

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Curso Música, Cultura & Sociedad I

Semestre I, 2025.

Lunes, 14:30 – 16:00 horas; miércoles, 10:15 – 11:45 horas, sala 603-A

Prof. Mauricio Valdebenito C.

mvaldebe@uchile.cl

Presentación

El curso Música, Cultura y Sociedad I para la carrera de Licenciatura en Artes mención Teoría de la Música es un curso de Formación Básica, y es el tercero de los cursos semestrales que componen la línea de Investigación Musical. Se define como un curso teórico, aunque en consideración a los temas y problemas que más abajo se enuncian también incluye actividades del tipo taller, donde el hacer –individual o colectivo– es parte fundamental del conocer.

Continuador de los cursos previos; Investigación Musical y Culturas Musicales, el curso Música, Cultura y Sociedad busca proponer problemas específicos relativos a la música y el sonido en su dimensión social y cultural en un contexto preferente –pero no excluyente– de Chile y Latinoamérica. Con este fin se han diseñado para esta versión del curso dos unidades antecedidas por una introducción.

En líneas generales, se busca que como continuación de los cursos previos donde se ahondó en la complejidad del fenómeno musical y la riqueza de las diferentes culturas musicales, en este curso se produzca una profundización en conceptos claves del fenómeno sonoro y musical, y donde cada estudiante pueda aplicarse en la realización de diferentes actividades relacionadas a la investigación musical.

Competencias y sub-competencias

Las competencias para el curso Música, Cultura y Sociedad I son las siguientes:

Formular y realizar propuestas de investigación con énfasis en las culturas musicales presentes en Chile y América Latina, considerando además los aportes de otras disciplinas para su comprensión crítica.

Las sub-competencias que resultan de lo anterior son:

1. *Analizar y relacionar* ideas en grados de complejidad creciente a partir de las lecturas y referencias propuestas en los contenidos del curso.
2. *Comunicar* de forma oral, escrita, y si procede, con recursos tecnológicos en uso, ideas, síntesis e inferencias en un lenguaje académico. De igual modo, el/la estudiante es capaz de proponer ideas o relaciones que involucren su propia experiencia en la música.
3. *Formular, planificar y realizar* trabajos de investigación en el nivel de pregrado, fundamentadas en enfoques teóricos disciplinarios e interdisciplinarios, marcos epistemológicos, metodológicos y técnicas pertinentes tanto a su objeto de estudio como a su contexto práctico de realización.
4. *Participar* de forma activa en discusiones académicas en que el respeto, razonamiento fundamentado y tolerancia son la base ética de su formación y ejercicio profesional presente y futuro.

Metodologías

El curso busca propiciar la autonomía de cada estudiante en el proceso de formulación y problematización de algún caso de investigación musical. Por lo tanto, entre sus metodologías están incluidas: clases expositivas, actividades del tipo seminario, exposición colectiva e individual de estudiantes, mesas de discusión, entre otras.

Además, se contará con la colaboración de otros académicos del Departamento de Música, en especial de quienes integran el claustro de Musicología, de manera que sus trayectorias, metodologías y líneas de investigación puedan ser compartidas en el curso.

Evaluaciones

El curso comprende diversas actividades de evaluación, tales como: informes de lectura, formulación de problemas de investigación, exposiciones en clases y otros recursos de comunicación audiovisual que serán debidamente informados conforme se avance en la programación y en acuerdo con el curso.

Cada evaluación contará con una pauta que se entregará oportunamente, y que informará de los aspectos a ser evaluados y los saberes esperados.

La nota mínima para aprobar este curso es 4,0. La asistencia mínima requerida es 60%. Tendrán derecho a eximirse del examen final aquellos estudiantes que obtengan como

promedio de todas las evaluaciones parciales una nota mínima de 5,0 además del mínimo de asistencia.

Contenidos semestre I

Introducción al curso

Problematizando los conceptos de música, cultura y sociedad.
Música como sonido

Unidad I El concepto de historia en música

Historia: disciplina / metadisciplina; historicidad; historiografía; narrativas.
Repensar la historia
Historias de la música: obras, compositores, estilos, intérpretes, productores, audiencias, consumidores, etc.
Historia de la música occidental
Historia de la música en América

Unidad II El estudio (cultural) de los instrumentos musicales

Organología: fundamentos y límites
Luthería
Guitarscape
Keyboardscape
Intérpretes

Bibliografía obligatoria

- Bates, Eliot. (2012). "The social life of musical instruments". *Ethnomusicology*, 56 (3): 363-395.
- Chiantore, Luca, Domínguez Moreno, Áurea, Martínez García, Silvia. (2018). *Escribir sobre música*. Barcelona: Musikeon Books.
- Dawe, Kevin y Andy Bennett. (2001). *Guitar Cultures*. Oxford-N.Y.: Berg.
- Dawe, Kevin. (2003). "The Cultural Study of Musical Instruments" en Martin Clayton, Trevor Herbert y Richard Middleton *Cultural Study of Music*. New York / London: Routledge: 274 - 283.
- Dawe, Kevin. (2010). *The New Guitarscape in Critical Theory, Cultural Practice and Musical Performance*. England / USA: Ashgate.
- Eckmeyer, Martín. (2018). "Música y relictos de la historia. Artefactos ideológicos y positivismo en la historia de la música". *Armiliar 2*: 1- 13.
- Goehr, Lydia. (1992). *The Imaginary Museum of Musical Works*. Oxford: Clarendon Press.

- Goehr, Lydia. (1992). "Writing Music History". *History and Theory* 31(2): 182 – 199.
- González, Juan Pablo & Claudio Rolle. (2005). *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890 – 1950*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile & Casa de Las Américas.
- Jenkins, Keith. (1991). *Repensar la Historia*. Madrid: Siglo XXI.
- McClary, Susan. (2023). *Cadencias femeninas: música, género y sexualidad*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Mendívil, Julio. (2016). *En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas*. Buenos Aires: Gourmet Musical.
- Pereira Salas, Eugenio. (1941). *Los Orígenes del Arte Musical en Chile*. Santiago: Publicaciones de la Universidad de Chile.
- Pérez González, Juliana. (2010). *Las Historias de la Música en Hispanoamérica*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Pérez de Arcem José y Francisca Gili. (2013). "Clasificación Sachs-Hornbostel de instrumentos musicales: una revisión y aplicación desde la perspectiva americana". *Revista Musical Chilena* 219: 42 – 80.
- Samson, Jim. (2009). "Music History" en Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samson (eds.). *An Introduction to Music Studies*. Cambridge: Cambridge University Press: 7-24.
- Taruskin, Richard (2010). *Oxford History of Western Music*. New York: Oxford University Press.
- Waisman, Leonardo. (2009). "La biografía musical en la era post-neomusicológica". *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"* 23.

Bibliografía complementaria

- Claro Valdés, Samuel & Jorge Urrutia Blondel. (1973). *Historia de la Música en Chile*. Santiago: Editorial Orbe.
- Baricco, Alessandro. (2008). *El alma de Hegel y las vacas de de Wisconsin. Una reflexión sobre música culta y modernidad*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Beard, David & Kenneth Gloag. (2016). *Musicology. The Key Concepts* [2nd edition]. London/New York: Routledge.
- Elias, Norbert. (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona: Ediciones Península.
- González, Juan Pablo, Claudio Rolle & Oscar Ohlsen. (2009). *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1950 – 1970*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Gould, Glenn. (1989). *Escritos Críticos*. Madrid: Turner Música.
- Jenkins, Keith. (2006). *¿Por qué la historia?*. México: Fondo de Cultura Económica.

- Montoya Arias, Luis y Omar Gabriel Medrano de Luna. (2016). *Historia social de las músicas populares latinoamericanas. Una visión desde México*. México: Universidad de Guanajuato.
- Pérez de Arce, José. (2014). “El guitarrón chileno y su armonía tímbrica”. *Resonancias* 11 (21): 22 – 55.
- Pérez Brignoli, Héctor. (2018). *Historia Global de América Latina. Del siglo XXI a la Independencia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Wright, Brian F. (2024). *The Bastard Instrument. A Cultural History of the Electric Bass*. U.S.A.: University of Michigan Press.

***