

Universidad de Chile / Facultad de Artes
DEPMUS / Interpretación Musical
Prof. Víctor Rondón (vrondon@uchile.cl)

Seminario de Historia de la Música 2020 Programa

Presentación

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. Y define el ámbito de la interpretación musical como “el ámbito de acción que implica la recreación de un repertorio musical frente a una audiencia, apropiándose, interpretando y representándolo desde la formación académica para expresar, transmitir y conservar el patrimonio musical de diversas épocas, géneros y estilos, mediante procesos de análisis e interpretación de la música que permitan entender su sentido histórico, su lenguaje y empatizar con la expresión, las emociones e intenciones de la obra para ejecutarla con excelencia en un escenario”. Dentro del mismo ámbito de ejercicio musical incluye a la adaptación de repertorio y la guía y conducción de conjuntos y agrupaciones (de cámara), mencionando como ámbitos complementarios y de aplicación a la gestión de su producción y la labor formativo (procesos de enseñanza-aprendizaje).

Entre las competencias específicas declaradas en los cinco diversos ámbitos expresados en el Reglamento de la Carrera de Interpretación Musical, este programas ha considerado las siguientes.

- 1.1 Interpretar reflexivamente repertorio de diversos géneros, estilos y niveles [de] complejidad, tanto solístico como de cámara y sinfónico.
- 1.3 Realizar la presentación de un discurso musical apropiado a la situación escénica concreta y coherente con la intencionalidad del intérprete.
- 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, pasados y presentes, 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 año de tal materia, que profundiza contenidos y problemas de la historia de música de tradición escrita europea occidental de los períodos, géneros, formas, estilos y prácticas musicales

desarrollados entre el siglo XVII al XX abordadas en el nivel o año previo, que constituye su requisito para cursarlo.

Por cuanto se ha determinado un carácter seminarial, que promueva habilidades de investigación básica en el área, se espera que el estudiante participe activamente desde su experiencia e intereses en el desarrollo de los contenidos, temas y problemas asumiendo nuestra condición cultural latinoamericana y chilena.

En las primeras versiones de este seminario (años 2017, 2018 y 2019) se ha determinado como temáticas centrales el ámbito de la Interpretación y los Repertorios, aspectos que los académicos que ofrecen tales seminario han desarrollado a través de problemas y casos que les parezcan relevantes y pertinentes.

Descripción de esta versión

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

- a. Historia, música e ideología: conceptos básicos desde la historia y desde la música.
- b. La tradición interpretativa y el intérprete en los tiempos modernos.
- c. Autonomía del Arte y surgimiento del canon de repertorio clásico.
- d. La industria fonográfica y su impacto en la interpretación.

El ámbito de los Repertorios a desarrollarse en el segundo semestre, se propone una aproximación crítica en tanto elemento determinante de la actividad laboral del intérprete contemporáneo, y contempla las siguientes unidades.

- 1. La situación de la música clásica hoy
- 2. El repertorio canonizado como eje de la vida musical y los programas como articuladores del repertorio
- 3. La interpretación históricamente informada y el giro performático.
- 4. Las notas a los programas, como elemento de comunicación de una propuesta.

Evaluación

Contempla por parte de los estudiantes dos tipos de productos o actividades principales: escritos temáticos y presentaciones orales basadas en principios de investigación básica. Por cada unidad de contenido el estudiante deberá redactar un breve escrito original (Ejercicio investigativo) a partir de su experiencia y realidad (cuyas características se comunicarán oportunamente). Estos ocho escritos (4 en el primer semestre, 4 en el segundo) tendrán igual ponderación y su promedio constituirán el 60% de las respectivas notas semestrales. Una presentación oral semestral de alguno de estos escritos constituirá el 40% restante.

Bibliografía de referencia

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.

BOTSTEIN, Leon

“History and Performance Practice”. *The Musical Quarterly*, vol. 88, 2005, 1-6.

BUTT, Jhon

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. Clayton, 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.

HALE Philip y John N. BURK

Philip Hale's Boston Symphony Programme Notes. New York, Doubleday, 1935.

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.

HOBBSBAWM, Eric

“Los apuros de la alta cultura en la actualidad”. En *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el Siglo XX.* 2013

KRAMER, Lawrence

Why Classical Music Still Matters. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 2007.

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.
- ROSS, Alex
 “Escucha esto”. En *Escucha esto*. Barcelona, Seix Barral, 2012, 11 – 45.
- 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 (también en YouTube.com y Facebook)
- 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](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