

Curso de Música Aplicada II.

Descripción: el curso se aboca al estudio y experimentación de las prácticas musicales ubicadas normalmente fuera de los espacios habituales de la sala de concierto y/o cualquier forma de concierto público, prácticas que, por su naturaleza, obedecen a necesidades o interpelaciones que exceden los ámbitos normales de la experiencia musical de carácter meramente estético o de audición. Es así que entran en este rubro todas las músicas “compuestas para” e incorporadas a media poco habituales para la música, como pueden ser las bandas sonoras y musicales de todas las formas de cine o audiovisión, videos, etc., las músicas y acompañamientos sonoros de spots televisivos, de avisos, de desfiles de modas, de performances y/o instalaciones de arte sonoro. En general toda música que acompañe, ilustre, comente, complemente formas extra musicales y multimediales.

En este tipo de prácticas musicales, elemento central es la poli semanticidad de los múltiples lenguajes que concurren al sentido general de la representación o forma medial, adónde la música creada, sus formas y estructuras, su materialidad y sentido son complementarias e integradas a otras formas expresivas y narrativas, desde una lógica composicional que debe contemplar el mensaje global y sus varios lenguajes en un todo más o menos homogéneo y funcional al sentido narrativo y discursivo general.

Elementos importantes que constituyen estas experiencias son, por lo tanto, la adhesión de los elementos sonoros y musicales a la descripción narrativa, a la diégesis sonora, el análisis de lo creado desde una estructura semiótica polimorfa. La referencia programática de motivos y sujetos, la consideración de elementos visuales y gestuales como correlatos de lo meramente acústico y/o estrictamente lingüístico-musical.

En el curso los participantes deberán crear y producir informes de lectura crítica de textos y artículos extraídos de la bibliografía, además de un breve ensayo que pueda ser integrado al texto de la tesis de magister. Eventualmente realizar fichas analíticas de ejemplos pertinentes a la temática del curso o breves ejercitaciones relativas a la temática del curso.

Objetivo General: Motivar en el/la estudiante una disposición a la creación musical/investigación bibliográfica, el análisis de textos y discursos multi/inter/transdisciplinarios y la reflexión epistémica, como proceso esencial para la definición de una poética artística y estética personal, que pueda dialogar con los elementos más generales de la aplicación de la música a otros media y lenguajes. Como sujetos/as de nuevo conocimiento y de ideas originales, considerando los elementos arriba expuestos en la ideación, proyección, investigación, escritura argumental, de obras de música aplicada.

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 aplicada.
- 2) Vincular la propia sensibilidad artística y estética como fuente de creación musical complementaria a una textualidad inter/trans/multidisciplinaria,
- 3) Dotar a las/os participantes al curso de habilidades en el manejo de discursos y narraciones polisémicas en dialogo con una semanticidad general, con la narratividad y la discursividad del mensaje transmedial, dando cuenta de las nuevas fronteras tecnológicas y productivas de la audiovisión
- 4) Elaborar reflexiones fundadas sobre la producción y el análisis de gestualidades y discursos multi/inter/transdisciplinarios.

Evaluación: La evaluación consistirá en la calificación de informes de lectura (3) con un valor del 30% de la nota final palabras, sobre artículos y ensayos elegidos en la bibliografía básica del curso más un ensayo final sobre la temática del curso, con una extensión máxima de 4000 palabras, más un porcentaje de auto evaluación personal y grupal del desempeño del/las estudiantes (10 %) y una calificación de participación en clases y sesiones (20%).

Contenidos:

- 1) La música como elemento y medio de la multi/inter/transmedialidad.
 - a. Existen códigos multi/inter/transmediales?
 - b. Texto-contexto y pretexto en la multimedialidad
 - c. El Arte Sonoro como espacio multimedial: paisajes sonoros, instalaciones, intervenciones.
- 2) El análisis del discurso multimedial: de la semiósis al análisis del discurso textual.
 - a. Espectromorfología como metódica de análisis acústico: el caso de las piezas acusmáticas.
 - b. Hacia una semiótica multi/inter/transmedial. Hacia un análisis semiótico transmedial
 - c. El Acto estético como cruce de códigos. Hacia una estética postcolonial.
- 3) Discurso multi/inter/transmedial y narratividad.
 - a. Música, gesto y espacio en la dramaturgia
 - b. Tiempo, espacio y movimiento. Música y danza.
 - c. Música y arquitectura.
 - d. Música y espiritualidad. Música y rito en la sociedad latinoamericana

Bibliografía aconsejada:

Aguilar, Ananay, “El papel de los procesos de estructuración en el análisis de música electroacústica” En <http://sussurro.musica.ufrj.br/abcde/a/aguilarananay/procesos.pdf>.

Barthes, Roland: “Introducción al análisis estructural de los relatos” en: Silvia Niccolini (comp.), El análisis estructural. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1977. Traducido por Beatriz Dorriots
Título original: “Introduction à l’analyse structurale des récits”. Communications, No 8, 1966.

Berenguer, José Manuel: “(¿) Arte Sonoro (?) “ en: Caos->Sonoscop <http://jmb.sonoscop.net>, 31/05/2010.

Chion, Michel: La música en el cine; Ed. Paidós Ibérica, Barcelona-Buenos Aires-México; (Trad. Española de Manuel Frau); 1ª Edición española 1997.

-----: La audiovisión; Ed. Paidos-Comunicación nº 53; Barcelona.

Lacasse, Serge: “Voice and Sound Processing/ Examples of Mise en Scene of Voice in Recorded Rock Music” en: Popular Music Online. (texto del curso en pdf)

Hervás Muñoz, Marina: “Analizar el arte sonoro: una panorámica sobre retos y perspectivas metodológicas” (texto del curso en pdf)

García, Luis Alonso: “El sonido y su palabra: deriva sobre Chion” en: Revista de Ciencias de la Información; Madrid; Nº 10; 1994; pp. 188-191.

Martínez Ulloa, Jorge: “Estrategia para desentrañar: la escucha en el arte sonoro “en: Revista Ámbito Sonoro, nº 1, Ed. CIMA, Valparaíso, 2016.

Pérez, Mauricio: A espectromorfología como discurso: considerações acerca da obra teórica de Denis Smalley . Tesis de Grado, Universidad Estadual de Maringá, 2011 (texto del curso)

Russolo, Luigi: El arte de los ruidos, Milán, 1913 (texto del curso)

Schaeffer, Pierre: Traité des Objets Musicaux; Ed. du Seuil; Paris;1977. (textos escogidos)

Smalley, Denis: “Space form and the Acousmatic Image” (texto del curso)

Bibliografía complementaria:

Attali, Jacques: Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música; Ed. Ruedo Ibérico, Valencia, 1994.

Alcazar, Antonio, Gustems Carnicer Josep, Calderón Garrido, Diego: “Los modos de escucha como

- generadores de pensamiento musical: a propósito de François Delalande” en: OBSERVAR 2014. 8, 86-108
ISSN: 1988-5105, www.odas.es/site/magazine.php (bajado en marzo 2025)
- Baricco, Alessandro:** El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin; Ed. Siruela, Madrid, 2000.
- Cadiz, Rodrigo:** “Propuestas metodológicas para el análisis de música electroacústica” en: Estudios, Revista Resonancias, Ed. PUC, pp 69-85.
- Eco, Umberto :** La estructura ausente; Ed. De bolsillo; Buenos Aires; 2013.
-----: Kant y el Ornitorrinco, (Textos escogidos).
- Gavilán, Enrique:** “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; Ed. Akal, Madrid; pgs. 47-78; 2008.
- Goodman, Nelson :** Los lenguajes del arte/aproximación a la teoría de los símbolos; Ed. Seix Barral;
Barcelona; 1976 .
- Liuni Marco, Emmanuel Ponsot, Gregory Bryant, Jean-Julien Aucouturier:** “Sound context modulates
perceived vocal emotion” en: Behavioural Processes, Elsevier, 10.1016/j.beproc.2020.104042. hal-
02462759, 2020. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02462759> (bajado en marzo 2025)
- Martínez Ulloa, Jorge:** “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; 2000 ----
-----: “La obra de arte musical: hacia una ontología de la música” en: Revista Musical
Chilena; Ed. Fac. de Artes, Santiago; 2011
-----: Esto lo estoy tocando mañana.../ Elementos para una filosofía de la nueva música
chilena ; Ed. CIELA-Viento del Sur; Santiago; 2017.
- Saavedra Inaraja, Ignacio:** La expresión del sentimiento de nostalgia en la música que Nino Rota compuso
para el cine de Federico Fellini; Tesis para optar al grado de Doctorado; Universidad San Pablo, Depto de
Comunicación Audiovisual y Publicidad.
- Saint-Girons, Baldine:** El acto estético; Lom Ediciones. Santiago; 2013.
- Solomos, Makis:** “From Music to Sound. The Emergence of Sound in 20th- and
21st-Century Music” en:
[https://www.routledge.com/From-Music-to-Sound-The-Emergence-of-Sound-in-
20th--and-21st-Century-Music/Solomos/p/book/9780367192136](https://www.routledge.com/From-Music-to-Sound-The-Emergence-of-Sound-in-20th--and-21st-Century-Music/Solomos/p/book/9780367192136) (bajado en marzo
2025)
- Susini, Patrick:** “ Design sonore d’objet “ en: ed. hal-03277750, [https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-03277750](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03277750), 2021 (Bajado en marzo 2025)
- Quignard, Pascal.** El odio a la música, ed. Andres Bello, Santiago, 2020.
- Zatra, Laura:** “Le Design sonore en Europe” en: Design sonore - Applications,
méthodologie et études de cas, Frank Pecquet, Patrick Dupouey, Dunod, 2021., pp.9-
15, 2021. hal-03510770
- Zecchetto, Victorino:** La danza de los signos, nociones de semiótica general, Ed.
Abya Yala, Quito-Ecuador, 2002.