Programa Actividad Curricular

Profesor Ariel Grez Valdenegro

Nombre	Seminario de Investigación Análisis de la Música
Número de Créditos SCT	8 Créditos
Línea de formación	Especializada
Nivel	Tercer año
Requisitos	Taller de Análisis de la Música II Historia de la Música II

Competencias específicas a las que contribuye el curso

Proponer nuevos significados de obras, géneros, repertorios y prácticas musicales a partir de la reconstrucción de significados anteriores mediante la realización de estudios sistemáticos y críticos.

Sub-competencias específicas

- Formulando y realizando propuestas de análisis musical, con énfasis en las músicas contemporáneas, considerando aportes pertinentes de otras disciplinas para su comprensión crítica y reflexiva.
- Llevando a cabo experiencias de análisis 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, con énfasis en las músicas contemporáneas.

- Generando y comunicando conocimiento sobre, para y a través de la música, fundado en el análisis musical.
- Identificando y analizando diversas fuentes, teorías y problemas de análisis musical, sobre, para o a través de la música en Europa, América Latina y Chile con apertura crítica y reflexiva.
- Materializando los resultados de su experiencia de análisis musical a través de distintos formatos.
- Elaborando e implementando estrategias discursivas de comunicación de los resultados de su estudio.

Propósito formativo

- Seminario que tiene como propósito principal formular y realizar propuestas de análisis musical, con énfasis en las músicas contemporáneas, considerando aportes pertinentes de otras disciplinas para su comprensión crítica y reflexiva.
- En la labor como profesional de la música, tanto en la interpretación musical propiamente tal como en la enseñanza, es necesario comprender y enfrentar problemas de análisis musical de las músicas contemporáneas, de tal modo que se puedan realizar tareas como confeccionar programas de concierto con criterios fundamentados, realizar clases contextualizadas, llevar a cabo breves charlas, exposiciones o presentaciones orales sobre la música que se interpreta, todo esto en base a tanto análisis musicales propios como ajenos.
- El profesor/a asume fundamentalmente como un guía para los estudiantes y se considerará la participación de otros docentes, de modo que se privilegiará el trabajo analítico individual y la discusión reflexiva en clases, la exposición de análisis a partir de pautas entregadas oportunamente y todo tipo de participación activa de los estudiantes. Dado el carácter de seminario de esta actividad, necesariamente el aula debe convertirse en un espacio de comunicación y reflexión en cada sesión. Asimismo la cantidad de estudiantes no puede exceder de un máximo razonable.

- La evaluación considera tanto el proceso de avance en la comprensión de problemas del análisis de músicas contemporáneas como el producto final, un trabajo escrito y expuesto en clase. Se incluirá el ejercicio de la coevaluación y de la autoevaluación.
- Habrá, al menos tres momentos de evaluación, al final de cada tercio del semestre, los dos primeros respecto a avances en la aplicación de herramientas y criterios de análisis musical, y el último respecto al trabajo final. En todos los casos se considerarán criterios y pautas entregados y comunicados oportunamente.

Competencias genéricas transversales

- Participar activamente, de manera responsable y colaborativa en funciones encomendadas con integrantes del equipo para el logro de objetivos comunes.
- Reconocer, comprender y aceptar las diferencias, valorándolas y aprendiendo de ellas para enriquecer su participación, compromiso y aporte a los derechos de toda persona y al desarrollo armónico y respetuoso de la sociedad.
- Examinar los procesos y resultados de las propias acciones y trabajos, siendo capaz de establecer tanto las propias fortalezas a mantener como las debilidades a superar, para regular sus acciones mediante una planificación orientada a la mejora.

Saberes - Contenidos

1. Diversidad de formas de comprender la música

- El musicar (Small, 1999)
- La música absoluta (Hanslick, 1947; Santa Cruz, 1947; Tagg, 2013)
- La escucha musical (Szendy, 2008; García Quiñones, 2010)
- Como práctica socio-comunicativa y sistema de significación (Martínez, 2017a)
- Como performance (San Cristóbal, 2018)
- Comportamiento, concepto y sonido

- Conceptos no-occidentales de la música
2. El análisis musical
- Historia de la disciplina (Manco, 2015)
 - Hecho, trazado e interpretación (Martínez, 1998)
 - Ojocentrismo
3. Las preguntas para el análisis
- Qué analizar – el objeto de estudio
 - Cómo se analiza – metodología y categorías
 - En qué contexto
 - Para qué y quién se analiza
4. Ética en la investigación musical (Restrepo, 2015; Sammartino, 2009; Tagg, 2013)
5. Modelos, técnicas y categorías de análisis
- Análisis estructural
 - Conceptos sobre la tonalidad (Contreras, 2016)
 - Nomenclaturas de la estructura (Bas, 2010; Lester, 2005; Lorenzo de Reizábal y Lorenzo de Reizábal, 2004)
 - Análisis del sentido
 - Análisis semiótico (Tagg, 2013)
 - Texto, pretexto, contexto (Martínez, 2017b) y técnicas de entrevista
 - Análisis de la forma
 - Análisis estético de la retórica y la dramática (Mandoki, 2006)
 - Música, voz y texto
 - Análisis lúdico de la música
 - El aspecto interactivo de la música (Tesis de Maestría del profesor)
 - Afectividad, Interacción, Alfabetización (Van Elferen, 2017)
 - Música en red
 - Redes sociales, memes y remixes (López-Cano, 2017)

- Análisis de la materialidad
 - Visualización del sonido, y efectos
 - Análisis de la interpretación
 - Conceptos de *performance* (San Cristóbal, 2018; Frith, 1996)
 - Concepto de *persona musical* (Auslander, 2004)
 - Técnicas de estudio
6. Análisis de obras complejas (Forma y macroforma) (Manco, 2015)
7. Autoetnografía de la propia práctica (Bénard, 2019)
8. Aplicación combinada de modelos a obras complejas de varias secciones o movimientos (Manco, 2015),
- De la práctica común
 - Post-romántico-expresionista
 - Contemporáneas
 - Actuales

Resultados de aprendizaje

- Conocer y dar cuenta de los elementos centrales del análisis para las definiciones de forma, estructura, sentido, estilos, géneros, poéticas, escuelas y prácticas de la música en la sociedad, desde una mirada propia y basada en obras específicas, con énfasis en el repertorio contemporáneo.
- Investigar sobre una obra o un conjunto de estas, considerando aspectos formales, estructurales y de sentido, profundizando y desarrollando estos en obras complejas y de forma compuesta por varias secciones o movimientos.
- Analizar las diferentes formas en que se presenta una obra específica, con especial referencia a una interpretación posible y fundamentar discursivamente las opciones interpretativas.

- Fundamentar la verificación de las hipótesis analíticas planteadas, considerando la problemática, el periodo histórico en que se enmarca la investigación y el estilo propio del compositor.
- Participar con responsabilidad y proactividad en las actividades grupales relacionadas con la investigación.

Metodología

- Sesiones teóricas con cápsulas de exposición de algún tema elaboradas por el profesor.
- Sesiones de seminario teórico, donde los y las estudiantes expondrán síntesis de distintas lecturas de fragmentos de la bibliografía propuestos por el profesor, o de sugerencias que surjan en la discusión.
- Discusión sobre los tópicos en los foros de la plataforma de u-cursos.
- Hacer confluír las distintas herramientas exploradas en el curso en proyectos de investigación breves.

Referencias

- Auslander, P. (2004). Performance Analysis and Popular Music: A Manifesto. *Contemporary Theatre Review*.
- Bas, J. (2010). *Tratado de la forma musical*. Melos, Buenos Aires.
- Bénard, S., editor (2019). *Autoetnografía. Una metodología cualitativa*. Universidad Autónoma de Aguas Calientes, México.
- Contreras, R. (2016). Hacia un concepto amplio de tonalidad: análisis del lenguaje tonal del repertorio de bandas chilenas de música gitana.
- Frith, S. (1996). *Performing Rites*. Harvard University Press, Cambridge.
- García Quiñones, M. (2010). *El cuerpo en los discursos sobre la escucha musical*. CSIC, Barcelona.

- Hanslick, E. (1947). *De lo bello en música*. Ricordi Americana S.A., Buenos Aires.
- Lester, J. (2005). *Enfoques analíticos de la música del siglo XX*. Akal, Madrid.
- Lorenzo de Reizábal, M. y Lorenzo de Reizábal, A. (2004). *Análisis Musical. Claves para entender e interpretar la música*. Boileau, Barcelona.
- López-Cano, R. (2017). *Música dispersa: Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Musikeon Books.
- Manco, J. D. (2015). Elementos de análisis musical macroformal: un acercamiento al concepto de unidad y a las relaciones entre partes componentes, a partir del análisis de cuatro obras conformadas por varias partes o movimientos. Tesis de máster, Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias y Humanidades, Departamento de Música.
- Mandoki, K. (2006). *Prácticas estéticas e identidades sociales. Prosaica dos*. Siglo Veintiuno editores, México.
- Martínez, J. (1998). Analizar el análisis. *Resonancias*, 2(2):81–98.
- Martínez, J. (2017a). *Esto lo estoy tocando mañana... Elementos para una filosofía de la nueva música chilena*. Vientos del Sur, Santiago.
- Martínez, J. (2017b). *"Esto lo estoy tocando mañana..."*. Elementos para una filosofía de la nueva música chilena. Vientos del Sur, Santiago.
- Restrepo, E. (2015). El proceso de investigación etnográfica: Consideraciones éticas. *Etnografías Contemporáneas*, 1.
- Sammartino, F. (2009). Una reformulación pertinente: reglas emic e hipótesis de emicidad en el diseño de la investigación musical. *Revista Argentina de Musicología*, (10).
- San Cristóbal, U. (2018). ¿acción, puesta en escena, evento o construcción audiovisual? una breve introducción al concepto de performance en humanidades y en música. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 1(13):207–231.
- Santa Cruz, D. (1947). El Instituto de Investigaciones Musicales. *Revista Musical Chilena*, 2(17-18):3–8.
- Small, C. (1999). El Musicar: Un ritual en el espacio social. *Revista Transcultural de Música*, 4.

Szendy, P. (2008). *Listen. A history of our ears*. Fordham University Press, New York.

Tagg, P. (2013). *Music's Meanings. A modern Musicology for non-musos -good for musos, too-*. The Mass Media Music Scholars' Press, New York & Huddersfield.

Van Elferen, I. (2017). The ALI model. En Kamp, M., editor, *Ludomusicology. Approaches to videogame music*. Equinox Publishing Ltd, Sheffield.

- Presentación

- Qué fue lo último que escucharon?
- Quién soy yo (músico investigador, etc)
- Foco del curso
 - El análisis
 - Obras complejas-multimovimiento
 - Distintas formas de analizar
- Adecuación del programa