

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACION GENERAL

EG-0078 APRECIACION DE ARTES MUSICALES
II CICLO, 2021. 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 de manera remota.
Curso en modalidad 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 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 Analizar la música desde una visión humanística para entender su importancia para el desarrollo humano.

2.3 Capacitar al estudiante para reconocer elementos de la estructura sonora para 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 Reconocer 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)

Semanas 1 a 2: temas 4.1 - 4.2 (clases sincrónicas) y asesoramiento para el trabajo final (atención a grupos por Whats App o video llamada). Tarea semanal: escuchar ejemplos musicales.

Semanas 3: temas 4.3 (clase asincrónica). Tarea semanal: escuchar ejemplos musicales.

Semanas 4 a 5: temas 4.3 - 4.4 (clases sincrónicas). Tareas semanales: propuesta de la obra seleccionada para el trabajo de análisis y escuchar ejemplos musicales.

Semana 6: asesoramiento para el trabajo grupal de análisis de obra musical popular. (atención a grupos por Whats App o video llamada). Tarea semanal: escuchar ejemplos musicales.

Semana 7 a 8: exposiciones y foro de discusión: análisis de obra musical popular (clases sincrónicas). Tareas semanales: Presenciar dos conciertos en vivo o pregrabados de música académica.

Semanas 9: temas 4.4 (asincrónica). Película de fin de semana: Farinelli.

Semanas 10: temas 4.4 (sincrónica). Foro de discusión película Farinelli.

Semana 11: temas 4.4 (asincrónica). Película de fin de semana: Amadeuz.

Semana 12: temas 4.4 (sincrónica). Foro de discusión película Amadeuz.

Semanas 13: temas 4.4 (asincrónica). Película de fin de semana: La amada inmortal.

Semanas 14: temas 4.4 (sincrónica). Foro de discusión película La amada inmortal.

Semana 15: (sincrónica) Charla con especialista en método BAPNE.

Semana 16: exámen-audición (asincrónico) reconocimiento de ejemplos musicales. Presentación de trabajos finales.

6. Metodología

Este curso es virtual en su versión del I semestre 2021. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos, presentaciones y vídeos del curso. Las clases asincrónicas se realizarán por medio de tareas, foros y actividades de apreciación individuales y grupales; las actividades sincrónicas por medio de la aplicación Zoom. Para las clases sincrónicas se compartirá con antelación la fecha y el enlace a utilizar, que permita al estudiante preparar su espacio físico y dispositivos necesarios.

Temas 4.1 Se realizarán exposiciones del profesor, foros de discusión, debates, audiciones, vídeos explicativos enviados por Whats App, diseño de guiones para corto fotográfico, gráfico o audiovisual casero; también, se podrá elaborar un cuento, una canción, un boletín informativo, entre otros.

4.2 Se realizarán exposiciones del profesor, foros de discusión, debates, vídeos explicativos enviados por Whats App y cortos fotográficos, gráficos o audiovisuales; también, se podrá elaborar un cuento, una canción, un boletín informativo, entre otros.

4.3 Se realizarán exposiciones del profesor, foros de discusión, debates, audiciones de ejemplos musicales y vídeos explicativos enviados por Whats App. También, se analizarán canciones de música popular.

4.4 Además de exposiciones del profesor, foros de discusión, debates, audiciones y vídeos explicativos enviados por Whats App; se utilizarán la guía de audiciones del Libro Lá música y su evolución: También se verán películas y conciertos pregrabados.

4.5 Charla con especialista y documento con ejercicios para realizar en casa con toda la familia.

En algunas clases se invitarán músicos de diferentes especialidades para realizar conversatorios con ellos.

Los estudiantes desarrollarán un proyecto grupal de análisis de una obra musical popular de su propia elección con una exposición del análisis en reunión virtual. También, elaborarán un producto corto fotográfico, gráfico o audiovisual casero; un cuento, una canción, un boletín informativo, entre otros, sobre un tema de su elección.

7. Evaluación

20% 1 examen auditivo de reconocimiento de ejemplos musicales

15%.1 trabajo grupal de análisis musical de una obra de música popular

20%.Elaboración de un corto fotográfico, gráfico o audiovisual casero, un cuento, una canción, un boletín informativo, entre otros.

9% Foros de discusión de películas.
8% 4 Reportes de apreciación de obras de música popular.
28 % 4 Reportes de apreciación de recitales o conciertos de música académica
pregrabados

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.