

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACION GENERAL

EG-0078 APRECIACION DE ARTES MUSICALES
I CICLO, 2018. CREDITOS: 2
REQUISITOS: NO TIENE

Profesor: Mauricio Araya Quesada. mauricio.araya@ucr.ac.cr maraya@conservatoriodeoccidente.com
Horario de atención a estudiantes: Miércoles de 15:00 a 17:00 Aula:
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 y de su contexto histórico. 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 Desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico por medio de la discusión y análisis de conceptos o sistemas conceptuales relacionados con la música (cultura, arte, estética).
- 2.2 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.
- 2.3 Hacerle comprender al estudiante la importancia de estudiar el contexto histórico de la creación, ejecución, distribución y recepción de una obra musical.
- 2.4 Conscientizar al estudiante sobre la importancia de la música en el desarrollo del cerebro humano haciéndolo participar en actividades grupales de coordinación y percusión corporal.

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 y música.
- 3.2 Apreciar y analizar en una obra musical la complejidad de los siguientes elementos: instrumentación, textura, melodía, armonía, ritmo y forma.
- 3.3 Incluir elementos de crítica social en la apreciación de obras musicales.

3.4 Entender la importancia de la música para el desarrollo del cerebro humano.

3.5 Aprender habilidades para la producción o gestión de presentaciones artísticas en diferentes públicos meta, en especial aquellos que requieran de atención social prioritaria.

4. Contenidos

4.1 Discusión sobre los siguientes conceptos: arte, música, cultura. 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 Desarrollo de períodos históricos: música antigua y medieval, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, tendencias del siglo XX. jazz, rock, ritmos latinoamericanos de música popular (salsa, cumbia, merengue, bolero, tango, vallenatos, rancheras)

4.3 "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.

4.4 Importancia de la música para el desarrollo del cerebro. Metodologías BAPNE.

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

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

Semanas 3 a 6: temas 4.2

Semanas 7: temas 4.3 y propuesta oral de la obra seleccionada para el trabajo de análisis.

Semanas 8: asistencia a un recital (grupal)

Semanas 9 a 11: exposiciones y temas 4.3.

Semanas 12 a 14: repaso temas 4.2 y temas 4.4.

Semana 15: asistencia a un recital (grupal)

Semana 16: Audición.

Algunas clases se darán de forma virtual previo aviso.

6. Metodología

Las clases se basarán principalmente en exposiciones del profesor, audiciones de ejemplos musicales y foros. 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 clase.

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 leerán artículos, se realizarán foros de discusión y se ejecutarán ejercicios grupales de coordinación y percusión corporal.

7. Evaluación

- 20% 1 examen auditivo de reconocimiento de ejemplos musicales
- 20% 1 trabajo grupal de análisis musical de una obra de música popular
- 30% 1 trabajo grupal de gestión cultural, producción de un concierto de beneficio social
- 10% Trabajos y participación en cada clase, presenciales o virtuales.
- 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.

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.