitirá contribuir tanto a desarrollar un pensamiento crítico como a la discusión sobre la equidad de género en esta disciplina y en la sociedad actual junto con conocer un nuevo repertorio musical, siendo la profesora quien asume como guía en las reflexiones y participación activa de las/os estudiantes.

La asignatura pretende entregar a las/os estudiantes de las carreras de interpretación musical y composición conocimientos específicos en el ámbito de la cultura sobre una temática que en no se ha abordado hasta ahora. La visualización de esta temática permitirá entonces que las/os estudiantes tengan una formación más integral en el campo de la música y más insumos para obtener acceso a registro y/o material musical de compositoras para su estudio e interpretación.

La profesora asume como guía para los estudiantes y privilegiará la discusión reflexiva.

La evaluación considera tanto el proceso de avance en la investigación de cada estudiante como el producto final, un trabajo escrito y expuesto en clase en forma individual o grupal. Se tomará en consideración la asistencia y puntualidad de las sesiones del curso.

Habrà, al menos, tres momentos de evaluación. En todos los casos se considerarán criterios y pautas entregados y comunicados oportunamente.

Competencias y sub-competencias a las que contribuye el curso

Competencias:

Proponer nuevos significados de obras, géneros, repertorios y prácticas musicales a partir de la reconstrucción de significados anteriores mediante la realización de estudios sistemáticos y críticos que abarquen principalmente el aporte de mujeres creadoras a lo largo de la historia de la música de tradición escrita.

Sub-competencias:

Identificar y analizar los distintos procesos que han conducido a la configuración de las prácticas y repertorios vigentes en la música occidental y lo invisibilizado, considerando la multicausalidad de los fenómenos, con énfasis en la tradición escrita.

Identificar y analizar diversas fuentes de información básica acerca de la historia de la música con apertura crítica.

Formular y realizar propuestas de investigación básica en la historia de la música, con énfasis en la tradición musical docta y el aporte femenino.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
2. Compromiso con la igualdad de género y no discriminación
3. Compromiso con el respeto por la diversidad y la multiculturalidad

Resultados de aprendizaje

- 1.- Distinguir los roles de las mujeres creadoras a lo largo de la historia de la música clásica de occidente con el objetivo de descubrir sus aportes y riquezas.
- 2.- Conocer parte de las principales creaciones musicales de exponentes destacadas y repertorio específico de creadoras con el objetivo de ampliar el universo de música existente y formar parte del catálogo de obras para adquirir e interpretar a futuro.
- 3.- Analizar estudios con enfoque de género que permitan conocer a mujeres compositoras, intérpretes y mecenas en el ámbito de la música de tradición escrita a través de la historia de la humanidad para visibilizar mujeres, valorando y apreciando sus aportes a la sociedad.

Saberes/Contenidos

- Música y género
- a. Concepto de género
 - b. Feminismo
 - c. Musicología feminista y estudios de género

Crítica feminista de la música

- a. El canon de la música occidental de concierto
- b. Las formas de la música clásico-romántica en perspectiva feminista

Mujeres, música e historia

- a. Compositoras
- b. Intérpretes
- c. Mecenas

Repertorios compuestos por mujeres

- a. Edad media y renacimiento
- b. Barroco y clasicismo
- c. Romanticismo
- d. Músicas del siglo XX hasta nuestros días

5. Acceso a repertorio sonoro y escrito

- a. Plataformas virtuales
- b. Tiendas

Metodología

El curso propone clases dialógicas que permitan la reflexión crítica sobre la importancia del aporte musical específico de las mujeres en la historia de esta disciplina artística. Se realizarán debates en base a material audiovisual. Habrán estudios de caso en base a textos específicos trabajado de manera individual y/o trabajo grupal incluyendo en algunas sesiones la modalidad de aula invertida.

Durante el curso se expondrá y examinará el trabajo de creadoras de la historia de la música de tradición escrita. Asimismo, se presentarán documentales, videos y/o discografía sobre compositoras destacadas de diversos siglos llegando al tiempo presente.

Evaluación

- 1.- Disertación textos entregados en clase (20%)
- 2.- Compositoras I (30%) formato Ficha + Presentación oral
- 3.- Compositoras II (30%) formato Programa de Concierto + Presentación oral y/o escrita
- 4.- Asistencia, puntualidad y participación (en clases, trabajo indirecto) (20%)

El programa es siempre una planificación “ideal”. Las condiciones reales hacen que varíe, y pueda ser adaptado en la medida en que el contexto lo requiera, manteniendo siempre una coherencia interna entre los medios y fines del programa.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero solo será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: 4.0

Escala de logro en evaluaciones parciales: 70%=4.0

Conceptos clave

Mujeres, género, música, canon, pensamiento crítico

Bibliografía obligatoria

Bofill Levi, A. (2016). *Los sonidos del silencio*. Editorial UOC

Green, L. *Música, género y educación*. Ediciones Morata (2020)

Instituto de la Mujer. *Creadoras de Música*.

<https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaEducacion/MaterialesDidacticos/docs/CreadorasMusica.pdf>

McClary, S. (2023). *Cadencias femeninas: música, género y sexualidad*. Universidad Alberto Hurtado.

Ramos, P. (2003). *Feminismo y música. Introducción crítica*. Narcea, S.A. de ediciones.

Soler, Sandra. *Cuestiones de género: mujeres en la historia de la música*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6257562>

Bibliografía complementaria

Recursos en línea

Musical Chilena

<https://revistamusicalchilena.uchile.cl>

Mapa Interactivo Creadoras de la Historia de la Música,
de Sakira Ventura

<https://svmusicology.com/mapa?lang=es>

Memoria Chilena

<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html>

Catálogo Asociación de Mujeres en la Música (AMM) de obras de compositoras.

<https://www.mujiereenlamusica.es/catalogo-amm-compositoras/>