

OFERTA ACADÉMICO-DOCENTE 2023-1

Optativas de temas selectos con valor de créditos

Diplomática musical

Dra. Artemisa Reyes

Miércoles de 11:00 a 14:00 horas

Salón: Tutorías 1 (Biblioteca)

Las actividades de este seminario introducirán al estudiante al estudio diplomático y paleográfico del documento musical de los siglos XIX al XXI y su valoración como fuente primaria para la investigación y su aplicación a la interpretación musical. **Objetivo general:** Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de realizar el análisis diplomático de diversos tipos de documentos musicales y evaluar los caracteres intrínsecos y extrínsecos de las partituras como fuentes primarias para la interpretación musical informada. **Objetivos específicos:** Que el alumno:

§ Reconozca la importancia del estudio de la Diplomática, como ciencia del documento

§ Valore al documento musical como fuente primaria para la investigación e interpretación musicales

§ Analice los elementos de lenguaje musical y textual como herramienta para la interpretación informada

§ Evalúe la información proporcionada por la partitura para la comprensión del contexto musical

§ Distinga entre las modalidades de colecciones musicales y sus características formales y musicales

§ Seleccione documentación perimusical que coadyuve a al análisis del texto musical

El estudio de la canción en el registro de lo popular: abordaje teórico-metodológico

Dra. Lizette Alegre

Miércoles de 10:00 a 14:00 horas

Salón: A-9

El seminario parte de la necesidad de articular dos dimensiones en el estudio de la canción popular. 1) La canción como dispositivo intermedial –en el que confluyen letra, música, vocalidad y, en general, estrategias performáticas. 2) Lo popular como efecto de un campo de disputa con implicaciones políticas. La categoría articuladora para hacer emerger la canción popular como objeto, en contextos radicalmente situados, es la intermedialidad, entendida como “interculturalidad conflictiva” (Herlinghaus), categoría que retoma las lógicas de la oralidad en formatos de carácter discursivo.

Objetivo general: Proporcionar un modelo teórico-metodológico que posibilite el análisis de la canción popular en los intersticios de regímenes discursivos, considerando las estrategias poiéticas, estéticas y sus efectos subjetivos. **Objetivos específicos:** Examinar el carácter intermedial de la canción desde una perspectiva semiótica; analizar algunos planteamientos teóricos en torno a lo popular y lo discursivo; estudiar y analizar las implicaciones teóricas de la noción de intermedialidad de Hermann Herlinghaus.

Pensar la música a través de las representaciones escritas

Dra. Inés Burcet (inesburcet@yahoo.com.ar) (seminario registrado en SAEP a nombre del Dr. Fernando Nava)

Miércoles de 16:00 a 19:00 horas

A distancia

En diferentes áreas del conocimiento las representaciones escritas han tenido un espectacular impacto no sólo porque han permitido llevar el mundo al papel, con todas las ventajas que ello supone, sino también porque han proporcionado modelos para pensar acerca del mundo. Las representaciones musicales en general y la notación musical occidental en particular no escapan a estas consideraciones. La notación musical convirtió a la música en un objeto sobre el cual analizar partes, reconocer similitudes y diferencias, hacer comparaciones y establecer jerarquías, entre otros procesos. Dio soporte material a una reflexión que difícilmente hubiera podido desarrollarse de la misma manera frente a un objeto en perpetua transformación y evanescencia. Más allá sus funciones visibles como son las mnemónicas y de registro, la notación musical permitió reestructurar el pensamiento acerca de la música, especialmente a partir de sus funciones metalingüísticas, comunicativas, cognitivas e imaginativas. Sin embargo, resulta paradójico que la tradición académica occidental, que tan ampliamente confió en la notación musical, no la abordara más allá de su desarrollo histórico-descriptivo, o bien como un simple medio para centrarse en el contenido mismo antes que en las consecuencias, por ejemplo, de sus actos comunicativos. A su vez, a partir del auge de las tecnologías educativas, la notación musical fue reducida a la noción de código (frecuentemente denominada código de notación musical) y su aprendizaje fue abordado como el de una técnica (que involucra procesos de codificación y decodificación). Este marco epistemológico fue consolidándose y fijando los límites de aquello que se hacía visible o invisible en las investigaciones.

Objetivo general:

- Abordar el estudio de las representaciones musicales, la relación escritura-oralidad, los usos que los músicos hacen de las representaciones en diferentes contextos y comunidades de práctica como así también analizar los abordajes epistemológicos que se han sustentado desde la perspectiva cognitivista y desde el enfoque psicogenético, como modos antagonicos, para pensar los problemas de investigación sobre su adquisición. **Objetivos específicos:**

- Definir y caracterizar los sistemas de representación, sus elementos y dimensiones.
- Caracterizar la notación musical como sistema de representación, resultante de un proceso histórico de desarrollo social y colectivo.
- Analizar las funciones y usos que implican las representaciones y su relación con el pensamiento.
- Interpelar los paradigmas de abordaje del estudio de las representaciones musicales a la luz de diferentes perspectivas teóricas actuales que, desde la psicogénesis aportan consideraciones críticas sobre el cognitismo clásico.
- Conocer las discusiones epistemológicas alrededor del problema de la representación musical y sus implicancias en el proceso de adquisición.

Inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para músicos

Dr. Pablo Padilla y Mtro. Alberto Alcalá

Martes de 11:00 a 14:00 horas

Salón: Tutoría 3 (Biblioteca)

Descripción del seminario: Metodologías de IA y aprendizaje de máquina en musicología y composición. **Objetivo general:** Adquirir herramientas para la clasificación y generación de música en diferentes estilos. **Objetivos específicos:** Desarrollar programas en Python y otras plataformas para la clasificación de obras musicales y generación de piezas en un estilo dado.

Investigar a través de las músicas populares

Dra. Vanessa Jordán y Dr. Luis Eduardo Duarte Valverde (vanessajordanb@gmail.com) (seminario registrado en SAEP a nombre del Dr. Fernando Nava)

Jueves de 17:00 a 20:00 horas

A distancia

Descripción del seminario: Este seminario enmarcado en la investigación artística y el carácter popular en artes, busca explorar los elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la investigación a través de las músicas populares como una posibilidad de análisis crítico de la realidad a partir de la reflexión como acción. Esto, considerando la necesidad de flexibilizar las condiciones de investigación en artes populares, donde los recursos académicos se dispongan al servicio de las necesidades artísticas y pedagógicas tanto de los sujetos como de los contextos de donde emergen las prácticas estudiadas y no al contrario. De esta manera, se espera ampliar las reflexiones más allá del sistema de metodologización de carácter hipotético – deductivo que ha imperado en la investigación científica y que frecuentemente se presenta en la investigación artística (Odena, 2015). ¿Cómo reconocer el valor de las artes como maneras de pensar al mundo cuyas manifestaciones también pueden resistirse a la llamada “investigación artística”? (Duarte, 2019); y ¿cómo conservar el carácter humanista, existencial, artístico y estético de estos estudios, frecuentemente sacrificados en beneficio del discurso de carácter objetivista que tiende a desconocer el valor epistemológico y procesual de la subjetividad en la investigación? (Jordán, 2022). Partiendo de estos cuestionamientos, se plantea como eje articulador el carácter inductivo y procesual de la investigación en general y de la investigación artística y el carácter popular en artes en particular, teniendo en cuenta la experiencia, recursos disponibles y necesidades de los participantes para el desarrollo de este seminario. **Objetivo general:**

- Brindar herramientas analíticas, estéticas, discursivas y técnicas orientadas a la investigación a través de las músicas populares desde su carácter inductivo y procesual. **Objetivos específicos:**
- Identificar las bases ontológicas, metodológicas y epistemológicas de la Investigación artística.
- Resignificar el sentido de lo popular en artes desde el contexto académico.
- Reconocer las generalidades del proceso de la investigación a través de las músicas populares y sus posibilidades en el quehacer artístico y el contexto académico de los participantes.
- Establecer los alcances y limitaciones de los marcos de referencia ontológicos, epistemológicos y metodológicos trabajados.

¡Rompeprejuicios! Una propuesta metodológica para la reescritura de las historias de las músicas iberoamericanas

Dra. Lénica Reyes y Dr. José Miguel Hernández (Seminario registrado en SAEP a nombre del Dr. Fernando Nava)

Todos los días, del lunes 31 de octubre al viernes 11 de noviembre

De 15:00 a 18:00 horas

Sala de Audiovisuales

En el transcurrir del siglo XXI, diversas personas dedicadas a la investigación musical están realizando un gran esfuerzo por desterrar de la Academia categorías y perspectivas clasistas, racistas o colonialistas, entre otras, a partir de nuevas propuestas más desafiantes, inclusivas, justas y rigurosas. Sin embargo, incluso en algunas de las investigaciones realizadas bajo estas nuevas perspectivas, aún prevalecen –en su mayoría sin quererlo o ser conscientes de ello– determinados prejuicios que impiden romper del todo con esas miradas anquilosadas que se pretenden superar. Dichos prejuicios pueden llegar a distorsionar el resultado mismo de la investigación. Este hecho es palpable en diversos casos, aunque este curso se centrará en dos. El primero, cuando en dichos trabajos se refiere algún acontecimiento histórico relacionado con lo musical propio del objeto de estudio –ya sea elaborado únicamente como antecedente o bien como parte central de la investigación– donde, de algún modo, prejuicios engendrados desde lo histórico son asumidos y reproducidos acríticamente. El segundo de ellos, cuando se realizan estudios musicales comparativos en donde la comparación de rasgos musicales o contextuales resulta útil, sin importar si su enfoque es diacrónico o sincrónico.

En este curso se abordarán ambas situaciones a partir de la metodología que las personas docentes han ido desarrollando a lo

largo de los años en sus trabajos de investigación sobre diversas expresiones musicales denominadas populares en el siglo XIX, que circularon en lo que hoy se conoce como Iberoamérica. Se mostrarán casos de estudio particulares y a partir de esta experiencia se mostrarán algunos de los errores que frecuentemente se suelen tener, así como la manera en la que se puede adquirir una postura más vigilante.

Al abordar también casos relacionados con estudios comparativos, se compartirá una metodología para estudiar las transformaciones que una canción o pieza musical experimenta en diferentes épocas, ámbitos performativos o ubicaciones geográficas; para identificar posibles relaciones entre repertorios musicales, entre otros.

El curso se divide en una parte teórica, donde se expondrá detalladamente la metodología, y otra práctica donde se aplicará a una serie de repertorios de muestra. En esta segunda parte se trabajará con el software SAAPM, específicamente diseñado y desarrollado por las docentes para facilitar las tareas analíticas a la persona que realiza la investigación. Esta herramienta proporciona información tanto cualitativa como cuantitativa útil para explicar ciertos fenómenos musicales. Las personas asistentes conocerán la herramienta y la aplicación de la metodología a diversos estudios relacionados con sus investigaciones o ejemplos propuestos por las docentes

Creatividad situada

Dr. Juan Sebastián Lach

Viernes:

19 de agosto (Sala de Audiovisuales)

30 de septiembre (Salón A-9)

21 de octubre (Sala de Audiovisuales)

18 de noviembre (Salón A-9)

De 16:00 a 19:00 horas

Descripción del seminario: En este seminario reflexionaremos sobre las condiciones materiales y colectivas que hacen posible la creatividad y las prácticas musicales. Se hará partiendo del estudio de textos críticos que permitan analizar y visibilizar la situación desde el punto de vista tanto de intérpretes, musicólogos, compositores y demás participantes del medio musical con el fin de poder cambiar y actuar sobre estas condiciones para sugerir maneras de replantear y resituar aspectos que consideremos que están obstruyendo el camino hacia la libertad creativa y la apertura de promesas musicales por venir. Se buscará pensar y reconsiderar aspectos como la división entre improvisación y composición, la interpretación de música del pasado versus la actual, las fronteras estilísticas vistas desde la perspectiva de prácticas materiales y sociales, así como la reevaluación de aspectos de presentación y distribución de la música tales como el recital, las redes y medios digitales y las prácticas de colectividad.

Objetivo general: Pensar y reflexionar en colectivo, a partir de lecturas y discusiones, sobre las infraestructuras que hacen posible diversas prácticas musicales a partir de una perspectiva situada y con la meta de proponer nuevas formas de concebir e incidir sobre el medio musical desde nuestra función como músicos. **Objetivos específicos:** - Familiarizarse con perspectivas críticas referentes al conocimiento situado, sus características principales y las preguntas centrales que propone con el objetivo de ser puestas en práctica - Identificar las infraestructuras sociales e institucionales que hacen posible nuestras prácticas musicales - Leer, escuchar y discutir respecto a propuestas y prácticas musicales que buscan salirse de los formatos tradicionales de organización y presentación para aplicarlas a la práctica específica de cada asistente - Contextualizar respecto a prácticas artísticas relevantes para analizar la situación musical actual (cine, arte contemporáneo, danza, pedagogías, etc.).

Seminario permanente de tecnología musical: Estrategias teórico-metodológicas

Mtro. Xavier Góngora y Mtro. Emilio Ocelotl (Coordinador: Dr. Jorge David García)

Jueves de 17:00 a 20:00 horas

LIMME

Descripción del seminario: Este seminario surge en respuesta a la diversidad de prácticas y aproximaciones teóricas de la comunidad del Seminario Permanente de Tecnología Musical (SPTM). Está dirigido a estudiantes con proyectos de investigación interdisciplinarios relacionados con la tecnología y, en particular, a los estudiantes del posgrado en Tecnología Musical. La intención es crear un espacio de trabajo crítico alrededor de las investigaciones y proyectos de las participantes para compartir, conocer, cuestionar y desarrollar estrategias teórico-metodológicas. **Objetivo general:** Generar un espacio de retroalimentación y colaboración para los alumnos de nuestro programa de posgrado que responda a las particularidades del área de Tecnología Musical. Incentivar la consolidación de líneas de investigación al interior del campo que permitan tender una urdimbre para apoyar las investigaciones presentes y futuras. **Objetivos específicos:**

- + Incentivar el diálogo entre las investigaciones de las participantes.
- + Resolver cuestiones prácticas y teóricas en los proyectos de investigación presentados.
- + Elaborar artículos y/o piezas colaborativas.
- + Intercambiar conocimientos técnicos y herramientas para la práctica artística y académica.
- + Poner en práctica y desarrollo el Código de Ética del SPTM.
- + Establecer vínculos con otros proyectos en Latinoamérica.