

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Curso SEMINARIO de HISTORIA
Licenciatura en Artes, mención Interpretación Musical
Año 2022.
Prof. Mauricio Valdebenito C.
mvaldebe@uchile.cl

Descripción

El presente curso se define como una actividad de formación especializada que sigue al curso de Historia de la Música. Como seminario, se propone una discusión e indagación sobre problemas relativos a la disciplina de la historia y la interpretación musical, aunque con una marcada inclinación por los estudios culturales, procurando que los estudiantes construyan a lo menos un caso de estudio desde su disciplina en que puedan relacionar pasado, presente y futuro. De esta forma, el curso está orientado a un trabajo coherente y sistemático de investigación a nivel de pregrado.

El regreso progresivo a la presencialidad luego de dos años de actividades remotas obligan a una readecuación de contenidos y metodologías, así como una revisión de sus objetivos. En esta nueva versión del curso se hace necesario volver a pensar la dimensión histórica de la música desde nuestro inmediato presente, y donde la discusión por su pertinencia, modos de producción y consumo estarán en el centro de los diferentes temas, discusiones y lecturas propuestas.

Por lo tanto, para este año 2022 el curso Seminario de Historia buscará detectar y estudiar problemas relativos a la práctica musical con énfasis en el impacto que este momento singular propone en el modo como hemos pensado la música, y muy especialmente, en las consecuencias que se preveen como resultado de transformaciones dinámicas tales como: sentido de la música y el arte en general en tiempo de crisis medioambiental, inequidad, industria musical, situación de la música en tiempos de globalización, relación entre música, cultura y naturaleza, entre otros. Por lo tanto, se espera que este curso sirva como un espacio de reflexión activa sobre nuestra condición de músicos.

Objetivos

En el contexto actual, el curso se propone –en término generales– constituirse en un espacio de reflexión colectiva que atienda a problemas pasados, presentes y futuros en relación al cultivo de la música desde la historia, la interpretación musical y la cultura.

El curso declara los siguientes aprendizajes esperados, en que el/la estudiante es capaz de:

1. *Analizar y relacionar* ideas en grados de complejidad creciente a partir de lecturas propuestas en la bibliografía del curso y su posterior discusión.
2. *Comunicar* de forma oral y escrita ideas, síntesis e inferencias en un lenguaje académico. De igual modo, es capaz de proponer ideas o relaciones que involucren su propia experiencia en la música.
3. *Formular, planificar y realizar* trabajos de investigación en el nivel de pregrado.
4. *Participar* de forma activa en discusiones académicas en que el respeto, razonamiento fundamentado y tolerancia son la base ética de su formación y ejercicio profesional.

Metodología

Por su carácter de seminario, el curso propenderá en todo momento a la participación de todos los estudiantes. Sin embargo, ciertos aspectos metodológicos se irán evaluando y acordando en función del número y capacidades tecnológicas y materiales disponibles, así como de las restricciones que se impongan como consecuencia de la pandemia. Con todo, el curso requiere de una asistencia mínima para el logro de sus objetivos.

Evaluación

Se espera que cada estudiante realice, a lo menos, un proyecto individual de investigación bajo la guía del profesor a cargo pero con participación activa de todos los estudiantes (auto-evaluación, evaluación de pares, evaluación ciega, entre otros). Las evaluaciones parciales darán cuenta del avance en la investigación, informes de lectura, exposiciones individuales y colectivas, entre otros. De nuevo, esta condición de la docencia será evaluada y consensuada con el curso, de manera que el modo en que esto se resuelva permita todas las facilidades que el momento exige.

Temas versión 2022 del curso Seminario de Historia:

1. ¿Quiénes escriben las historias de las músicas? ¿Desde donde escriben? ¿Cómo escriben? ¿Para quiénes escriben? ¿Quiénes leen esas historias?
2. Canon y narrativas en las historias de la música
3. Análisis y discusión en torno a los siguientes concepto:
 - 3.1. *Musicar* de Christopher Small;
 - 3.2. *Musical Personae* de Philip Auslander;
 - 3.3. *Estudios de Performance*.

Bibliografía general

Auslander, Philip. (2006). "Musical Personae". *The Drama Review*, vol.50, num.1, pp. 100-119.

- Blau, Jnan. (2009). "More than 'just' music: Four performative topoi, the Pish Phenomenon, and the power of music in/and performance". *Trans Revista Transcultural de Música*, num. 13, en línea <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/44/more-than-just-music-four-performative-topoi-the-phish-phenomenon-and-the-power-of-music-in-and-performance>
- Becker, Howard (2008). *Los Mundos del Arte: sociología del trabajo artístico*. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
- Byrne, David. (2017). *Cómo funciona la música*. Barcelona: Reservoir Books.
- Cook, Nicholas. (2009). The economics and bussines of music. En: Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samsom. *An Introduction to Music Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 267-291.
- Chiantore, Luca, Domínguez Moreno, Áurea, Martínez García, Silvia. (2018). *Escribir sobre música*. Barcelona: Musikeon Books.
- Chiantore, Luca. ([2001]2016). *Historia de la técnica pianística: un estudio sobre los grandes compositores y el arte de la interpretación en busca de la Ur-Technik*. Madrid: Alianza
- Elias, Norbert. (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona: Ediciones Península.
- López-Cano, Rubén & Úrsula San Cristóbal. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: ESMUC.
- López Cano, Rubén. (2018). *Música Dispersa. Apropiación, influecias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.
- Madrid, Alejandro. (2009). "Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier". *Trans Revista Transcultural de Música*, num. 13, en línea <<http://www.sibetrans.com/trans/trans13/indice13.htm>>
- Ramnarine, Tina K. (2009). Musical Performance. En: Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samsom. *An Introduction to Music Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 221-235.
- Samson, Jim. (2009). Music History. En Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samsom. *An Introduction to Music Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 7-24.
- Scott, Derek B. (2004) "Postmodernism and Music". En: Sim S (ed.). *Companion to Postmodernism*. London: Routledge, pp. 122-132.
- Small, Christopher. (1999). "El Musicar: Un ritual en el espacio social". *Trans Revista Transcultural de Música*, num. 4, en línea <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/252/el-musicar-un-ritual-en-el-espacio-social>
- Taruskin, Richard (2010). *Oxford History of Western Music*. New York: Oxford University Press.
