

Universidad de Chile, Facultad de Artes
Programa de Licenciatura en Composición

***Asignatura de Investigación Musical para Compositores
Primer semestre 2021***

Prof.: Jorge Martínez U.

Descripción:

El curso se articula bajo una modalidad expositiva y heurística. En primer lugar se realizará una exposición de los elementos esenciales para una metodología y una epistémica del conocimiento en arte, con especial referencia a lo musical. Tratándose de un curso con metodología heurística, la participación de cada integrante será fundamental y ésta se llevara a cabo mediante la presentación de informes de lectura o fichas bibliográficas relativas a las materias tratadas. Las últimas sesiones del curso estarán dedicadas a la exposición de sendos ensayos de los participantes, presentando los elementos de un posible proyecto de investigación en arte, con pertinencia de creación y/o composición musical.

Metodología y evaluación

La metodología será de trabajo grupal. La meta propuesta del curso es la redacción de, por lo menos, un proyecto de investigación en artes o composición musical, enfocado en los aspectos metodológicos, con especial referencia a los elementos principales del marco teórico elegido, la construcción de hipótesis de trabajo, una reflexión sobre aspectos analíticos y cualquier otra materia de índole teórico que sea pertinente para el Proyecto de Investigación posible, con diferentes miradas, enfoques, técnicas, espacios y repertorios sonoros, que serán esenciales a la hora de afrontar los elementos identitarios, formales, estructurales, simbólicos y culturales del proceso de creación de obra.

La evaluación consistirá en la redacción de por lo menos dos informes de lectura por cada unidad temática del seminario (un total de 8 informes) y un ensayo dedicado a la exposición de los elementos teóricos y poéticos del Proyecto final. La extensión máxima del trabajo final será de 4000 palabras, anexos, apéndices y bibliografías excluidos.

Objetivo General:

- Motivar en el estudiante una disposición a la investigación, como proceso constituyente de todo proyecto composicional, en cuanto espacio de nuevo conocimiento y de ideas originales, considerando los elementos arriba expuestos en la ideación, proyectación, investigación, experimentación, redacción y escritura de un Proyecto de Investigación y Creación Musical, relacionándola con la escritura de una obra musical original, como espacio de verificación de los asuntos conceptuales más arriba definidos.

Objetivos específicos:

-Informar, documentar, analizar los paradigmas, las poéticas, los elementos y las técnicas de los procesos de la creación musical y de composición de música de arte.

- Vincularlos como aspectos de una metodología de la investigación dedicada a la creación de obras originales de música de arte, con especial referencia a las cuestiones metodológicas, a la definición y planteamiento del problema, la construcción de hipótesis, la definición de objetivos y metas de la investigación.

- Dotar a los participantes al curso de habilidades en el manejo de fuentes, tanto documentarias como digitales, de elementos para el análisis crítico de los discursos, de diseño de fichas y otros soportes de información metodológica, pertinentes al diseño y elaboración de un Proyecto de Investigación y Creación Artístico-Musical.

Contenidos:

I) Aspectos epistémicos y metodológicos generales (3 sesiones)

Dato, referente, realidad y real, legitimidad y verdad en ciencia
Inducción, deducción y abducción como inferencias lógicas.

El concepto de paradigma en ciencia e investigación: T. Kuhn, Paul K. Feyerabend y H. Lakatos.

Teorías autopoieticas: G. Bateson, H. Maturana y F. Varela (la enacción)
Sentir , afectar , conocer y saber en las prácticas artísticas.

II) Elementos semióticos para una crítica de los discursos (3 sesiones)

Eje sintagmático, eje semántico, eje pragmático.

Análisis poético, análisis del mensaje, análisis estético.

El discurso y la narración como hecho, como trazado y como significación.
La tripartición de Ch.S. Peirce.

III) Aspectos de lo musical como práctica académica (3 sesiones)

Creación e historia, creación y audiencia, creación y autonomía/
heteronomía de la obra de arte. La música como arte sublime y como
espacio simbólico de reproducción de una comunidad

Ilustración y racionalidad como paradigmas.
La sensibilidad y el cuerpo , desde la teoría de los afectos a la biopolítica.
Lenguaje, ideología y percepción en las culturas musicales.

Timbre e identidad sonora.

Prejuicios científicos y teóricos sobre la audición. La audición estructural, la audición de una obra de arte. Tipologías de la audición.

Fenomenología del evento sonoro como obra de arte.

IV) Para diseñar y redactar un Proyecto de Investigación y Creación Artístico Musical: (4 sesiones)

¿ Qué es una metodología de la investigación dedicada al arte ?

¿ Qué es o que puede ser un conocimiento apto para la creación artística ?

Diseño y escritura de un Proyecto Artístico Musical, supuestos y errores.

¿ Qué es el planteamiento del Problema ?. Diferencias entre temática, disciplina, problema y caso. Eje, foco y perímetro del problema. ¿Qué es un problema mal puesto? Construcción de la/s hipótesis. Tesis sin hipótesis. Verificación y falseabilidad de los enunciados de la tesis. La obra musical como espacio de la verificación de los supuestos.

Manejo de fuentes y datos. Uso de software adecuado. ¿ Qué se debe considerar al elegir las fuentes bibliográficas ?. Redacción de instrumentos y fichas bibliográficas. Manejo de tabulaciones y datos estadísticos, una tesis cuantitativa vs una tesis cualitativa.

Formatos y tipos de informes de investigación: monografía, ensayo, i. de avance, bitácoras creativas, diarios de terreno, otros soportes. Generación de una agenda de investigación, plan de la investigación, cronograma, diagrama de flujos.

Redacción del Proyecto, normas APA, Chicago, MLA, Turabian, Rev. Mus Chilena.

V) Sesiones expositivas (3 sesiones). A cargo de los participantes al curso.

Bibliografía aconsejada:

ADORNO, Theodor.W. (1988) Du Fetichisme en musique et de la regression de l'audition, en *Inharmoniques n°3: Musique et Perception*, Paris, Ircam, Ed. * Christian Bourgois. (trad. Gabriel Castillo, de la trad. francesa de Marc Jimenez).

----- (2003) *Filosofía de la nueva música*, Madrid, Ed. Akal. *

-----, y Horkheimer, (2001) *Dialéctica de la Ilustración*, Madrid, Ed. Akal

----- (2006) *Vers une musique informelle*, Obras completas, Madrid, Ed. Akal. *

----- (2006) *Escritos Musicales I*, Madrid, Ed. Akal

AGUILAR, Ananay, (s/f) "El papel de los procesos de estructuración en el análisis de músicaelectroacústica" En <http://sussurro.musica.ufrj.br/abcde/a/aguilarananay/procesos.pdf> . *

ARRIETA CAÑAS, Luis (1953) *Música: Recuerdos y opiniones*; Santiago; Ed.

Talleres Gráficos Casa Nacional del Niño,.
 ----- (1954) *Música: Reuniones musicales*; Santiago; Ed. Talleres Gráficos Casa Nacional del Niño,
ATTALI, Jacques; (1977) *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música*, de. Ruedo Ibérico, Valencia,.
AUGE, Marc; (1998) *Los no lugares. Espacios del anonimato*, Gedisa, Barcelona,.
BARICCO, Alessandro (2000) *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin*; Ed. Siruela, Madrid,.*
BATESON, Gregory (1990): *Espíritu y naturaleza*, Buenos Aires, Ed. Amorrortu.
 ----- (1989): *Pasos hacia una ecología de la mente*, Buenos Aires, Ed. Amorrortu.
BUNGE, Mario (1985): *Pseudociencia e ideología*, Madrid, Ed. Alianza.
 ----- (1975) : *La ciencia, su método y su filosofía*, México, Ed. Siglo XXI.
CASTILLO BAUTISTA, Raimundo: (2009) "La hipótesis en investigación", * en: *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, www.eumed.net/rev/cccss/04/rcb2.html.
CASTILLO, Gabriel (2003) Negatividad, esperanza y margen en la estética de Theodor W. Adorno, en :*Revista Aisthesis n° 36*, Santiago, Ed. Instituto de Estética, Univ. Católica, pgs 29-45. *
CHAKRAVORTY GAYATRI Spivak (1988) Can the Subaltern Speak ? en: *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*, Nueva York, Ed. Harvester Wheatsheaf, pgs. 66-109. *
CHION, Michel (trad. 1991): *El arte de los sonidos fijados*. (Trad. de *L'art des sons fixés ou la musique concrètement*, Editions Metamkine, Fontaine, 1988 de Carmen Pardo) Cuenca, Centro de Creación Experimental, Universidad de Castilla-La Mancha.
DARREN Copeland: "Ten Questions for a Listener" En *Contact* (10.2). *
ECO, Umberto: (2006) *Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Barcelona, Ed. Gedisa.
 ----- (2013): *La estructura ausente*, Buenos Aires, Ed. Debolsillo.
DUSSEL, Enrique (1994). *1492 el encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la Modernidad"*. La Paz: Plural editores.
 ----- (2011). *Filosofía de la liberación*. Bogotá, Nueva América.
FEYERABEND, PAUL K. (1975) : *Tratado contra el método*, Madrid, Ed. Tecnos.
 .
GAVILÁN, Enrique (2008) 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*. Madrid, Ed. Akal, pgs. 47-78. *
GOODMAN, Nelson (1976) : *Los lenguajes del arte/aproximación a la teoría de los símbolos*, Barcelona, Ed. Seix Barral.
HEIDEGGER, Martín: (2005) "El origen de la obra de arte" en: *Arte y Poesía*; (Trad. Española de Samuel Ramos (Ed. Orig. *Der Ursprung des Kunstwerkes*, 1952- 1980); Ed. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; Primera ed. en español 1958; Duodécima reimpresión; México; pp.37-123. *
KUHN, Thomas (2013) : *La estructura de las revoluciones científicas*, México, Ed. Fondo de cultura económica.
LAKATOS, Imre (1983): *La metodología de los programas de investigación científica*, Madrid, Ed. Alianza.
LÓPEZ-CANO, Rubén: Como escribir una tesis de grado. (documento del Curso)
MARTINEZ, Alejandro: (2000). "Teoría y experiencia musical: consideraciones en

torno a la noción de 'estructura' en música", En <http://www.pucsp.br/pos/cos/clm/forum/alejandT.htm> *

MARTINEZ ULLOA, Jorge: (2000) "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,.

----- (2011), "Arte sonoro, Paisaje acústico, Ambiente sonoro: elementos para una diferenciación". En: *Trabajar con/.../el sonido en espacios intermedios*, Francisco Sanfuentes et al(Ed.); Ed. Del Depto de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ,

-----: (2011). "La obra de arte musical: hacia una ontología de la música" en *Revista Musical Chilena*, Stgo, Ed. Fac. de Artes.

-----: (2016) "Qué hago yo cuando digo que hago mi música...." en: *Actas del Primer Coloquio Interregional de CIELA* (Centro de Investigaciones en Estéticas Latinoamericanas), Ediciones Ebook-CIELA, Depto de Música, Fac. Artes-Universidad de Chile. (www.ciel.cl)

- -----: (2016) "Estrategia para desentrañar: la escucha en el arte sonoro" en: *Revista Ámbito Sonoro*, (1) 1, Valparaíso,.

- -----: (2017) *Siete ensayos de identidad musical chilena*, Santiago, Ed. CIELA-Vientos del Sur.

-: (2017) *Esto lo estoy tocando mañana.../ Elementos para una filosofía de la nueva música chilena*, Santiago, Ed. CIELA-Viento del Sur.

MATURANA, Humberto (1994) *El sentido de lo humano*, Santiago, Ed. Dolmen *

NANCY, Jean Luc: (2000) *A l'écoute*; Ed. Galilee, Paris,.

PEIRCE, Charles S. (2012) *Obra filosófica reunida, Vols. I y II*, Nathan Houser y Christian Kloesel (ed), México, Ed. Fondo de cultura económica.

PÉREZ SOTO, Carlos (2008): *Sobre un concepto histórico de ciencia*, Santiago, Ed. Lom.

SAINT GIRONS, Baldine (2013), *El acto estético*, Santiago, Lom Ediciones.

SCHAEFFER, Pierre: (1966) *Traité des objets musicaux*; Ed. Du Seuil, Paris,.

SCHAFER, R. Murray; (1969) *El nuevo paisaje sonoro*, Ricordi, Buenos Aires,.

----- (1985), *Il Paesaggio Sonoro*; Ed Ricordi-Unicopli, Milán (Trad. Al italiano de Nemesio Ala, del orig. *The Tunning of the World*, Harcourt Brace, N.Y., 1977.)

VARELA Francisco, ROSCH Eleanor y THOMPSON Evan (2005): *De cuerpo presente, las ciencias cognitivas y la experiencia humana*, Madrid, Ed. Gedisa.

WITTGENSTEIN, Ludwig (2008): *Tractatus logico-philosophicus*, Madrid, Ed. Tecnos.