

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Curso Investigación Musical
Semestre I, 2020.
Prof. Mauricio Valdebenito C.
mvaldebe@uchile.cl

Presentación

El curso de Investigación Musical para la carrera de Licenciatura en Artes mención Teoría de la Música es un curso de Formación Básica, y es el primero de los cursos semestrales que componen la línea de Investigación Musical¹. 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.

Las circunstancias excepcionales que están incidiendo en los procesos formativos imponen medidas que obligan a una adecuación de contenidos y metodologías, así como una revisión de sus objetivos. De este modo, se hace necesario volver a pensar la música desde nuestro inmediato presente marcado por una pandemia de alcances globales. Y donde los modos de entender la práctica de la música están siendo afectados a un punto que, en muchos casos, marcará un antes y un después. Y donde la discusión por su pertinencia, modos de producción y consumo estarán en la base de un re-ordenamiento que ya venía dando signos de transformación.

Por lo tanto, para este año 2020 el curso Investigación Musical buscará detectar y estudiar problemas relativos a la creación, interpretación y recepción del fenómeno musical con énfasis en el impacto que este momento singular está provocando en el modo como hemos pensado la música, y muy especialmente, en las consecuencias que se preveen como resultado de transformaciones dinámicas tales como: distanciamiento social, contagio, cuarentena, derechos de autor, *streaming*, electrodependencia, ancho de banda, entre otros. De tal forma, que este curso sirva como un espacio de reflexión activa sobre nuestra condición de músicos.

Objetivos

El curso de Investigación Musical tiene como objetivos generales:

¹ Las otras Líneas son: Práctica Musical, Dirección Musical, Docencia Musical y Gestión.

1. Dar cuenta de la complejidad del fenómeno musical atendiendo sus propiedades significantes y los aportes de otras disciplinas;
2. Problematizar algunos aspectos del fenómeno musical tales como: creación, interpretación, historia y análisis musical, mediación, reproducción, recepción, escucha, entre otros;
3. Identificar y analizar diversas fuentes, teorías y problemas de investigación relativos a la música en Chile y América con apertura crítica.

De esta forma, el curso está diseñado en función de un listado de problemas organizados en orden creciente de complejidad, que además pone especial atención a las experiencias de cada estudiante en tanto sujetos sensibles, creativos y con conciencia del tiempo y lugar en que se desenvuelve su propia vida y proceso formativo.

Por lo tanto, el curso busca entregar herramientas básicas que contribuyan a la formulación de problemas y preguntas de investigación en música. ¿Quién investiga? ¿Dónde se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Para qué se investiga? De esta forma, el curso no se agota en los límites disciplinares de la musicología. Por el contrario, se busca demostrar que la investigación musical hace parte de variados contextos en que la música, los músicos, los oyentes y consumidores se desenvuelven. Así también cómo los diferentes medios y soportes que median entre la acción de hacer/registrar/almacenar/editar música y transmitirla representan hoy uno de los asuntos más complejos y dinámicos de la actual cultura global.

Consecuentemente, el curso también busca estimular la reflexión y discusión de todos quienes participan. Por lo tanto, cuestiones relacionadas con habilidades y prácticas de comunicación oral, escrita o audiovisual son también parte de sus objetivos.

Metodologías

En su versión del año 2019 el programa del curso declaraba:

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. Junto con lo anterior, se consideran actividades de tipo taller (hacer colectivo) y también experiencias de terreno.

Además, se considera 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.

Sin embargo, en el contexto actual, el curso se propone –en términos generales– constituirse en un espacio de reflexión colectiva en modo remoto que atienda a problemas pasados, presentes y futuros en relación al cultivo de la música desde la investigación.

Evaluaciones

Se realizarán a lo menos tres evaluaciones del tipo: informes de lectura, trabajos de investigación y exposiciones en clases. Cada evaluación contará con una pauta debidamente informada que contendrá los aspectos a ser evaluados y los saberes esperados. De nuevo, esta condición de la docencia será evaluada y consensuada con el curso, de manera que el modo en que esto se resuelva permita todas las facilidades que el momento exige.

Bibliografía

- Agawu, Kofi. (2012). *La música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.
- Ansdell, Gary. (2014). *How Music Helps: in Music Therapy and Everyday Life*. Reino Unido: Ashgate.
- Benett, Andy, Peterson, Richard A. (2004). *Music Scenes. Local, Translocal and Virtual*. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Byrne, David. (2012). *Cómo funciona la música: epulibre*.
- Campos Fonseca, Susan, Lorenzo Arribas, Josemi. (2011). “Dossier: Música y estudios sobre las mujeres”. *Trans*. 15. En línea.
- Chailley, Jacques. (1991). *Compendio de Musicología*. Madrid: Alianza.
- Contreras Lorenzini, María José. (2013). “La práctica como investigación: nuevas metodologías para la academia latinoamericana”. *Poiesis*. Nº21-22, pp. 71-86.
- Di Nora, Tia. (2000). *Music in everyday life*. Reino Unido: Cambridge University Press.
- Feld, Steven. (2015). “Acoustemology”. En Novak, David, Sakakeeny, Matt. (ed.) (2015). *Keywords in sound*. Durham: Duke University Press.
- González, Juan Pablo. (2013). *Pensar la música desde América Latina*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Harper-Scott, J.P.E., Samsom, Jim. (2009). *An Introduction to Music Studies*. Reino Unido: Cambridge University Press.
- Kuerkela, Vesa, Väkevä, Lauri. (2009). *De-Canonizing Music History*. Reino Unido: Cambridge Scholars Publishing.
- López Cano, Rubén. “Musicología versus Etnomusicología ¿un falso debate?”. *Etno-Boletín Informativo de la SIBE*. Nº16, pp.6-10. En línea
- _____. (2018). *Música Dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.
- Maturana, Humberto, Varela, Francisco. (2007). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Mendivil, 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 de Chile: Imprenta Universitaria.
- Tagg, Philip. (2013). *Music's Meanings. A Modern Musicology for Non-Musos*. Nueva York: The Mass Media Music Scholar's Press.
- Sans, Juan Francisco. (2017). "¿Musicología o Investigación Musical?". *Estesis*. N°1, pp. 22-31.
- Taruskin, Richard. (2010). *Oxford History of Western Music*. Oxford: Oxford University Press.
- Waisman, Leonardo. (1989). "Musicologías". *Revista Musical Chilena*. 172, pp. 15-25.
