

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

Componentes	Descripción			
Nombre del curso.	Música Docta de los siglos XX -XXI.			
Course Name	20th-21st Century Classical Music.			
Código.	MDOC361-407			
Unidad académica.	Facultad de Artes, Departamento de Sonido, Licenciatura en Artes mención Sonido, Ingeniería en Sonido.			
Carácter.	Obligatorio.			
Número de créditos SCT.	4 Créditos SCT (6 horas semanales - 108 horas semestrales)			
		Hora de cátedra expositiva presencial y directa con profesor	Horas de trabajo en taller y/o laboratorio con profesor (individual y/o grupal)	Horas de trabajo autónomo del estudiante (individual y/o grupal)
	Semanal	3,0		1,5
Línea de Formación.	Especializada.			
Nivel.	7mo Semestre, 4to Año.			
Requisitos.	Audición Analítica II.			
Propósito formativo.	Asignatura teórico-práctica que entrega conocimientos del lenguaje musical desarrollado a través de los diferentes estilos y autores/as más estudiados/as del repertorio de tradición escrita creado entre las postrimerías del siglo XIX y el actual siglo XXI, tanto en Europa como en América. Este propósito se materializa a través del conocimiento auditivo, analítico e histórico de obras musicales consideradas como referentes dentro de este lapso estilístico y			

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	temporal.
Competencias. específicas a las que contribuye el curso.	<i>Competencia 3.1: Crear, utilizando parámetros sensoriales, estéticos, teóricos y tecnológicos, contenido sonoro artístico para experiencias relacionadas con música, danza, teatro, cine, televisión, medios audiovisuales, ópera, instalaciones y arte sonoro, video-interacción y ambientes inmersivos de audio, entre otros.</i> <i>Competencia 3.2: Reflexionar e integrar los aspectos principales de la evolución de las corrientes estéticas con el desarrollo tecnológico del sonido.</i> <i>Competencia 3.4: Analizar auditivamente el sonido, desde la perspectiva técnico-científica y desde su construcción artística.</i> <i>Competencia 4.2: Proponer, administrar, operar y los recursos tecnológicos y materiales, que permitan que los proyectos asociados al área del sonido se concreten adecuadamente.</i> <i>Competencia 4.4: Reflexionar y proponer una sonoridad coherente con la intención del proyecto y/o obra artística involucrada, mediante el uso creativo y funcional de herramientas tecnológicas.</i>
Sub-competencias específicas a las que contribuye el curso.	<i>Sub-Competencia 3.1.1: Proponiendo soluciones pertinentes durante el desarrollo del proceso creativo relacionadas al fenómeno musical.</i>

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	<i>Sub-Competencia 3.1.2: Planteando y aplicando soluciones innovadoras y críticas frente a nuevos problemas vinculados al diseño sonoro de áreas afines.</i> <i>Sub-Competencia 3.1.3: Vinculando los diversos conocimientos adquiridos durante su formación en las áreas del Arte, Ciencia y Tecnología a los problemas prácticos asociados al proceso de creación.</i> <i>Sub-Competencia 3.2.1: Conociendo desde el punto de vista estético y sensorial, los principales y diversos estilos artísticos.</i> <i>Sub-Competencia 3.4.1 Reconociendo diversos fenómenos sonoros desde el punto de vista científico, artístico y tecnológico.</i> <i>Sub-Competencia 3.4.2: Evaluando fenómenos sonoros, emitiendo juicios de valor que le permitan tomar las decisiones pertinentes.</i> <i>Sub-Competencia 4.2.1: Evaluando e interpretando los requerimientos estéticos y técnicos para proponer soluciones pertinentes.</i> <i>Sub-Competencia 4.2.2: Desarrollando habilidades operativas que le permitan un manejo de las herramientas tecnológicas, de manera eficiente, ordenada y sistematizada.</i> <i>Sub-Competencia 4.4.1: Conociendo en profundidad la sonoridad de todo tipo de proyectos y/o manifestaciones artísticas que se vinculen con el audio.</i> <i>Sub-Competencia 4.4.2: Desarrollando una estética propia a partir de la escucha permanente de material audiovisual y la experiencia</i>
--	---

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	<i>práctica-académica.</i> <i>Sub-Competencia 4.4.3: Escogiendo las herramientas más adecuados asociados a la intencionalidad del proyecto y/o obra artística, a partir de los recursos existentes.</i>
Competencias genéricas transversales a las que contribuye el curso.	<i>Competencia 5.1: Competencia: Difundir y valorar en el marco del Proyecto de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile las actividades artísticas, culturales y cívicas valorando y respetando la diversidad y la multiculturalidad.</i>

Resultados de aprendizaje.	1) Comunicar de forma oral y escrita juicios propios fundamentados sobre los diferentes estilos musicales trabajados durante el semestre. A diferencia del ciclo correspondiente a <i>Audición Analítica I y II</i>, ahora el desafío es elaborar un pensamiento crítico más avanzado hacia las tendencias musicales analizadas dentro de la asignatura, teniendo en consideración la etapa en que va la formación musical en esta etapa de la carrera. 2) Contextualizar las obras musicales analizadas a partir de lo que se ha estudiado en relación a la historia circundante del período estilístico examinado, así como también su vínculo con aspectos artísticos, históricos, culturales y políticos de los siglos XX-XXI. Este último punto

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	es uno de los fundamentales del curso, siendo una herramienta piramidal para elaborar el ya aludido pensamiento crítico. 3) Buscar, seleccionar y presentar por escrito y oralmente temáticas / problemáticas que estén relacionadas con los contenidos vistos en la asignatura y que guardan directa relación con los fenómenos asociados a la música de los siglos XX-XXI, ahora con un nivel de profundidad e investigación que se dirijan hacia la elaboración del buscado pensamiento crítico.
Saberes / Contenidos.	1) <u>Unidad N°1: Post Romanticismo en las actuales Austria y Alemania (décadas de 1880-1910):</u> 1.1.) Contexto histórico, político, social y cultural del estilo. 1.2.) Gustav Mahler (1860 - 1911) y su impacto en la sinfonía y en el <i>Lied</i>. 1.3.) Richard Strauss (1864 - 1949) y su efecto en el poema tonal y la ópera. 2) <u>Unidad N°2: Impresionismo musical en Francia (décadas de 1890-1930):</u> 2.1.) Contexto histórico, político, social y cultural del estilo. 2.2.) Claude Debussy (1862 - 1918), la <i>chanson</i> y la música para piano y

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

sinfónica.

2.3.) Maurice Ravel (1875 - 1937), la música para piano y sinfónica.

3) **Unidad N°3: Atonalismo libre y serialismo dodecafónico en la actual Austria (décadas de 1910-40):**

3.1.) Contexto histórico, político, social y cultural del Expresionismo.

3.2.) Arnold Schoenberg (1874 - 1951) y el atonalismo libre.

3.3.) Teorización y puesta en práctica del serialismo dodecafónico.

3.4.) Arnold Schoenberg y el serialismo dodecafónico.

3.5.) Anton Webern (1883 - 1945) y el serialismo dodecafónico.

3.6.) Alban Berg (1885 - 1935) y el atonalismo libre en el caso de la ópera.

4) **Unidad N°4: Igor Stravinsky (décadas de 1910-60):**

4.1.) Igor Stravinsky (1882 - 1971) y el primitivismo musical en Francia.

4.2.) Igor Stravinsky y el neoclasicismo musical en Francia y Suiza.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	4.3.) Igor Stravinsky y el serialismo dodecafónico en Estados Unidos de Norteamérica. 5) <u>Unidad N°6: Música concreta y electroacústica en Francia y Chile (décadas de 1940-80):</u> 5.1.) Pierre Schaeffer (1910 - 1995) & Pierre Henry (1927 - 2017): la música concreta en Francia. 5.2.) Juan Amenábar Ruiz (1922 - 1999) y José Vicente Asuar Puigrrós (1933 - 2017): la música electroacústica en Chile. 6) <u>Unidad N°7: Nuevos enfoques desde el sonido (décadas de 1960-2020):</u> 6.1.) Polonia: Krzysztof Penderecki (1933 - 2020) y su obra en la década de 1960. 6.2.) Hungría: György Ligeti (1923 - 2006) y su labor musical en las décadas de 1960-90. 6.3.) Chile: Miguel Fariás (1983) y sus creaciones en las décadas de 2000-20.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

Metodologías.	Las sesiones lectivas son de carácter expositivo, aunque se reservan espacios particulares para la discusión de ciertos temas que surjan durante el flujo de cada unidad trabajada. Estas clases lectivas se dictan en modalidad híbrida, esto es, uno de los profesores se encuentra conectado de manera remota mientras que el otro trabaja en forma presencial en la sala de clases. Los/as estudiantes tienen plena libertad de elegir si asistir de forma presencial o remota a las sesiones lectivas. En cuanto a las pruebas, éstas serán tomadas de manera escrita y presencial. Detalles sobre cuándo serán tomadas las pruebas se encuentran en el calendario tentativo de evaluaciones. Por último, el trabajo de profundización deberá ser enviado vía U-Cursos en la sección Tareas. Información sobre las fechas de entrega, así como también de las pautas de evaluación tanto para pruebas como para trabajos serán presentadas durante el transcurso del semestre.
Evaluación.	1) <u>Evaluaciones tomadas durante el semestre (60% de la calificación final):</u> a) Tres pruebas parciales escritas sobre las unidades trabajadas en el transcurso del semestre. b) Un trabajo de profundización donde se desarrollen temas sacados de las unidades vistas en la asignatura.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	2) <u>Examen (40% de la calificación final):</u> El examen es tomado a final de semestre, y consiste en una prueba escrita cuyo temario estriba en las seis unidades trabajadas durante el desarrollo del semestre.
Requisitos de aprobación.	1) <u>Nota de aprobación</u> (calculada a partir del promedio de las evaluaciones tomadas durante el semestre y del examen): 4.0. 2) <u>Asistencia</u> (calculada a final de semestre): 80%.
Palabras clave.	Vanguardia, tradición, ruptura, fonograma, partitura, audiovisibilidad, historicidad, contemporaneidad.
Bibliografía principal.	1) Griffiths, Paul. <i>Breve historia de la música occidental</i>. Traducido por Pérez Diez, J. A. Madrid: Ediciones Akal, S. A., 2009. 2) Morgan, Robert P. <i>La música del siglo XX: una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas</i>. Traducido por Sojo, P. Madrid, España: Ediciones Akal, S. A., 1999.

PROGRAMA DE ACTIVIDAD CURRICULAR

	3) Taruskin, Richard. <i>The Oxford History of Western Music, Volumes 4 & 5</i>. Nueva York: Oxford University Press, 2010.
Bibliografía adicional.	1) Morgan, Robert P. <i>Antología de la música del siglo XX</i>. Traducido por Sojo, P. Madrid, España: Ediciones Akal, S. A., 2000. 2) Paz, Juan Carlos. <i>Arnold Schönberg: o el fin de la era tonal</i>. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión, 1958.
Recursos complementarios.	1) Mediateca de la Facultad de Artes, Universidad de Chile. 2) Spotify. 3) YouTube. 4) IMSLP (International Music School Library Project).
Nombre de los revisores y fecha.	Programa revisado por los profesores Manuel Calonge Torrealba y Hugo Muñoz Vergara. Enero - marzo 2023.