Universidad de Chile, Facultad de Artes Escuela de Artes.

Programa de Licenciatura en Composición

Investigación Musical para Compositores
Primer semestre 2025

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%

Fecha de entrega de los informes:

25 de marzo

8 de abril

22 de abril

6 de mayo

20 de mayo

3 de junio

17 de junio

1 de julio

Entrega de ensayo final: 8 de julio

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) Para diseñar y redactar un Proyecto de Investigación y Creación Artístico Musical (6 sesiones)

1) ¿Qué es una metodología de la investigación dedicada al arte?

¿Qué es o que puede ser un conocimiento apto para la creación artística? Investigación **sobre** arte, **para** el arte, **en** el arte. ¿Qué es el planteamiento de un problema? Diferencias entre área temática, disciplina, problema y caso. Eje, foco y perímetro del problema. ¿Qué es un problema mal puesto?

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

3) Construcción de la/s hipótesis. Tesis sin hipótesis. Verificación y falseabilidad de los enunciados de la tesis. La obra de arte como espacio de verificación de supuestos teóricos. Tesis cuantitativa vs tesis cualitativa.

4) Manejo de fuentes y datos. ¿Qué es un dato?¿Qué es una búsqueda bibliográfica sistemática? Uso de la IA en investigación artística.

5) Formatos y tipos de informes de investigación: monografía, ensayo, informe de avance, bitácoras creativas, diarios de terreno, otros soportes. El índice de un escrito como base para la planificación.

6) La agenda de investigación bibliográfica, elementos para el análisis crítico de los discursos, construcción de una trama argumental basada en evidencia, conclusiones y manejo de datos. Redacción final del ensayo.

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

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

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

III) Aspectos de lo estético como práctica académica (3 sesiones)

Lenguaje, ideología y percepción en las prácticas artísticas.

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.

La sensibilidad y el cuerpo, desde la teoría de los afectos a la IA.

Prejuicios científicos y teóricos sobre la audición. La audición estructural, la audición de una obra de arte. Tipologías de la audición. La audición del mundo como paradigma de conocimiento.

.

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.

Resultados de aprendizaje:

- 1) Analizando y documentando, en base a evidencia, reflexiones sobre como investigar en ,desde y para la composición musical y el arte en general.
- 2) Vinculando la propia sensibilidad estética y artística como fuente de nuevo conocimiento, difundiendo ese conocimiento adquirido y sus supuestos.
- 3) Manejando, de forma operativa y consciente, fuentes y datos para investigaciones de tipo estético y artístico en general.
- 4) Elaborando conclusiones originales en base a pensamiento crítico e integrador, sobre el estado del arte disciplinario, las bibliografías y teorías o tendencias actualizadas sobre conocimiento en arte y difundiendo esas reflexiones, en soportes adecuados y pertinentes.

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

ÁLVAREZ, María Trinidad y MENA, Vicente. (2024). Regulación de IA en Chile, desafíos y oportunidades en un escenario dinámico. Santiago de Chile: Dirección de Asuntos Corporativos y Comunicaciones del Centro de Innovación Pontificia Universidad Católica.

ATTALI, Jacques; (1977) Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música, de. Ruedo Ibérico, Valencia,.

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

A.A.V.V. (2022). Blueprint for an AI Bill of Rights, making automated systems work for the American People. Washington DC: The White House Pub.

----- (2024). "EU Artificial Intelligence Act". En: Official Journal of European Union.

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

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

----- (1989): Pasos hacia una ecología de la mente, Buenos Aires, Ed. Amorrortu.

BENASAYAG, Miguel y PENISSI, Ariel (2023): La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco). Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

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

----- (1975) : La ciencia, su método y su filosofía, *México*, Ed. Siglo XXI.

CASTILLO BAUTISTA, Raimundo: (2009) "La hipótesis en investigación", en: Contribuciones a las Ciencias Sociales, www.eumed.net/rev/cccss/04/rcb2.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.

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

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.

DAÑOBEITÍA, Cristóbal y otros: (2021). Música y tecnología, Santiago de Chile: Ediciones del Observatorio Digital de la Música Chilena.

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.

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

- 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. *
- 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.
- LAKATOS, Imre** (1983): La metodología de los programas de investigación científica, Madrid, Ed. Alianza.
- 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.
-: (2017) Esto lo estoy tocando mañana.../ Elementos para una filosofía de la nueva música chilena, Santiago, Ed. CIELA-Viento del Sur.
- MATURANA, Humberto** : (1976). El árbol del conocimiento. Santiago de Chile: Universitaria.
- (1997). De máquinas y seres vivos, autopiesis de la organización de lo vivo. Santiago de Chile: Universitaria.
- (1996). El sentido de lo humano. Santiago de Chile: Dolmen ediciones.
- PEDREÑO, Andrés** y otros (enero 2024). La inteligencia artificial en las universidades: retos y oportunidades. Informe anual sobre IA y educación superior. Ediciones de Grupo 1millionbot.
- PEIRCE, Charles S.** (2012) Obra filosófica reunida, Vols. I y II, Nathan Houser y Christian Kloesel (ed), México, Ed. Fondo de Cultura Económica.
- PÉREZ SOTO, Carlos** (2008): Sobre un concepto histórico de ciencia, Santiago, Ed. Lom.
- 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.