

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Seminario de Historia
Año 2024
Lunes – jueves, 12:00 – 13:30 horas. Sala 603-A
mvaldebe@uchile.cl

El curso Seminario de Historia para la Licenciatura en Artes con mención en Interpretación Musical es una actividad lectiva obligatoria de régimen anual. En tanto seminario el curso busca propiciar un espacio de reflexión colectiva sobre el rol y lugar de la historia con relación a la interpretación musical. Más concretamente, si el curso Historia de la Música que antecede al Seminario propende a una mirada diacrónica sobre compositores, obras y estilos musicales, para este curso son las y los intérpretes musicales quienes, con sentido crítico y perspectiva de género, están en el centro de los temas y problemas que serán abordados.

El curso se realiza en dos sesiones semanales de 90 minutos cada sesión. Corresponde a 8 SCT (Sistema de Créditos Transferibles)¹

Objetivos

El curso postula 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 en general, con énfasis en problemas y estudios de casos en Chile y América Latina.

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

¹ El Sistema de Créditos Transferibles, denominado SCT-Chile, busca medir, racionalizar y distribuir el trabajo académico de los estudiantes entre las diversas actividades curriculares que componen su plan de estudios, teniendo como objetivos:

- Considerar el tiempo que requiere un estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias laborales en una determinada actividad curricular
- Promover la legibilidad de un programa de formación y la transferencia de estos créditos académicos de una institución a otra.
- Favorecer la movilidad estudiantil universitaria

(Fuente: http://sct-chile.consejodirectores.cl/que_es_sct_chile.php). Cada crédito corresponde a 27 horas. Debe incluir tanto las horas directas, de trabajo presencial (en aula), como aquellas horas indirectas, dedicación horaria fuera del trabajo presencial.

1. *Analizar y relacionar* ideas en grados de complejidad creciente a partir de las lecturas propuestas en la bibliografía 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, conjeturas y relaciones que involucren su propia experiencia en la música.
3. *Formular, planificar y realizar* acciones de investigación en el nivel de pregrado. Esto incluye formulación de preguntas de investigación, manejo de fuentes y referencias bibliográficas, uso de hipervínculos, entre otras.
4. *Participar* de forma activa en discusiones académicas en que el respeto, razonamiento, pensamiento crítico y tolerancia son la base ética de su formación y ejercicio profesional.

Metodología

Por su carácter de seminario, el curso considera una participación activa de todos sus integrantes a partir de las siguientes actividades; sesiones de debate, discusión, análisis de textos, exposiciones, realización de informes, entre otros. Con todo, el curso requiere de una asistencia mínima (60%) para el logro de sus objetivos y tiene un cupo limitado de participantes.

Evaluación

Se espera que cada estudiante realice diferentes acciones de investigación tanto de forma autónoma como bajo la guía del profesor responsable del curso, y con participación activa de todos los estudiantes (auto-evaluación, evaluación de pares, entre otros). Las evaluaciones parciales buscan dar cuenta de diversos aspectos relacionados a la historia e investigación musical, y considera: informes de lectura, exposiciones individuales y colectivas, entre otros.

Cada evaluación tiene una rúbrica en que se explicitan los objetivos y aquello que será evaluado. Además, considera una retroalimentación que contribuya a detectar aspectos a mejorar, y fundamenta la calificación obtenida.

Se realizarán 6 evaluaciones parciales totales durante el año lectivo, distribuidas en 3 evaluaciones en cada semestre.

Contenidos

Temas para la versión 2023 del curso Seminario de Historia:

Semestre I

1. ¿Quiénes escriben las historias de las músicas? ¿Desde donde escriben? ¿Cómo escriben? ¿Para quiénes escriben? ¿Quiénes leen esas historias?
 - 1.1. Historias de la música: ¿Occidental, Universal, Europea?

- 1.2. Historias de la música en América Latina
 - 1.3. Historias de la música en Chile
 - 1.4. Hacia una historia de la interpretación musical
2. La historia desde la interpretación musical
- 1.1. Compositores, compositoras; Intérpretes-compositores; Intérpretes; Productores; *Prosumidores...*
 - 1.2. Obras, textos, documentos
 - 1.3. Edición musical

Semestre II

3. Narrativas en las historias de la música:
- 3.1. *Biografía*
 - 3.2. *Autobiografía*
 - 3.3. *Antibiografía*
4. Análisis y discusión en torno a los siguientes conceptos:
- 4.1. *Musicar* de Christopher Small;
 - 4.2. *Musical Personae* de Philip Auslander;
 - 4.3. *Estudios de Performance*: Diana Taylor, Alejandro Madrid
5. Estudios de casos:
- 4.1. Julián Carrillo y el Sonido 13
 - 4.2. Teresa Carreño
 - 4.3. Glenn Gould
 - 4.4. Kaija Saariaho
 - 4.5. Krystian Zimerman

Bibliografía

- Aracri, Manuel José. (2009). *Agustín Pío Barrios "Mangoré". La guitarra y su genio*. Asunción: Arandurá Editorial.
- Auslander, Philip. (2006). "Musical Personae". *The Drama Review* 50(1), pp. 100-119.
- Bazzana, Kevin. (2007). *Vida y Arte de Glenn Gould*. Madrid, Turner Música.
- 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* 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>

- Claro Valdés, Samuel & Jorge Urrutia Blondel. (1973). *Historia de la Música en Chile*. Santiago: Editorial Orbe.
- Cook, Nicholas. (2009). "The economics and business of music" en Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samsom (eds.). *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.
- Goehr, Lydia. (1992). *The Imaginary Museum of Musical Works*. Oxford: Clarendon Press.
- _____. (1992). "Writing Music History". *History and Theory* 31(2), pp. 182 – 199.
- González, Juan Pablo & Claudio Rolle. (2005). *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1890 – 1950*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile & Casa de Las Américas.
- González, Juan Pablo, Claudio Rolle & Oscar Ohlsen. (2009). *Historia Social de la Música Popular en Chile, 1950 – 1970*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Madrid, Alejandro. (2009). "Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier". *Trans Revista Transcultural de Música* 13, en línea <http://www.sibetrans.com/trans/trans13/indice13.htm>
- _____. (2020). *En busca de Julián Carrillo y el Sonido 13*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- _____. (2021). "Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y anti-biografía musical". *Revista Argentina de Musicología* 22(1), pp. 19 – 43.
- Ramnarine, Tina K. (2009). "Musical Performance" en Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samson (eds.). *An Introduction to Music Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 221-235.
- Pereira Salas, Eugenio. (1941). *Los Orígenes del Arte Musical en Chile*. Santiago: Publicaciones de la Universidad de Chile.
- Pérez González, Juliana. (2010). *Las Historias de la Música en Hispanoamérica*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Lucas, Juan. (2018). Entrevista a Kaija Saariaho. *Scherzo* 343.
- Samson, Jim. (2009). "Music History" en Harper-Scott, J.P.E. & Jim Samson (eds.). *An Introduction to Music Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 7-24.
- Small, Christopher. (1999). "El Musicar: Un ritual en el espacio social". *Trans Revista Transcultural de Música* 4, en línea <https://www.sibetrans.com/trans/articulo/252/el-musicar-un-ritual-en-el-espacio-social>
- Subotnik, Rose Rosengard. (1983). "The role of ideology in the study of Western Music". *Journal of Musicology* 2, pp. 1 – 12.

Taruskin, Richard (2010). *Oxford History of Western Music*. New York: Oxford University Press.

Waisman, Leonardo. (2009). "La biografía musical en la era post-neomusicológica". *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" 23*.

Bibliografía complementaria

Baricco, Alessandro. (2008). *El alma de Hegel y las vacas de de Wisconsin. Una reflexión sobre música culta y modernidad*. Madrid: Ediciones Siruela.

Beard, David & Kenneth Gloag. (2016). *Musicology. The Key Concepts* [2nd edition]. London/New York: Routledge.

Byrne, David. (2017). *Cómo funciona la música*. Barcelona: Reservoir Books.

Eckmeyer, Martín. (2018). "Música y relictos de la historia. Artefactos ideológicos y positivismo en la historia de la música". *Armiliar 2*, pp. 1- 13.

Elias, Norbert. (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Barcelona: Ediciones Península.

Gould, Glenn. (1989). *Escritos Críticos*. Madrid: Turner Música.

López-Cano, Rubén & Úrsula San Cristóbal. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Barcelona: ESMUC.
