

EG-0078 APRECIACION DE ARTES MUSICALES
II CICLO, 2004. CREDITOS: 2.
REQUISITOS: NO TIENE
PROF. MANUEL ANTONIO VARELA SANCHO

1. Descripción del curso

Este curso pretende estimular en el estudiante habilidades analíticas para la comprensión de la estructura de una obra musical y de su contexto histórico.

2. Objetivos generales

2.1 Capacitar al estudiante para reconocer elementos de la estructura sonora de una composición musical exponiéndolo a la audición de ejemplos musicales de diversas regiones del mundo y de diferentes períodos históricos.

2.2 Hacerle comprender al estudiante 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 diversas perspectivas culturales sobre qué se considera arte y música.

3.2 Apreciar la complejidad de los siguientes elementos de la estructura musical: instrumentación, textura, melodía, armonía, ritmo y forma.

3.3 Incluir elementos de crítica social en la apreciación de obras musicales.

4. Contenidos

4.1 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.

4.2 Discusión sobre los siguientes conceptos: arte, música, cultura, "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, jazz, rock, ritmos latinoamericanos de música popular (salsa, cumbia, merengue, bolero, tango, vallenatos, rancheras)

4.3 Un ejemplo de desarrollo de períodos históricos: música antigua y medieval, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, tendencias del siglo XX.

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

Semanas 1a. a 6a.: temas 4.1 y 4.2

Semanas 7: examen y propuesta oral de la obra seleccionada para el trabajo individual

Semanas 8 y 9: asesoramiento para el trabajo individual

Semanas 10, 11: tema 4.3

Semana 12: asistencia a un recital

Semana 13: continúa tema 4.3

Semana 14: asistencia a un recital

Semanas 15 y 16: reuniones grupales para la organización del trabajo de investigación bibliográfica

6. Metodología

Las clases se basarán principalmente en exposiciones del profesor y audiciones de ejemplos musicales. También se asignarán lecturas que serán discutidas en clase.

Se asistirá a por lo menos dos recitales que luego serán comentados en clase.

Los estudiantes desarrollarán un proyecto individual de análisis de una obra musical de su propia elección y realizarán un trabajo grupal de investigación bibliográfica.

7. Evaluación

- 20% 1 examen auditivo de reconocimiento de ejemplos musicales
- 30% 1 trabajo individual de análisis musical de una obra de música popular
- 20% 1 trabajo grupal de investigación bibliográfica sobre historia de la "música clásica" (tradición académica europea)
- 10% reportes de lecturas
- 20 % asistencia a 2 recitales o conciertos (se sustituyen dos clases por la asistencia a estos conciertos)

8. Bibliografía

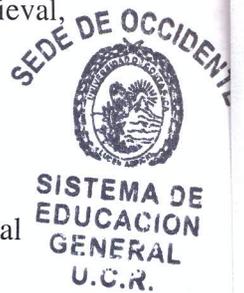
Acevedo, Jorge. 1986a. *La música en Guanacaste*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

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.

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.