

PROGRAMA ACTIVIDAD CURRICULAR

1. Nombre de la actividad curricular	Taller de investigación y análisis musical II
2. Nombre de la actividad curricular en inglés	Workshop musical research and analysis II
3. Unidad académica/ organismo de la unidad académica que lo desarrolla	Departamento de Música, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
4. Horas de trabajo presencial y no presencial	81 total. 54 presencial. 27 no presencial.
5. Número de créditos SCT - Chile	3
6. Propósito general del curso	En esta actividad curricular se llevan a cabo y se exponen propuestas de integración entre investigación y análisis musical mediante una estrategia metodológica y técnica basada principal pero no exclusivamente en el estudio de partituras, aplicada a casos pertinentes a tales propuestas y que evidencien una conciencia crítica de los aportes y limitaciones del abordaje analítico realizado.
7. Competencias (y subcompetencias) a las que contribuye el curso	Competencias 1. Formular y realizar propuestas de investigación con énfasis en culturas musicales presentes en Chile y América Latina, considerando además los aportes de otras disciplinas para su comprensión crítica. 2. Generar y comunicar conocimiento sobre, para y a través de la música, fundado en el estudio o indagación sistemática y con conciencia crítica de diversas culturas y prácticas musicales Subcompetencias 1.1. (C1) Identificando y analizando diversas fuentes, teorías y problemas de investigación sobre, para o a través de la música en Chile y América Latina con apertura crítica;

	1.2. (C1) Llevando a cabo experiencias de investigación musical 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; 2.1. (C2) Materializando los resultados de su experiencia de investigación musical a través de distintos formatos; 2.2. (C2) Elaborando e implementando estrategias discursivas de comunicación de los resultados de su investigación.
8. Resultados de aprendizaje	1. Aplica los contextos, definiciones y palabras claves asociadas a las unidades del curso. 2. Elabora un discurso que da cuenta de conocimiento y valoración de diferentes enfoques y tipos de análisis musical, así como de su integración en trabajos propios. 3. Elabora un discurso que evidencia comprensión de los aportes y limitaciones del análisis musical en su vínculo con la diversidad de culturas musicales existentes. 4. Integra crítica y reflexivamente el ejercicio del análisis musical en el marco de un proceso de investigación orientado hacia intereses profesionales.
9. Saberes/contenidos	a) El análisis musical y la diversidad de culturas musicales. b) El análisis musical, sus aportes y limitaciones. c) Integración de distintos enfoques y tipos de análisis musical. d) Realización de proyectos grupales de análisis musical.
10. Metodologías	- Elaboración grupal de informes de textos vinculados con análisis e investigación musical. - Exposiciones de contenidos y panoramas generales a cargo del docente. - Exposiciones colectivas de informes de lecturas y análisis a cargo de los estudiantes.
11. Evaluación	1. Formativa: orientada al proceso de adquisición de los saberes y contenidos mencionados. Instrumentos: partituras o audiciones de piezas musicales, pautas de análisis o rúbricas alusivas a ellas. 2. Sumativa: informes de lecturas orientados a proyección profesional; comentarios de modelos analíticos orientados a casos de interés; trabajo final enmarcado en un diseño de investigación.
12. Requisitos de aprobación	Asistencia 60% Nota mínima de aprobación: 4,0
13. Palabras clave	Análisis musical, culturas musicales, diversidad musical, investigación y análisis musical
14. Bibliografía obligatoria	1. González de Pérez, María Stella. 2005. "Sobre el estudio de la música como hecho cultural". Universidad Nacional de Colombia. http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/files/8514/5615/3641/musicaycultura.pdf 2. Grebe Vicuña, María Ester. 1991. "Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación musicológica y etnomusicológica". <i>Revista Musical Chilena</i>, 175: 10-18. Disponible en www.revistas.uchile.cl.

	3. Nagore Ferrer, María. 2004. "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica". <i>Músicas al Sur</i>, 1. Disponible en www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html. 4. Nattiez, Jean-Jacques. 1998. "La comparación de los análisis desde el punto de vista semiológico (A propósito del tema de la Sinfonía en sol menor, K.550, de Mozart)". Trad. Laura Ceriotto. En Ruiz, Irma, Elisabeth Roig y Alejandra Cragnolini (eds.). <i>Procedimientos analíticos en musicología</i>. Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología y VIII Conferencia Anual de la A.A.M. Mendoza, 25 al 28 de agosto de 1994. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega": 17-54. 5. Roca Arencibia, Daniel. 2011. "Análisis de partituras y análisis para la interpretación: dos modelos pedagógicos". <i>Quodlibet</i>, 49: 3-21.
15. Bibliografía complementaria	1. Agawu, Kofi. 2012. <i>La música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica</i>. Trad. Silvia Villegas. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 2. Aguaded Gómez, José Ignacio y Jennifer Rodríguez Lopez. 2012. "El método crítico-estilístico como estrategia de análisis del video musical <i>Hello again</i> (The Cars)". <i>Contratexto</i>, 20: 217-235. 3. Burcet, María Inés y Favio Shifres (coords.). 2013. <i>Escuchar y pensar la música. Bases teóricas y metodológicas</i>. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. 4. Cádiz, Rodrigo. 2008. "Propuestas metodológicas para el análisis de música electroacústica". <i>Resonancias</i>, 23: 69-85. 5. Davies, Stephen. 2003. "The Multiple Interpretability of Musical Works". <i>Themes in the Philosophy of Music</i>, Nueva York: Oxford University Press: 245-263. 6. Delalande, François. 2013. <i>Las conductas musicales</i>. Trad. Terencia Silva Rojas y M. Inmaculada Cárdenas Serván. Santander, Cantabria: Universidad de Cantabria. 7. Eisner Sagüés, Federico. 2015. <i>Alturas de Machu Picchu como hecho musical: Estilos, canon y lugar en la musicalización del poema como lectura crítica</i>. Tesis de Magíster en artes mención musicología. Prof. Guías: Rodrigo Torres Alvarado y Felipe Cussen. Santiago: Universidad de Chile. 8. Forte, Allen y Steven Gilbert. 2002. <i>Introducción al análisis schenkeriano</i>. Trad. Pedro Purroy Chicot. Barcelona: Idea Books. 9. Freiberg, Pablo y otros. 2016. <i>Análisis perceptual de obras electroacústicas argentinas</i>. Buenos Aires: EDAMUS. 10. Goldsack, Elina y María Inés López. 2012. "El análisis en música popular. Punto de partida para diversas instancias pedagógicas". <i>Neuma</i>, 5/2: 82-97. 11. González Rodríguez, Juan Pablo. 2016. "A mi ciudad: escucha crítica en la construcción simbólica del Santiago de 1980". <i>Revista Musical Chilena</i>, 226: 9-30. 12. Grebe Vicuña, María Ester. 1964. "Estudio analítico de 'Der stürmische Morgen'. Un enfoque metodológico". <i>Revista Musical Chilena</i>, 89: 87-105. 13. Guerra Rojas, Cristián. 2015. "Firmes y adelante ... cortando la cabeza del diablo". <i>Cultura y Religión</i>, 9/2: 39-60. 14. Illari, Bernardo. 2010. "Esnaola contra Rosas". <i>Revista Argentina de Musicología</i>, 11: 33-73. 15. Kühn, Clemens. 2003. <i>Tratado de la forma musical</i>. Trad. Luis Romano. Barcelona: Idea Books. 16. López-Cano, Rubén. 2014. "Música, mente y cuerpo. De la semiótica de la representación a una semiótica de la performatividad". En Fornaro, Marita (ed.). <i>De cerca, de lejos. Miradas actuales en Musicología de/sobre América Latina</i>. Montevideo: Universidad de la República,

	Comisión Sectorial de Educación Permanente /Escuela Universitaria de Música: 41-78. 17. López-Cano, Rubén. 2018. <i>Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital</i>. Barcelona: Musikeon Books. 18. López-Cano, Rubén. 2020a. <i>La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos</i>. Barcelona: ESMUC. 19. López-Cano, Rubén. 2020b. "The Who live in Sinaloa': videomemes musicales, punctum, contrapunto cognitivo y lecturas oblicuas". <i>Revista Musical Chilena</i>, 74/233: 151-173. 20. Madoery, Diego. 2019. "Charly García: entre el rock y la armonía clásico-romántica". <i>Revista Musical Chilena</i>, 73/231: 120-136. 21. Madrid, Alejandro. 2008. <i>Los sonidos de la nación moderna. Música, cultura e ideas en el México posrevolucionario</i>. La Habana: Casa de las Américas. 22. Matus de la Parra, Fernando. 2016. "Divertimento Cordovés de Juan Amenábar: Análisis del gesto gráfico como organizador de un discurso composicional destinado a la improvisación". <i>Ámbito Sonoro</i>, 2: 61-82. 23. Maus, Fred Everett. 2003. "Narración, drama y emoción en la música instrumental". Trad. Paul S. McLaney. <i>Quodlibet</i>, 25: 94-112. 24. McClary, Susan. 2003. "Lo narrativo en música 'absoluta': Identidad y diferencia en la tercera sinfonía de Brahms". Trad. Pilar Recuero. <i>Quodlibet</i>, 25: 140-157. 25. McCreless, Patrick. 2008. "El ciclo de la estructura y el ciclo del significado: El Trio para piano en mi menor, Op. 67 de Shostakovich". Trad. Jaime Fatás Cabeza. <i>Quodlibet</i>, 42: 5-28. 26. Nagore Ferrer, María. 2011. "Historia de un fracaso: El "Himno Nacional" en la España del siglo XIX". <i>ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura</i>, 187, 751: 827-845 27. Nattiez, Jean-Jacques. 2007. "El solo de corno inglés de Tristán e Isolda: Ensayo de un análisis paradigmático y prolongacional". Trad. Natalia Momeñe. <i>Doce Notas Preliminares, Revista de música y arte</i>, 19-20: 10-27. 28. Plesch, Melanie. 2002. "De mozas donosas y gauchos matrones. Música, género y nación en la obra temprana de Alberto Ginastera". <i>Huellas...Búsquedas en Artes y Diseño</i>, 2: 24-31. 29. Sammartino, Federico. 2008. "Acento regional, sustitución rítmica e irregularidad métrica en Estancia La Candelaria". En Sammartino, Federico y Héctor Rubio (eds). <i>Músicas populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la musicología argentina</i>. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2008: 181-212. 30. Sans, Juan Francisco. 2014. "Elementos del análisis schenkeriano". Apuntes de clase. Universidad Central de Venezuela. 31. Sans, Juan Francisco. 2020. "Típicos tópicos tropicales". <i>El oído pensante</i>, 8 (febrero-julio): 7-33. 32. Tagg, Philip. 2012. <i>Music's Meanings. A modern musicology for non-musos</i>. Nueva York & Huddersfield: The Mass Media Music Scholars' Press. 33. Villar-Taboada, Carlos. 2013. "De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis atonal". En Sánchez de Andrés, Leticia y Adela Presas (eds.), <i>Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX</i>, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid: 161-205. 34. Villar-Taboada, Carlos. 2014. "Entre lo flexible y lo complejo: Tiempo y percepción en Enrique X. Macías (1958-1995)". <i>Quintana</i>, 13: 315-331. 35. Waisman, Leonardo. 1991. "Música misional y estructura ideológica en Chiquitos (Bolivia)". <i>Revista Musical Chilena</i>, 176: 43-56.
--	---

