

Universidad de Chile  
Facultad de Artes  
Departamento de Música

Música, Cultura & Sociedad II

Semestre II, 2024.

Lunes, sala 603-A (10:15 – 11:45 h) – Viernes, sala 601-B (10:15 – 11:45 h)

Prof. Mauricio Valdebenito C.

Oficina 803-B Musicología

[mvaldebe@uchile.cl](mailto:mvaldebe@uchile.cl)

### Presentación

El curso Música, Cultura y Sociedad (II) para la carrera de Licenciatura en Artes mención Teoría de la Música es un curso de Formación Básica, y es el cuarto de los cursos semestrales que componen la línea de Investigación Musical. Se define como un curso teórico, aunque en consideración a los temas y problemas que más abajo se enuncian también incluye actividades del tipo taller, donde el hacer –individual o colectivo– es parte fundamental del conocer.

Continuador de los cursos previos; Investigación Musical y Culturas Musicales, los cursos denominados Música, Cultura y Sociedad I & II buscan proponer problemas específicos relativos a la música y el sonido en su dimensión social y cultural en un contexto preferente –pero no excluyente– de Chile y Latinoamérica.

### Objetivos

En líneas generales, se busca ahondar en la complejidad del fenómeno musical y la riqueza de las diferentes culturas musicales. De igual forma, se espera que en este curso se produzca una profundización en conceptos claves, donde cada estudiante pueda aplicarse en la realización de diferentes trabajos relacionados a la investigación musical.

Por lo tanto, 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 las lecturas incluidas en la bibliografía del curso.
2. *Comunicar* de forma oral, escrita, y si procede, con recursos tecnológicos en uso, ideas, síntesis e inferencias en un lenguaje académico. De igual modo, cada estudiante 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 presente y futuro.

## Metodologías

El curso busca propiciar la autonomía de cada estudiante en el proceso de formulación y problematización de diferentes casos de investigación musical. Por lo tanto, entre sus metodologías están incluidas: clases expositivas, actividades del tipo seminario, exposición colectiva e individual de estudiantes, mesas de discusión, entre otras.

## Evaluaciones

Evaluaciones parciales, que corresponden al 60% de la nota final:

2 informes de lectura

1 exposición

Examen final, que corresponde al 40% de la nota final.

Cada evaluación contará con una pauta y rúbrica que informará de los aspectos a ser evaluados y los saberes esperados.

## Programación

Introducción: Música, Cultura y Sociedad.

Conjunto de clases planificadas secuencialmente y que busca orientar y problematizar los conceptos que dan nombre al curso. Así, música, cultura, sociedad y también naturaleza, son abordados desde una mirada amplia, relacional y sincrónica, que enfatiza las complejidades de cada uno de estos términos, y cuyo estudio desde una perspectiva interdisciplinar sirve a procedimientos de “migración conceptual” y “construcción de metáforas” según la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morin.

## Unidad 1: Escucha

Esta unidad busca desarrollar y discutir los alcances del fenómeno del sonido entendido como “vibración que es percibida y transformada en conocimiento a través de su materialidad” (Novak & Sakakeeny 2015). Sus alcances incluyen la dimensión social de la música y el sonido, modos de producción sonora humana y no-humana, y diferentes sistemas de percepción. Su objetivo fundamental es dar cuenta del campo de los estudios del sonido (*Sound Studies*) y su relación con la música desde una perspectiva histórica, y analítica. Su estudio busca problematizar el concepto de sonido tanto en su dimensión estética (musical), acústica, tecnológica, performativa y cultural.

## Unidad 2: Ecología del sonido

La unidad de ecología del sonido comprende un campo de estudios emergente en la investigación musical. Es preciso señalar que no es la suma de música y estudios medioambientales, tampoco es el estudio de música y ecología. En términos generales, la ecología del sonido o también ecomusicología se propone indagar, discutir y reflexionar sobre música, cultura y naturaleza en un tiempo de crisis medioambiental (Titon 2013). Con un fuerte carácter interdisciplinario, la unidad de ecomusicología será la ocasión para realizar nuevas lecturas de figuras canónicas en la música, comprender la relación de la música y el sonido con otros saberes y diferentes especies. Como campo de estudios, sus alcances incluyen, entre otros: la ecología del paisaje sonoro, biofonía, estudios de performance y estudios ecocríticos. En resumen, esta unidad se propone evaluar, en base a un pensamiento crítico, las consecuencias materiales y éticas de nuestra relación con el sonido.

### Bibliografía general

- Allen, Aaron S. (2013). "Ecomusicology". *Grove Dictionary of American Music*. 2ª edición. Oxford University Press.  
<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2240765>
- Allen, Aaron S. & Kevin Dawe. (2016). *Current Directions in Ecomusicology*. Nueva York/Londres: Routledge.
- Attali, Jaques. (1995). *Ruidos*. México D.F.: Siglo veintiuno editores.
- Beard, David, Gloag, Kenneth. (2016). *Musicology: the key concepts*. Nueva York: Routledge.
- Bhabha, Homi K. (1994). *El lugar de la cultura*. Argentina: Ediciones Manatí.
- De Almeida, Maria da Conceição. (2008). *Para comprender la complejidad*. Sonora, México: Multiversidad Mundo Real Edgar Morin.
- Harper-Scott, J.P.E., Samsom, Jim. (2009). *An Introduction to Music Studies*. Reino Unido: Cambridge University. Press.
- Ingold, Tim. (2011). "Four objections to the concept of Soundscape". En Ingold, Tim. *Being Alive. Essays on movement, knowledge and description*. Reino Unido: Routledge.
- Maturana, Humberto y Varela, Francisco. (1990). *El árbol del conocimiento*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Mendivil, Julio. (2016). *En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas*. Buenos Aires: Gourmet Musical.
- Morin, Edgar. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Paris: UNESCO.
- Moore, Allan. (2012). *Song Means. Analysing and Interpreting Recorded Popular Song*. Reino Unido: Ashgate.
- Novak, David, Sakakeeny, Matt. (edit). (2015). *Keywords in sound*. Durham: Duke University Press.

- Ochoa Gautier, Ana María. (2015). "Silencio" [Traducción Mauricio Valdebenito]. En Novak, David, Sakakeeny, Matt. (ed.) (2015). *Keywords in sound*. Durham: Duke University Press.
- Ochoa Gautier, Ana María. (2015). *Aurality. Listening and knowledge in nineteenth-century Colombia*. Durham: Duke University Press.
- Schwartz, Hillel. (2016). *Making noise. From Babel to bang and beyond*. Nueva York: Zone Books.
- Shafer, R. Murray. (1994). *Hacia una educación sonora*. Buenos Aires: Pedagogías Musicales Abiertas.
- Shafer, R. Murray. (1969). *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires: Ricordi Americana.
- Pedelty, Mark. (2012). *Ecomusicology. Rock, Folk, and the Environment*. Philadelphia: Temple University Press.
- Titon, Jeff Todd. (2013). "The Nature of Ecomusicology". *Música e Cultura* vol. 8 (1): 8-18. Disponible en <http://musicaecultura.abetmusica.org.br/>
- Titon, Jeff Todd. (2020). *Toward a Sound Ecology*. Indiana: Indiana University Press.
- Titon, Jeff Todd & Mauricio Valdebenito. (2021). "Ecología del Sonido y Sustentabilidad". *El Oído Pensante*, 10(1): 131 – 156. <https://doi.org/10.34096/ps.n6.11325>

\*\*\*