

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACION GENERAL

EG-0078 APRECIACION DE ARTES MUSICALES
I CICLO, 2020. CREDITOS: 2
REQUISITOS: NO TIENE

Profesor: Mauricio Araya Quesada. mauricio.araya@ucr.ac.cr maraya@conservatoriodeoccidente.com
83232225

Horario de atención a estudiantes: Miércoles de 15:00 a 17:00, oficina: Coordinación de Acción Social
Curso en modalidad bajo virtual

1. Descripción del curso

Este curso pretende estimular en el estudiante habilidades analíticas para la comprensión de la estructura de una obra musical. Además, brindar conceptos que desarrollen el pensamiento crítico y ayuden a entender la importancia de la música en sus diferentes contextos socioculturales.

2. Objetivos generales

2.1 2.1 Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico por medio de la discusión y análisis de conceptos tales como cultura, arte, estética y música.

2.2 Comprender la música desde una visión humanística y entender su importancia para el desarrollo del cerebro humano.

2.3 Capacitar al estudiante para reconocer elementos de la estructura sonora y hacerle comprender también la importancia de estudiar el contexto histórico de la creación, ejecución, distribución y recepción de una obra musical.

3. Objetivos específicos

Al término del curso el estudiante deberá ser capaz de:

3.1 Discutir de manera crítica diversas perspectivas sobre qué se considera cultura, arte, estética y música.

3.2 Conocer sobre la importancia de la música para el desarrollo del cerebro humano

3.3 Entender sobre la importancia de la producción o gestión de presentaciones artísticas en diferentes públicos meta, en especial aquellos que requieran de atención social prioritaria.

3.4 Apreciar y analizar, en una obra musical, la complejidad de los siguientes elementos: instrumentación, textura, melodía, armonía, ritmo y forma.

3.5 Incluir elementos de crítica social en la apreciación de obras musicales en un contexto histórico determinado.

4. Contenidos

4.1 Discusión sobre los siguientes conceptos: cultura, arte, estética, música. "Música clásica", "música artística" (*art music*), música folklórica, música típica, música patriótica, música popular, música étnica (*ethnomusic*), "música mundial" (*World Music*), música de la nueva era (*New Age Music*), música de la nueva trova o de la nueva canción.

4.2 Importancia de la gestión cultural. Impacto social de las presentaciones musicales.

4.3 Elementos de la estructura musical: instrumentación, textura, melodía, armonía, ritmo y forma. Se utilizarán ejemplos de música popular latinoamericana incluyendo música popular costarricense, música tradicional costarricense, música académica de tradición europea y música de minorías étnicas de diversas regiones geográficas.

4.4 Análisis crítico de períodos históricos: música antigua y medieval, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, tendencias del siglo XX. Música académica latinoamericana. Jazz, rock, ritmos latinoamericanos de música popular (salsa, cumbia, merengue, bolero, tango, vallenatos, rancheras)

4.5 Importancia de la música para el desarrollo del cerebro.

5. Cronograma (16 semanas: 1 clase de 4 horas por semana)

Semanas 1 a 2: temas 4.1- 4.2 y asesoramiento para el trabajo grupal de gestión cultural.

Semanas 3: temas 4.3

Semanas 4 a 5: temas 4.3-4.4 y propuesta oral de la obra seleccionada para el trabajo de análisis.

Semana 6: audiciones y video foro virtuales temas 4.4

Semana 7: exposiciones.

Semana 8: exposiciones.

Semanas 9 y 10: exposiciones y temas 4.4

Semana 11: audiciones y vídeo foro virtuales temas 4.4

Semanas 13: asistencia a recitales.

Semanas 14: temas 4.4 y repaso para audición.

Semana 15: asistencia a recitales.

Semana 16: Audición y exposición temas 4.5.

6. Metodología

Las clases se basarán principalmente en exposiciones del profesor, discusiones y análisis de audiciones y vídeos de obras musicales; foros, exposiciones de estudiantes, mesas redondas y conferencias. Además, se implementarán otras técnicas didácticas que

ayuden a mediar el conocimiento por medio de la creatividad: el día de la creación (canciones, ensayos, poesía, movimientos); exposición de vídeos y fotografías, boletín informativo, entre otras.

También se asignarán lecturas y audiciones que serán discutidas en clases virtuales.

Se asistirá a por lo menos cuatro recitales que luego serán comentados en clases virtuales, los reportes serán expuestos y compartidos en el entorno virtual para ser evaluados.

Los estudiantes desarrollarán un proyecto grupal de análisis de una obra musical de su propia elección y realizarán un trabajo grupal de gestión cultural.

Se ejecutarán ejercicios grupales de coordinación y percusión corporal.

En grupos de 4 personas, realizarán la gestión cultural para llevar una presentación musical a una institución educativa o de bien social.

7. Evaluación

- 20% 1 examen auditivo de reconocimiento de ejemplos musicales
- 15% 1 trabajo grupal de análisis musical de una obra de música popular
- 25% 1 trabajo grupal de gestión cultural, producción de un concierto de beneficio social
- 10% Trabajos y participación en cada clase, presenciales o virtuales.
- 10% Reportes compartidos en el entorno virtual.
- 20 % asistencia a 4 recitales o conciertos (se sustituyen dos clases por la asistencia a estos conciertos)

8. Bibliografía

- Acevedo, Jorge. 1986a. *La música en Guanacaste*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Acevedo, Jorge Luis. 1986b. *La Música en las Reservas Indígenas de Costa Rica*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Acosta, Leonardo. 1982. *Música y descolonización*. México: Presencia latinoamericana.
- Alcina, Pep; Sesé Frederic. 2000. *La música y su evolución*. Barcelona: Grao.
- Aretz, Isabel. 1977. *¿Qué es la etnomúsica?* Caracas: INIDEF, CONAC.
- . 1987. *América Latina en su música*. ed. Isabel Aretz. México: Siglo XXI.
- Béhague, Gerard. 1982. *La música en América Latina*. Caracas: Monte Ávila.
- Castro, Manuel, ed. 1985. *La música latinoamericana y sus fuentes*. San José: Alma Mater.

- . 1994. *Música para todos*. San José: Editorial Guayacán.
- Cervantes, Laura. 1992. La función social de la música en el ritual fúnebre bribri. *Káñina. Revista De Artes y Letras De La Universidad De Costa Rica* 16, no. 1: 245-65.
- . 1995. Información básica acerca de la música tradicional indígena de Costa Rica. *Káñina. Revista De Artes y Letras De La Universidad De Costa Rica* 19, no. 1: 155-73.
- . 2001. Costa Rica II: Traditional and Popular Music. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. 2nd. ed., Stanley Sadie Vol. 6. Londres: Macmillan Publishers.
- . in press. Costa Rica: música criolla hispanoamericana. *Culturas Populares Centroamericanas*. Edited by Guiselle Chang Vol. 5. San José: UNESCO.
- . in press. Costa Rica: música indígena. *Culturas Populares Centroamericanas*. Edited by Guiselle Chang Vol. 5. San José: UNESCO.
- Diagram Group. 1982. *Cómo conocer los instrumentos de orquesta*. Madrid: EDAF.
- . 1997. *Musical Instruments of the World*. New York: Sterling Publishing.
- Dournon, Geneviève. 1981. *Guía para recolectar instrumentos musicales tradicionales*. París: UNESCO.
- Harrison, Sidney. 1981. *Cómo apreciar la música*. Madrid: EDAF.
- Hauser, Arnold. 1985. *Historia social de la literatura y el arte*. 19 ed. Barcelona: Editorial Labor.
- Hodeir, André. 1988. *Cómo conocer las formas de la música*. Madrid: EDAF.
- Kamien, Roger. 1996. *Music. An Appreciation*. New York: MacGraw Hill.
- Manuel, Peter. 1988. *Popular musics of the Non-Western World*. New York: Oxford University Press.
- Nettl, Bruno. 1985. *Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales*. Madrid: Alinaza Editorial.
- Pahlen, Kurt. 1989. *Nueva síntesis del saber musical*. Buenos Aires: Emecé Editores.
- Saavedra, Carlos. San José. *Compendio de percusión afrolatina*. 1999: Editorial Fundación UNA.
- Salazar, Adolfo. 1988. *Conceptos fundamentales en la historia de la música*. Madrid: Alianza Editorial.

Salazar, Rodrigo. 1992. *Instrumentos musicales del folclor costarricense*. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica.

Titon, Jeff, ed. 1996. *Worlds of Music. An Introduction to the Music of the World's Peoples*. New York: Prentice Hall International.

Tranchefort, François-René. 1985. *Los instrumentos musicales en el mundo*. Madrid: Alianza Editorial.