

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACION GENERAL

EG-0078 APRECIACION DE ARTES MUSICALES
I CICLO, 2024. CREDITOS: 2
REQUISITOS: NO TIENE

Profesor: Mauricio Araya Quesada. mauricio.araya@ucr.ac.cr 83232225
Horario de atención a estudiantes: Miércoles de 15:00 a 17:00 de manera remota o presencial.
Curso en modalidad bajo virtual.

Este curso de acuerdo con las circunstancias planteadas este semestre es bajo virtual (4 sesiones virtuales en el semestre). La plataforma institucional Mediación Virtual es la oficial para colocar los documentos y vídeos del curso, así como las comunicaciones oficiales, se usará para realizar foros e interacciones a distancia y para la entrega de las tareas, evaluaciones y trabajos oficialmente, pueden usarse además otras plataformas que se avisarán oportunamente por la persona docente. Los participantes en el curso aceptan y entienden que los contenidos e imágenes que se graben como parte del curso en las plataformas electrónicas externas a la Universidad, podrán ser utilizadas bajo los parámetros de las licencias que esas plataformas digitales tienen y relevan al profesor de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado que pueda surgir de ellas. En las sesiones remotas de asistencia requerida expresamente y en las evaluaciones, las personas estudiantes deberán tener la cámara encendida para poder cotejar aspectos necesarios del Curso. De no encenderse la cámara en estas sesiones y evaluaciones se entenderá que no hay consentimiento del participante, ni asistencia a la sesión. En las sesiones presenciales, las personas participantes deben cumplir los protocolos establecidos por la Universidad y las indicaciones especiales que gire la persona docente.

**ATENCIÓN ESTE CURSO TIENE SESIONES SINCRÓNICAS
EN PRESENCIALIDAD REMOTA (VIRTUAL) DE ASISTENCIA
OBLIGATORIA EN DONDE SE REQUERIRÁ EL USO INDISPENSABLE DE
CÁMARA EN EL MEDIO DE CONTACTO**

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 y asesoramiento para el trabajo final. Tarea semanal: escuchar ejemplos musicales.

Semanas 3: temas 4.3 Tarea semanal: escuchar ejemplos musicales.

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

Semana 6: (clase virtual sincrónica) asesoramiento para el trabajo grupal de análisis de obra musical popular. Tarea semanal: escuchar ejemplos musicales.

Semana 7 a 8: exposiciones y foro de discusión: análisis de obra musical popular. Tareas semanales: Tarea: presenciar dos conciertos en vivo los fines de semana.

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

Semanas 10: temas 4.4 Foro de discusión película Farinelli.

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

Semana 12: temas 4.4 Foro de discusión película Amadeuz.

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

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

Semana 15: Charla con especialista en método BAPNE.

Semana 16: exámen-audición, reconocimiento de ejemplos musicales. Presentación de trabajos finales.

6. Metodología

La modalidad del curso es bajo virtual, lo que implica una combinación de sesiones presenciales en la Universidad y de contacto en presencialidad remota en la plataforma de mediación virtual o en la que la persona docente asigne. Para la asistencia presencial se deben cumplir las indicaciones emitidas por la Rectoría y la Dirección de la Sede sobre protocolos de salud y de comportamiento, así como las circulares y los Reglamentos respectivos.

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%. Gestionar una presentación musical con un músico competente en una institución de bien social o un aula de un centro educativo.

9% Foros de discusión de películas.

8% 1 Reporte de apreciación de 4 obras de música popular.

28 % 4 reportes-evidencia de asistencia a recitales o conciertos de música académica.

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: Macmilan 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.