

Universidad de Chile

Facultad de Artes, Departamento de Música

Programa de asignatura Seminario de Investigación y Análisis Musical, I semestre 2020

Teoría de la Música, VII semestre

Profesores: Álvaro Menanteau, Cristián Guerra

Horario: lunes y jueves, 16:30 horas (mientras dure la emergencia sanitaria)

Descripción de la asignatura.

Asignatura semestral centrada en el estudio de una problemática principal, a partir de la cual los alumnos plantean una propuesta de investigación y análisis musical. El tema principal para el presente curso gira alrededor del canon musical, la industria musical, y su aplicación a estudios de música popular.

Unidad 1. Nivelación de contenidos no trabajados durante el II semestre 2019 (prof. Cristián Guerra)

- a) Grandes casos formales de la música docta (fuga, sonata, tema con variaciones) y su relación con músicas populares.
- b) Schenker, metafísica, tonalidad y gráficos prácticos.
- c) La teoría tónica.
- d) Tagg y el análisis museológico.
- e) Moore y su propuesta de análisis de músicas populares.
- f) La diversidad del análisis musical.
- g) López Cano.
- h) Síntesis.

Unidad 2. Canon musical e industria musical (prof. Álvaro Menanteau)

- a) Canon musical (Merino, Marín)
- b) Industria cultural (Adorno, Martín, Mendivil)
- c) Mesomúsica (Vega, Aharonián)

Unidad 3. Cruces entre música docta y música popular (profesores Álvaro Menanteau y Cristián Guerra)

Estudio de casos (sólo referencial; serán abordados algunos del listado siguiente):

- a) Nacionalismo musical (europeo y americano)
- b) George Gershwin
- c) Astor Piazzolla
- d) Pablo Garrido
- e) Vicente Bianchi
- f) Luis Advis
- g) Les Luthiers
- h) Estilos de jazz

Objetivos.

Los alumnos deberán identificar temas de investigación relacionados con sus intereses y prácticas musicales, para luego proponer un proyecto investigativo. Deberán generar información en base a las fuentes y teorías trabajadas en la asignatura, para luego darla a conocer por medio de informes escritos y exposiciones públicas.

Metodología.

Mientras dure la emergencia sanitaria nacional se realizarán sesiones de trabajo colectivo en línea, vía plataforma ZOOM. La Unidad 1 estará a cargo del profesor Cristián Guerra, con 8 sesiones dedicadas a nivelar aquellos enfoques analíticos que no pudieron ser trabajados en la asignatura de Taller de Investigación y Análisis Musical II, contenidos pendientes del segundo semestre de 2019. La Unidad 2 será dictada por el profesor Álvaro Menanteau, a partir de lecturas de artículos, su puesta en común, e informes individuales. La Unidad 3 será dictada por ambos profesores, con énfasis en estudios de casos vinculados a prácticas musicales que evidencien cruces entre recursos de la música docta y prácticas de música popular urbana.

Evaluación.

Cada alumno será evaluado/a mediante la entrega de informes de lectura, la generación de un plan de investigación aplicado a sus intereses musicales, y una exposición final de tipo ponencia.

Bibliografía obligatoria

Aharonián, Coriún (2002). “La música popular del siglo XX”. En *Introducción a la música*. Montevideo: Tacuabé. pp. 129-144.

Marín, Miguel Ángel. (2018). “Challenging the listener: How to change trends in classical musical programming”. En *Resonancias*, XXII/42, pp.115-130.

Martín Sánchez, David (2004). “Pensamiento musical contemporáneo (IV): Adorno”. En *Filomúsica*, N°55 (agosto). www.filomusica.com/filo55/adorno.html [acceso: 20 de marzo de 2020]

Mendívil. Julio (2016). *En contra de la música*. Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones.

Merino, Luis (2006). “Canon musical y canon musicológico desde una perspectiva de la música chilena”. En *Revista Musical Chilena*, LX/205 (enero-junio), pp. 26-33.

Vega, Carlos 1997 [1966]. “Mesomúsica. Un ensayo sobre la música de todos”. *Revista Musical Chilena*, LI/188 (julio-septiembre), pp.75-96.

Bibliografía complementaria

Astica, Juan y otros (1997). *Los discos 78 de música popular chilena*. Folleto adjunto a CD homónimo. Santiago: Fondart.

Berendt, Joachim (1981). *El Jazz*. México: Fondo de Cultura Económica.

Cook, Nicholas (2009). “The economics and business of music”. En *An introduction to music studies*, J.P.E. Harper-Scott y Jim Samsom. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 267-291.

Frith, Simon (1987). “Hacia una estética de la música popular” (trad.Silvia Martínez). En *The politics of composition, performance and reception* (Richard Leeper y Susan McClary, editores). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 133-172.

López Cano, Rubén (2018). *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.

Menanteau, Álvaro (2006). *Historia del jazz en Chile*. Santiago: Ocho Libros Editores.

Shuker, Roy (2005). *Diccionario del rock y la música popular*. Barcelona: Robinbook.

Santiago de Chile, 27 de marzo 2020