

Seminario de Historia de la Música 2021 Programa

Presentación

La Universidad de Chile define como principios orientadores del ejercicio de su tarea intelectual a la “actitud reflexiva, dialogante y crítica”. Consecuentemente, uno de sus objetivos estratégicos declarados es “contribuir sistemáticamente, con pensamiento crítico y mirada transdisciplinaria, al diagnóstico y diseño de soluciones de los problemas estratégicos del país”.

Por su parte, el perfil de egreso del estudiante de Interpretación musical, declara a la actitud reflexiva como elemento fundamental de su ejercicio profesional respecto de la apropiación, interpretación y representación de composiciones musicales. Entre las competencias específicas declaradas en los diversos ámbitos expresados en el Reglamento de la Carrera de Interpretación Musical, este programa ha considerado las siguientes.

- 1.1 Interpretar reflexivamente repertorio de diversos géneros, estilos y niveles [de] complejidad, tanto solístico como de cámara y sinfónico.
- 2.1 Proponer proyectos musicales para desplegar sus propios procesos creativos e intervenir en contextos políticos sociales y culturales concretos.
- 2.2 Reflexionar sobre su propia obra y trayectoria, movilizand o diversos recursos de registros, almacenamiento y comunicación.

Recogiendo tales ámbitos y competencias este seminario se propone problematizar diversos aspectos históricos relativos al ejercicio interpretativo musical y su repertorio a partir de la experiencia vital y formativa del estudiante.

Características del curso

El curso Seminario de Historia de la Música, de régimen anual y colectivo, constituye el segundo y último año de tal materia, que profundiza contenidos y problemas de la historia de la música de tradición escrita europea occidental desarrollados en el curso previo (que se enfocaba fundamentalmente en obras, estilos y compositores).

Desde las primeras versiones de este seminario, que corresponde a su innovación curricular, se ha determinado como foco central el ámbito de la interpretación y la figura del intérprete contemporáneo. Tal enfoque es el que desarrollan autónomamente los académicos que ofrecen las distintas secciones paralelas de esta actividad a través de problemas y casos que les parezcan relevantes y pertinentes.

El carácter seminarial, que promueve habilidades de investigación básica aplicadas a su ejercicio disciplinario, implica que el estudiante participe activamente desde su experiencia e intereses en el desarrollo de los contenidos, temas y problemas, asumiendo su condición socio cultural, a la vez localizada y global.

Descripción de esta versión

El ámbito de la interpretación, que se abordará en el primer semestre, adopta una forma de historia crítica de la interpretación de música clásica, cuyo propósito es evidenciar el carácter de construcción cultural dinámica y cambiante, cuyo sujeto fundamental es el intérprete. Se desarrollará a través de 4 unidades de contenidos que son:

- Historia, música e ideología: conceptos básicos desde la historia y cultura.
- La invención del Arte y el surgimiento del cánón de repertorio clásico. Tradiciones y discursos.
- La tradición musical y el intérprete en los tiempos modernos en Europa y Latinoamérica.
- La industria fonográfica y su impacto en la interpretación del repertorio clásico.

El segundo semestre propone una aproximación crítica e histórica al contexto laboral del intérprete contemporáneo y contempla las siguientes unidades.

1. La situación de la música clásica hoy. Hacia un nuevo rol y sentido en la sociedad actual
2. Música Antigua y Nuevas Músicas. Nuevos repertorios y estéticas.
3. El concierto y el repertorio canonizado como eje de la vida musical institucionalizada, permanencias, cambios y nuevas propuestas.
4. Programas y notas a los programas, como complemento de una propuesta interpretativa.

Evaluación

Contempla por parte de los estudiantes dos tipos actividades principales: escritos temáticos y presentaciones orales, ambas basadas en principios de investigación básica. En cada semestre el estudiante deberá redactar y presentar dos trabajos originales cuya temáticas (derivadas de las unidades semestrales) y características formales se comunicarán oportunamente. Estos cuatro escritos (2 en cada semestre) tendrán igual ponderación (25%).

Bibliografía (de acuerdo a la especialidad y preferencia de los estudiantes estos items pueden ser fundamental o complementarios).

BARICCO, Alessandro. *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Una reflexión sobre música culta y modernidad*. [L'anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, 1992]. Ediciones Siruela, 2008.

BERMÚDEZ, Egberto. “¿Cómo realmente sonaba?: Reflexiones personales sobre la interpretación histórica de la música del pasado en América Latina y Colombia, 1990-2000”. En *Las artes en los años noventa*, II, Música, 6, Facultad de Artes/ Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005.

BUTT, John. *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance*. Cambridge University Press, 2002.

BYRNE, David. “Silencio por favor”. En *Cómo funciona la música*. [How Music Works, 2012] epublibre, 2018, 44-47)

CITRON, Marcia J. "Gender, Professionalism and the Musical Canon". En *The Journal of Musicology*, Vol. 8/1, 1990, 102 – 117.

COOK, Nicolas. "Music as performance". En M. Clayron, T. Herbert y R. Middleton eds. *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*, Routledge, 2012, 184-194.

DAVIES, Stephen y Stanley SADIE "Interpretation". *Grove Music Online*, 2001.

GOHER, Lydia. *The imaginary museum of musical works*, Oxford. Clarendon Press, 1992.

GUARDA, Ernesto y José Manuel IZQUIERDO. *La Orquesta en Chile. Génesis y evolución*. Santiago, SCD, 2012.

HASKELL, Harry. *The Early Music Revival: A History*. London, Thames and Hudson, 1988.

HASKELL, Harry. "Early Music". *Grove Music Online*, 2001.

HAYNES, Bruce. *The End of the Early Music. A Period Performer's History of Music for the Twenty-First Century*. Oxford University Press, 2007.

HAYNES, Bruce. *A History of Performing Pitch. The Story of "A"*. Scarecrow Press Inc., 2002

HOBBSAWM, Eric. "Los apuros de la alta cultura en la actualidad". En *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el Siglo XX*. 2013

LAWSON, Colin & Stowell, Robin. *The Cambridge History of Musical Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

MAYER BROWN, Howard et al. "Performing practice". *Grove Music Online*.

PHILIP, Robert. *Early Recordings and Musical Style. Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950*. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

RONDÓN, Víctor. "La interpretación y la investigación de la música antigua en/de Latinoamérica (Variaciones sobre un canon)". *Theoria e práxis na música: uma antiga docotomia revisitada*. Anais do X Encontro de Musicologia Histórica. Juiz de Fora, Pró-Música / UFJF, 2016, 6-23.

ROSS, Alex. *El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música* [*The rest is noise*, 2007]. Seix Barral, 2009.

SANDOVAL, Luis. *Reseña histórica del Conservatorio Nacional de Música*. Santiago, Imprenta Gutenberg, 1911.

SIMEONE, Nigel. "Programme note". *Grove Music Online*.

STENZL, Jürg. "In Search of a History of Musical Interpretation". *The Musical Quarterly*, 79/4 1995, 683- 699.

TARUSKIN, Richard. "Defending Classical Music against Its Devotees". En *The Danger of Music and Other Anti- Utopian Essays*, 2007, 330-353.

Algunos recursos digitales

- - Centro de Documentación de las Artes Escénicas. (Teatro Municipal de Santiago de Chile)
<http://www.centrodae.cl/>
- - Early Music Sources
www.earlymusicsources.com
- - IMSLP Petrucci Music Library.
https://imslp.org/wiki/Main_Page- Memoria Chilena, Biblioteca Nacional.
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html>
- Musical performance and audience. Origins and types of performance.
<https://science.jrank.org/pages/10334/Musical-Performance-Audiences-Origins-Types-Performance.html>
- Musical Performance
<https://www.britannica.com/art/musical-performance>
- - Music resources: Music History/musicology, Performers & Performance
<https://qcc.libguides.com/c.php?g=113203&p=736889>
- - Opera Folio
<http://www.operafolio.com>- Preparing for a recital
<http://lib.guides.umd.edu/c.php?g=326879&p=2194298>
- - Public domain opera libretti and other vocal texts
<http://opera.stanford.edu/iu/librettim.html>
- - Revista Musical Chilena, Facultad de Artes Universidad de Chile
<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/>
- - Videos varios de interpretaciones históricas en
www.youtube.com