

OFERTA ACADÉMICO-DOCENTE 2024-2

Seminarios optativos de temas selectos e internacionales

De temas selectos

Arreglo de músicas populares Mtro. Ricardo Martin Jauregui Por acordar con alumnos Espacio por confirmar
Sin descripción.
Análisis de Datos Cualitativos con MAXQDA 2022 para la Investigación Musical Mtro. Renier Garnier Martes de 9:00 a 12:00 horas A distancia
<p>Este seminario tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con MAXQDA 2022, una herramienta poderosa que forma parte de la familia de software de análisis cualitativo de datos, conocidos como CAQDAS en inglés. Este software resulta especialmente valioso en el contexto de la investigación musical, ya que no solo facilita el estudio de enunciados lingüísticos, sino también diversos modos de comunicación expresados en tipologías documentales relacionadas con eventos sonoros, como partituras, grabaciones de audio, imágenes y material audiovisual, entre otros. Una ventaja significativa que ofrece esta herramienta es la capacidad de organizar, sistematizar, jerarquizar y analizar los diversos documentos recopilados, creando un espacio virtual donde se encuentran disponibles para su integración en informes de investigación. A pesar de que el programa se centra en el procesamiento de datos cualitativos, incluyendo palabras, sonidos, imágenes y relaciones multimodales, su enfoque principal radica en cuantificar la frecuencia de las ocurrencias en un corpus. Esto significa que, cuanto más frecuentes sean estas ocurrencias, mayor será su influencia en la configuración del fenómeno estudiado. En este contexto, el curso proporcionará una visión integral de las capacidades de MAXQDA 2022 y su aplicación en la investigación musical. MAXQDA es un software líder en el análisis cualitativo de datos que se utiliza en diversos campos académicos, y su potencial aplicación en el ámbito musical, aunque aún en desarrollo, ha demostrado ser promisorio. La capacidad de analizar ocurrencias relacionadas con la música, su categorización y su integración en marcos teóricos lo convierten en una herramienta poderosa, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de documentos y textos. Además, la reciente incorporación de la Inteligencia Artificial a MAXQDA permite realizar análisis operativos de manera rápida y efectiva. A través de este seminario, los participantes adquirirán las habilidades necesarias para utilizar MAXQDA en la gestión y análisis de datos cualitativos en el contexto de la música, lo que les permitirá llevar a cabo investigaciones avanzadas y efectivas en su área de estudio.</p>
Interpretación musical informada Dra. Artemisa Reyes Miércoles de 11:00 a 15:00 horas Tutoría 1
Las actividades teóricas y prácticas de este seminario permitirán al estudiante distinguir entre una ejecución musical y la interpretación informada de la música, reconociendo las características

técnico sonoras, de estilo, formalismos y convenciones con base en el estudio del contexto y e intencionalidad. Al término del seminario, el alumno será capaz de identificar características interpretativas con base en el estudio e investigación historiográfica, contextual y la finalidad de la interpretación de un repertorio elegido.

Un playlist para el apocalipsis. Aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio de músicas populares masivas emergentes

Mtro. Javier Sánchez

Jueves de 15:00 a 19:00 horas

A-8

Este seminario plantea una serie de discusiones interdisciplinarias sobre las músicas populares, masivas y emergentes, en las condiciones actuales donde “lo apocalíptico”, más que una narrativa de misticismo o ficción, es una forma de pensamiento y praxis social que se cuele por diversas manifestaciones culturales. Se busca indagar las prácticas musicales frente a seis núcleos de la imaginación apocalíptica: 1) Las narrativas apocalípticas como problema epistemológico; 2) Las grandes catástrofes “artificiales” (el internet y el crecimiento exponencial de las comunicaciones); 3) La peste (los ecos de la pandemia de Covid-19 y los fenómenos “virales”); 4) Las quimeras y mutaciones (experimentaciones y transformaciones musicales); 5) La humanidad y la inteligencia artificial; y 6) el lugar del trabajo investigativo en tales condiciones.

Mediante el recorrido anterior se busca discutir perspectivas teórico-metodológicas para investigaciones en música y perfilar un artefacto crítico que permita cuestionar el lugar de la investigación en música frente a los fenómenos que nos interesan.

Ecomusicopedagogía y cambio social. Temas selectos

Dra. Irma Susana Carbajal

Miércoles de 8:00 a 10:00 horas

A distancia

Entre los retos que nos ha propuesto el CONAHCYT, tanto a investigadores como a los estudiantes de los posgrados que apoya, están lograr la vinculación de los proyectos de investigación a las metas de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) e implementar ciencia de incidencia inter-transdisciplinar con impacto social. Mediante la investigación “Así cantan los árboles de mi región: Voces de esperanza para México” (PIE22-1), realizada por la facilitadora de este seminario en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de enero de 2022 a diciembre de 2023, se asumieron ambos retos. Los resultados fueron documentados en una publicación que estará disponible como conocimiento abierto en la Editorial UAA. A partir de los resultados obtenidos se diseñó este seminario, en el cual se propone discutir con los estudiantes de maestría y doctorado en música, las temáticas centrales que contribuyeron al diseño de la investigación, los métodos implementados y los resultados. Se aspira a que los participantes, en el paradigma de la investigación-acción, diseñen nuevos proyectos desde la óptica ecomusicopedagógica, acordes con el interés y contexto de cada uno de ellos. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1575-605X> Objetivo general: Reflexionar, en modalidad de seminario virtual, sobre la relación inter-transdisciplinar música ecología en el contexto de la educación musical para diseñar, implementar y evaluar propuestas ecomusicopedagógicas dirigidas a distintos niveles educativos.

Músicas fluctuantes. Aproximaciones a expresiones populares desde perspectivas de la migración

Dr. Gabriel Macías

Lunes de 9:00 a 12:00 horas

A-9

Como se ha establecido desde distintas disciplinas, entre las que se cuentan la etnomusicología, la antropología, la musicología o la sociología; las manifestaciones musicales y sonoras no son inertes, se encuentran imbricadas con un sinnúmero de ámbitos de la vida social. Lejos de tratarse de sonoridades inocuas se interrelacionan con contextos y diferentes procesos sociales, bajo los que se adaptan y transforman, toda vez que contribuyen en la conformación de fisonomías específicas de las sociedades con las que se articulan.

Dentro de ese universo, el seminario propuesto tiene por objetivo destacar la correlación e improntas de la migración con las expresiones musicales, particularmente con las llamadas populares. Se parte del hecho de que la migración es un aspecto privilegiado para su reflexión en tanto localiza en distintos puntos a estas músicas y su nexos con diferentes núcleos de interpelación. A través de este elemento se pretende desplazar lecturas esencialistas de tales manifestaciones, para distinguirlas de nociones estáticas, monolíticas y purificantes, comúnmente expresadas mediante estereotipos y cánones, pero también bajo lecturas regionalistas, raciales y temporalidades específicas. A su vez, tales reflexiones facilitan observar que las expresiones musicales no son unívocas, sino que poseen múltiples derroteros, fisonomías y senderos históricos vinculados a contextos y procesos sociales, históricos, políticos y económicos que responden a cuestiones colectivas, pero también particulares.

En síntesis, el seminario pretende que las y los participantes trabajen ciertos ejes conceptuales para subsecuentemente estudiar algunas de las estrategias bajo las que se ha abordado el tema de música y migración, a fin de discernir las perspectivas teórico metodológicas empleadas. Se quiere reparar en el papel que tiene dentro de la bibliografía especializada conceptos puntuales como cultura, género musical, migración, estereotipo, canon, entre otros. En pocas palabras, se busca que las y los participantes sean capaces de hacer una lectura crítica de este tipo de textos y evaluar sus alcances y limitaciones a fin de aplicar tales habilidades en sus propios temas de investigación.

Estadística básica para la presentación de resultados de investigación

Mtro. Patricio Calatayud

Viernes de 12:00 a 15:00 horas

Tutoría 1

Este seminario orienta a los estudiantes a escoger qué herramientas de estadística son óptimas para presentar resultados de su investigación. Aunque el curso es introductorio, se espera que el estudiante termine con una serie de gráficas que ilustren datos y un texto interpretativo que lo acompañe. Este seminario, en forma de taller, va acompañado de un curso asincrónico en Coursera. Objetivo general: Introducir al estudiante en las herramientas estadísticas básicas para la investigación, dejando de lado las herramientas de programación para otra especialización.

Organología etnomusicológica enfocada al diseño

Dr. Alessio Giuliani

Martes de 13:00 a 17:00 horas

Tutoría 1

El instrumento musical se puede estudiar desde dos ángulos diferentes: como un artefacto (tomando en cuenta sus cualidades materiales) y como una categoría analítica (dedicando más atención a su forma de operar como concepto). Una perspectiva de organología etnomusicológica combina estas dos vertientes. Así se muestra como el instrumento musical influencia directamente

la regulación de paradigmas culturales y materiales ligados a la persona (genero, edad, salud, educación etc.) a través de la relación entre cuerpos y tecnologías. Su papel en estos procesos se puede observar en los cuidados específicos que se le dan, en el mantenimiento de sus órganos, en las técnicas adoptadas para tocarlo y enseñarlo en diversos contextos y en las múltiples líneas narrativas que atraviesan toda la práctica instrumental. En el curso se aprende a hacer análisis y descripciones etnomusicológicas de instrumentos musicales y se aprende a aplicar sus resultados a la intervención organológica y a la ideación de nuevos instrumentos musicales.

El objetivo de este seminario es aproximar el alumno al estudio del instrumento musical desde su materialidad y desde su capacidad de producir discurso.

Para alcanzar esta finalidad será necesario abordar el estudio de sus características constructivas materiales considerándolas siempre en relación con sus aspectos categóricos.

El alumno aprenderá a realizar una revisión general de los paradigmas que informan la categoría (cómo es que algo se considera "instrumento musical"). De esa manera entenderá como estos paradigmas culturales son elementos constitutivos de un ejemplar instrumental a la par de cualquier otro de sus componentes materiales sonantes.

Culturas de Paz, Investigación y Gestión Social a través de la Música

Dra. Vanessa Jordán Beghelli

Martes de 17:30 a 20:30 horas

A distancia

Este seminario, enmarcado desde un enfoque interdisciplinario, busca comprender el rol de la música en la construcción y promoción de culturas de paz mediante procesos como la empatía, la creatividad y la no violencia. De este modo, se explora cómo la investigación, la educación y la gestión social en música pueden contribuir a la comprensión intercultural y el desarrollo comunitario en favor de la paz, las prácticas de buen trato y el bienestar común. Se espera que los participantes puedan ampliar sus opciones de reflexión sobre la acción social por la música desde una perspectiva crítica, cultivando habilidades para la gestión de proyectos musicales desde un enfoque colaborativo, los cuales contribuyan positivamente a las comunidades y sociedades teniendo en cuenta la experiencia, recursos disponibles y necesidades de los participantes para el desarrollo de este seminario

Uso del algoritmo *Deep Learning* para la elaboración una memoria nacional o internacional sobre los fenómenos tecnológicos y educativos de la Música

Dr. Ricardo Adán Salas

Miércoles de 10:00 a 13:00 horas

A distancia

Actualmente, los educadores e investigadores están utilizando el algoritmo *Deep Learning* para analizar la relación de los fenómenos tecnológicos y educativos en el campo de la Música. Este algoritmo del *Machine Learning* permite evaluar las hipótesis de investigación y predecir con mayor exactitud los eventos asociados con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso educativo de la Música. En este seminario, el alumno se apoyará en el enfoque mixto para elaborar una memoria de congreso nacional o internacional sobre el uso de la TIC en el proceso educativo de la Música considerando el algoritmo *Deep Learning*. Objetivo general: El objetivo general es elaborar una memoria nacional o internacional sobre los fenómenos tecnológicos y educativos de la Música considerando el algoritmo *Deep Learning*.

Internacionales con valor de créditos

<p>Introducción a la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial Multimodal con Aplicaciones en Audio y Música Dr. Irán Román Miércoles de 17:30 a 20:00 horas A distancia</p>
<p>Proporcionar conocimientos fundamentales en ciencia de datos e inteligencia artificial multimodal, enfocándose en aplicaciones prácticas en audio y música. Objetivos específicos: Enseñar principios básicos de ciencia de datos e inteligencia artificial. Explorar métodos de análisis y procesamiento de audio y música. Desarrollar habilidades en aplicaciones prácticas y herramientas de IA multimodal. Fomentar la capacidad de implementar proyectos originales y específicos en estos campos.</p>
<p>Taller de improvisación libre y tonal Mtro. Vincent Thevenaz y Mtra. Zeltzin Pérez Del 8 al 15 de febrero de 10:00 a 14:00 horas A-22</p>
<p>Objetivo general: Introducción a la improvisación tonal y libre para instrumentos de teclados Objetivos específicos: Improvisación tonal. Improvisación tonal sobre un bajo <i>ostinato</i>; creación de un preludio libre. Improvisación libre con los recursos de su instrumento; desarrollo de la improvisación libre. Improvisación grupal.</p>
<p>Música, imperio y globalización Dr. Francesco Milella 26 y 28 de febrero /4,6,11,13,20,22 de marzo / 1° y 8 de abril De 12:00 a 14:00 horas A-9</p>
<p>‘Música, imperio y globalización’ analizará la compleja e impredecible relación que unió la historia de la música occidental a la expansión y crisis del imperialismo europeo entre los siglos XVI y XIX. Este curso cuestionará el papel que la música occidental jugó tanto en la expansión como en la contracción y colapso del imperialismo europeo siguiendo un doble camino: por un lado, se explorará el impacto que tuvo la música occidental fuera de Europa a través de diferentes casos en América Latina, África y Asia; por el otro, se buscará examinar como semejante impacto global llegó a transformar formas y estructuras musicales en el contexto europeo. El curso ofrece una mirada geográficamente más amplia e históricamente más crítica de la tradición musical occidental ‘fuera de Europa’. Antes de analizar casos específicos, el curso examinará los principales aspectos y problemas metodológicos que una perspectiva de este tipo impone y de qué manera contradicen o complementan las miradas de la musicología más tradicional.</p>
<p>Fundamentos de la Investigación cualitativa en música Dr. Leonardo Borne Mayo: 6, 13, 17, 20, 24 y 27, de 9:00 a 13:00 horas / Salón A-9 8, 22 y 29 de 11:00 a 15:00 horas / Salón A-8</p>

Descripción del seminario: Curso que busca dar un panorama actual de la investigación cualitativa en música, para fundamentar las elecciones metodológicas de tesis que se están desarrollando en el PMDM. Las unidades están a modo de guía, y podrán ser modificadas según las diferentes investigaciones llevadas a cabo por los estudiantes inscritos. Hay la posibilidad de contemplar estudiantes de otros campos que contemplen la investigación cualitativa en sus investigaciones. Objetivo general: proveer un panorama actual de la investigación cualitativa en música, con extrapolación a otros campos. Objetivos específicos: proporcionar herramientas para ser incorporadas en los trabajos de investigación; aterrizar lo teórico en los proyectos estudiantiles.

Investigación artística e investigación musicológica: Caminos cruzados en busca de nuevas formas de actuar ante lo clásico en música

Dr. Luca Chiantore

1° al 5 de abril

Lugar y horario por confirmar

A lo largo de las últimas dos décadas la investigación artística ha tenido una presencia ineludible en el debate académico en torno a las artes y se ha convertido en un eje de la búsqueda de nuevas perspectivas para las enseñanzas artísticas. En el caso de la música, y de la música clásica en particular, los esfuerzos por consolidar un espacio propio para la investigación artística han chocado con el peso de la tradición musicológica y con una educación musical que seguía identificándose con el pensamiento gremial propio de los conservatorios de tradición decimonónica. No es casual, de hecho, que la ventana de oportunidades representada por la investigación artística esté mostrando todo su potencial disruptivo precisamente en Europa, donde su aparición ha coincidido con la obligada inserción de los estudios musicales en el marco universitario impuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior. Estos nuevos retos, sin embargo, son comunes a todo el mundo, y cobran una especial relevancia en Latinoamérica, donde los estudios de posgrado combinan a menudo experiencias autóctonas con modelos de origen estadounidense y europeo, sin que estén siempre claras las divergencias de fondo que presentan. En este seminario se abordará críticamente esta situación, profundizando, en particular, en el potencial de la investigación musicológica y de las neurociencias para subvertir inercias ampliamente instaladas en los discursos sobre la música y en la propia práctica en sus diversas dimensiones. La investigación artística se presenta, en este contexto, como un espacio de enorme interés, punto de encuentro y hervidero de nuevas formas de pensar, hacer y enseñar la música. Todo ello es especialmente cierto cuando dicha investigación interactúa con repertorios y formatos que el tiempo ha consolidado hasta considerarlos “clásicos”: obras musicales, por supuesto, pero también las prácticas interpretativas que asociamos con ellas, los procesos de escucha, los modelos historiográficos, los sistemas de clasificación, los modos de transmisión y, por supuesto, los principios educativos que los trasladan de generación en generación. Ante unas escalas de valores que parecen querer perdurar en el tiempo, el afán de novedad tan propio de la investigación artística, unida a su estrecha articulación de teoría y práctica, de producción artística y verbalización, constituye un revulsivo extraordinario para revitalizar el conjunto de la vida musical, proporcionando prometedoras perspectivas de futuro.