

Denominación completa del seminario:

La música en la construcción de las identidades sociales LATINOAMERICANAS.

Modalidad:

Seminario.

Carga horaria del seminario.

Cuatro horas semanales.

Cuatrimestre de dictado:

Segundo.

Profesor a cargo del dictado del curso:

Lic. Mariano Gallego.

Mariano_gallego@hotmail.com

Objetivos generales de la asignatura.

Durante mucho tiempo la música no fue considerada un espacio que mereciera una investigación ardua, seria y precisa como práctica de construcción de identidades. Sin embargo, la música posiblemente sea una de las pocas experiencias o prácticas que atraviesan la existencia de todos los sujetos de una sociedad: resulta casi imposible encontrar alguna sociedad que se encuentre al margen de algún género musical o ritmo durante un gran período de tiempo, y que Ésta no sirva, en una de sus dimensiones, como elemento identitario.

La música no es sólo una experiencia estética cuanto ética, y su experiencia conforma los valores bajo los que se representan comunidades, tanto a nivel local como global. En el contexto de una nación coexisten cantidad de géneros musicales que ayudan a la conformación de identidades. La música no sólo es sonido, también es baile, relato e historia, es afecto y materialidad. Por lo que resulta una dimensión de análisis ineludible para comprender el funcionamiento de los grandes colectivos sociales, cuyas subjetividades o identidades siempre -en mayor o menor medida- se encuentran atravesadas por ésta.

Por lo que este seminario plantea, por un lado, problematizar la música como herramienta de análisis social, y por otro, observar y comprender la forma en que a través de la misma se organizan los valores sociales y comunitarios. El objetivo es analizar el rol que tiene la música la construcción de las subjetividades, su relación con la conformación de una identidad tanto nacional como “local” y el tipo de relato (incluyendo valores e historia) que este conforma.

Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes)

Que los participantes puedan:

1- Construir un marco epistémico y metodológico que ayude a la comprensión teórica sobre el estatuto de la música en tanto materialidad posible de afectar la subjetividad de las personas y que sea posible de aplicar en investigaciones empíricas.

2- Dar cuenta cuál es el relato construido acerca de la música y el lugar que se le otorga en nuestra sociedad o en los sectores sociales elegidos por éstos para el análisis y la investigación.

3- Analizar el modo en que la música afecta una subjetividad en particular en tanto relato y la manera en que produce un tipo original de identificación con respecto a un grupo social particular.

En concordancia con los objetivos particulares antes esbozados, el proyecto plantea tres ejes principales: A- revisión de la bibliografía específica sobre el análisis de la relación subjetividades/música, B- El análisis de autobiografías y/o literatura sobre música y C- Trabajo empírico sobre historias de vida particulares en relación a la música.

A- El primer punto tiene por objetivo comprender en forma “teórica” esta relación mencionada, cómo analizar el funcionamiento de la música en la sociedad más allá de ser una práctica de puro “entretenimiento” y en qué medida el análisis de la misma nos sirve para entender las estructuras sociales que se encuentran fuera del alcance de las investigaciones “tradicionales”.

B- El segundo punto, merece vital importancia, primeramente, porque la autobiografía de alguien sobre el/la que la música ha atravesado profundamente toda su existencia puede darnos indicios del estatuto que la misma tiene en sus vidas, cómo esto puede plasmarse en las mismas, el rol que cumple y el modo en que esta “existencia” es afectada por la música. La importancia de la literatura radica principalmente en que una autobiografía así y todo siempre es un relato subjetivo, es decir, en todo caso, una selección de hechos y asimismo una lectura de los mismos, que construyen una “realidad” válida para el narrador y su entorno. En segundo lugar, y referido a lo “estrictamente” literario, la utilización de novelas, cuentos y/o relatos referidos exclusivamente a lo musical, como toda obra de arte (en términos adornianos) sirve para sensibilizarnos y otorgarnos puntos de análisis que a lo mejor no podemos observar desde un punto de vista meramente científico o académico.

C- El tercer punto nos otorga un acercamiento directo al “campo”, un acercamiento a las personas físicas, para por medio de la entrevista y las historias de vida dar cuenta de manera empírica, cuál es el funcionamiento “real” de los análisis anteriormente mencionados, el modo en que la música afecta una vida particular, cómo ligar teórica y práctica sin que una quede desvinculada de la otra.

Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares. Bibliografía General dentro de cada unidad y bibliografía específica dentro de cada unidad.

Unidad 1:

Consideraciones generales sobre la música como problema. Materialidad de la música. Experiencia de la música. La música y su capacidad de interpelación. La música como relato. La música como parte (y posibilidad) de una cadena equivalencial. El “valor” de la música. Música y “performance”.

Bibliografía:

ADORNO, Theodor, W. *Filosofía da nova música. Perspectiva*. San Pablo. 2004.
BARTÓK, Bela (1910). “Autobiografía”, “¿Qué es la música popular?”. En *Escritos sobre música popular*. S. XXI. México.
DYER, Geoff (2014). “Tradición, influencia e innovación” en *But Beautiful*. Ed. Random House, Buenos Aires.
GALLEGO, mariano. “¡Qué viva la música! Descarga sobre música e identidad”. *Revista Nueva Jornada*, del Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano "Jorge Eliecer Gaitán", número 2, enero-junio 2013. Cali.
NIETZSCHE, Friedich. “6”, “16”, en *El nacimiento de la tragedia*. Ed. Alianza. 1985.
PELINSKI, Ramón. *Homología, interpelación y narratividad en los procesos de identificación por medio de la música*. Mimeo. Buenos Aires. 1997.
VILA, Pablo. “Música e identidad. La capacidad interpeladora y narrativa de los sonidos, las letras y las actuaciones musicales” en *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.
VIVANCO, Pepa; HEMSY DE GAINZA, Violeta. “Músicos en banda” en *En música in dependencia*.
WADE, Peter (2007). “Introducción” en *Música, raza y nación. Música tropical en Colombia*. Ed. Por la vicepresidencia de Colombia. Departamento nacional de planeación. Bogotá. 2002. Ed. Lumen. Buenos Aires

Bibliografía de referencia:

ADORNO, T. “Música y técnica hoy”. En *El arte en la sociedad industrial*. Rodolfo Alonso editor. Buenos Aires. 1973.
ALTHUSSER, Louis (1999). *Ideología y Aparatos ideológicos de Estado*. Nueva Visión. Buenos Aires.
BARTOK, Bela. *Escritos sobre música popular*. Siglo XXI. México. 2012.
BORDIEU, P. *Las reglas el arte*. Ed. Anagrama. Barcelona, 1995.
CHARTIER, Roger. *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Ed. Gedisa. Barcelona, 1992.
DAMATTA, Roberto. *Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociología do dilema brasileiro*. Ed. Rocco. Río de Janeiro. 1997.
DARNTON, Robert. *La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa*. Ed. Fondo de cultura económica. México, 1987.
DE CERTEAU, Michel. *La invención de lo cotidiano*. Ed. Universidad Iberoamericana. México, 1996.
DE CERTEAU, M. *Las culturas plurales*. Ed. Nueva visión. Buenos Aires, 1999.
FOUCAULT, Michel. *La arqueología del saber*. Siglo XXI. México. 1978.
FREUD, Sigmund. *Psicología de las masas*. Ed. Alianza. Buenos Aires, 1994.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Culturas Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ed. Grijalbo. México, 1990.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Consumidores y ciudadanos*. Ed. Grijalbo. México, 1995.
GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Ed. Gedisa. Barcelona, 1987.
RICOEUR, Paul. *Tiempo y narración*. SXXI. México. 2005.

Unidad 2.

Música e Identidad. Música como rasgo diferencial. Problemáticas sobre la música como elemento conformador de tipos identitarios. Vinculaciones entre la música y contexto social. Música, sujeto y ambiente social. Música como imaginario. Música e imagen. Música y subjetividades. La música como experiencia en la vida personal. La vida personal como experiencia en la música. La música y el barrio. De qué modo las experiencias personales se expresan en la interpretación musical. De qué modo estas “expresiones” son reconocidas en el proceso de recepción y ayudan a la identificación personal y social con los géneros o estilos musicales.

Bibliografía.

BARTH, Fredrik. “Introducción”, en *Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las fronteras étnicas*. México; F. C. E. 1969.
CAICEDO, Andrés. ¡Qué viva la música! Ed. Norma. Buenos Aires. 2008.
CANARO, Francisco. *Mis memorias. Mis bodas de oro con el tango*. Corregidor. Buenos Aires. 1999.
CRAGNOLINI, Alejandra. “Construyendo un nosotros en torno a la música”. En *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.
FALÚ, Juan (2008). *Ridículum Vitae (historias Guitarreras)*. Ed. Universidad de Tucumán. Tucumán.
FORD, Aníbal. “La causa”, “Entre dos culturas”, “Nostalgia radical”, en Homero Manzi. Ed. Centro Editor América Latina. Buenos Aires. 1971.
GALLEGO, Mariano (2014). “La rueda de coplas: música y comunidad”. *Revista Nueva Jornada, del Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano "Jorge Eliecer Gaitán"*, número 3, enero-junio 2014. Cali.
------(2003). “*El tango y la identidad*”. En *actas del Primer Congreso Internacional: la cultura de la cultura en el MERCOSUR*. Salta.
HOLIDAY, Billie. *Lady sings the blues. Memorias*. Ed. Tusquets. Barcelona. 2004.
LLANO, Isabel. “La música en Cali en el siglo XX”, en *Cartografía cultural*. Ed. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2004.
PAVÍA, Juan Manuel; PUENTE, Orlando. “Cartografía del campo musical cultural del barrio San Antonio de Cali 1940-1950”, en *Cartografía cultural*. Ed. Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2004.
QUINTERO RIVERA, Angel. “Salsa, identidad y globalización. Redefiniciones caribeñas a las geografías y el tiempo”. En *Revista Transcultural de música*. Número 6. <http://www.sibetrans.com/trans/trans6/quintero.htm>

Material audiovisual.

MASOTTA, Carlos. “Pim Pim Ñandereko”. Preparación de baile y música tradicional para carnaval en la comunidad Guaraní de Cherenta (Tartagal, Salta). - Instituto Max Planck y Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Realización: Carlos Masotta, 2005. 9min.
-----2004 “OCHENEK” (mensajero). Bruno Pérez de la comunidad Wichi de Tartagal (Salta) ejecuta *trompe* y canto tradicional. Instituto Max Planck y Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Realización: Carlos Masotta, 2005. 6min.
-----2000 “BARRIO QOM”. Relatos de la migración indígena toba desde el chaco al Gran Buenos Aires. Realización: Carlos Masotta: Paulo Campano.45

min. Instituto Nacional de Antropología – Secretaría de Cultura de la Nación. 2001

Bibliografía de referencia (optativa):

BAUMANN, Gerd. “*Los rituales implican Otros. Releyendo a Durkheim en una sociedad plural*”. En de Coppet, Daniel (ed). *Understanding rituals*. Ed. Routledge. Londres, 1992.

BOURDIEU, P. *Sociología y cultura*. Ed. Grijalbo. México, 1990.

CASTORIADIS, Cornelius (1998). “Imaginación, imaginario y reflexión” en Hecho y por hacer. *Las encrucijadas del laberinto*. Ed. Eudeba.

DEBORD, Guy. “La mercancía como espectáculo”, “La negación y el consumo de la cultura”. En *La sociedad del espectáculo*. Ed. Grupo Malatesta. La Paz. 2003.

GRIMSON, Alejandro (2000). *Interculturalidad y comunicación*. Buenos Aires, Norma.

HALL, Stuart y DU GAY, Pierre (1997). *Questions of cultural identity*. London, Sage.

HOBBSAWN, Eric. *Gente poco corriente*. Ed. Crítica. 1999.

LACAN, Jaques. “El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, en *Escritos 1*. Ed SXXI. Buenos Aires, 2002.

LACLAU, Ernesto. (1996). *Emancipación y diferencia*. Ariel. Buenos Aires.

LEVI-STRAUSS, Claude (1981). *La identidad*. Barcelona; Petrel. (1977).

LEWCOWICZ, Ignacio; CANTARELLI, Mariana (2003). *Del Fragmento a la situación*. “notas sobre la subjetividad contemporánea”. Altamira.

MARGULIS, Mario y otros. *La cultura de la noche*. Ed. Espasa Calpe. Buenos Aires, 1994.

MARGULIS, M. y URRESTI, M. y otros. *La segregación negada*. Ed. Biblos. Buenos Aires, 1999.

MARGULIS, M. *Cultura y reproducción en las unidades domésticas*. INAH. México, 1998.

ZIZEK, Slavoj (2003). *El sublime objeto de la ideología*. Siglo XXI. Buenos Aires; 1989.

Unidad 3.

Música y nación. El rol de la música en la conformación de los relatos nacionales. Vinculación entre los géneros musicales y las tradiciones nacionales. La música y la mitología nacional. Música y memoria. Casos particulares: el rol del tango en la conformación de una “identidad argentina”. La salsa y la música caribeña en la conformación de una “identidad colombiana”. El caso del samba brasileño. El pasillo ecuatoriano. La cueca chilena. El Corrido mexicano.

Bibliografía:

ALTAMIRANO, Carlos; SARLO, Beatriz. “La argentina del centenario: campo intelectual, vida literaria y temas ideológicos”, “Vanguardia y criollismo: la aventura de Martín Fierro”. En *Ensayos argentinos. De Sarmiento a la vanguardia*. CEAL. Buenos Aires. 1983

BORGES, Jorge Luis. “Historia del tango”, en Evaristo Carriego, *Obras completas*. Emecé. Buenos Aires. 1974.

GALLEGO, Mariano. “Identidad y Hegemonía. El tango y la cumbia como constructores de la nación”. En *actas de las jornadas de Antropología social*. Fac. de Filosofía. UBA, 2006.

GALLEGO, Mariano. “Tango, nación e identidad”, en *Emergencia: cultura, música y política*. Ediciones del CCC. Buenos Aires. 2009.

GALLEGO, Mariano. “Posada y los corridos” en José Guadalupe Posada: *la muerte y la cultura popular mexicana*. Ed. Carrera de cs com. U.B.A. 2007.

GARRAMUÑO, Florencia. "Primitivismos", "Modernidades". En *Modernidades primitivas. Tango, samba y nación*. F.C.E. Buenos Aires. 2007.

GONZÁLEZ, Pablo. "Cueca chilena moderna: mediaciones e identidades". En *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.

HELENA, Simonett. "De Sinaloa para el mundo" en *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.

HEUSE, Gisela. *Exclusión e inclusión en Buenos Aires. El caso del barrio del Abasto*, 2005.

KETTY, Wong. "La nacionalización del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX", en *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.

LISE, Waxer. "Hay una discusión en el barrio: el fenómeno de las viejotecas en Cali". En *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.

PUJOL, Sergio (1999). "*Cumbia en constitución, Tango en Broadway*". En *Historia del baile*. Emecé. Buenos Aires.

SAVIGLIANO, Marta E (1995). *Tango and the political economy of passion*. Westview press. U.S.A.

VILA, Pablo (2000). "*El tango y las identidades étnicas en Argentina*". En *El tango Nómada*. VVAA. Compilador Ramón Palisnki. Corregidor. Buenos Aires.

WADE, Peter. "Introducción", "Raza y nación", "Música, identidad y capitalismo musical", "Multiculturalismo y nostalgia", en *Música, raza y nación. Música tropical en Colombia*. Ed. Por la vicepresidencia de Colombia. Departamento nacional de planeación. Bogotá. 2002.

Bibliografía de referencia (optativa):

ANDERSON, Benedict: (1993). "Introducción", "conceptos y definiciones". En *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. F. C. E. México; 1983.

ELIADE, Mircea. *Imágenes y símbolos*. Taurus. 1999.

FREUD, Sigmund. "Totem y tabú" En *Obras completas*. Alianza. 1982.

GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco (1964). *El tango. Historia de medio siglo 1880-1930*. Eudeba. Buenos Aires.

HOBSBAWN, Eric. *Naciones y Nacionalismo desde 1780*. Critica. Barcelona, 1991.

----- *La invención de la tradición*. Crítica. Barcelona. 2002.

ORTIZ, Renato (1994). *Mundialización y cultura*. Buenos aires, Alianza.

----- (1996). *Otro territorio: ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Buenos Aires; U.N.Q.

PUJOL, Sergio. *Las canciones del inmigrante*. Ed. Almagesto. Buenos Aires. 1989.

SHUMWAY, Nicolás. *La invención de la Argentina. Historia de una idea*. Ed. EMECÉ. Buenos Aires, 1995.

VERDERY, Catherine (1996). "¿Nación o nacionalismo?" En *Balakrishnam*. Verso. New York.

WALLERSTEIN, Immanuel (1991). *Raza, nación y clase*. Indra Comunicación, Santander.

Unidad 4.

Música culta y música popular. Música y moralidad. Música y cuestiones de "clase": vinculación entre música y valores morales, y su relación en torno a la problemática de clases. Música y espacio social. Los "gustos" de clase. La academia nacional del tango y su reconstrucción del tango como un caso de análisis.

Bibliografía:

FORD, Aníbal. "En torno a lo popular", en *Homero Manzí*. Centro Editor América Latina. Buenos Aires. 1971.

MÍGUEZ, Daniel. "Estilos musicales y estamentos sociales. Cumbia, villa y transgresión en la periferia de Buenos Aires" En *Entre santos, cumbias y piquetes: las culturas populares en la Argentina*. Ed. Biblos. Buenos Aires. 2006.

OCHOA GAUTIER, Ana María. "El sentido de los estudios de músicas populares en Colombia" en *Cuadernos de nación. Músicas en transición*. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.

SEMÁN, Pablo. "El pentecostalismo y el rock chabón en la transformación de la cultura popular". En *Entre santos, cumbias y piquetes: las culturas populares en la Argentina*. Ed. Biblos. Buenos Aires. 2006.

ULLA, Noemí (1982). "Un lenguaje directo", "La simbología popular". En *Tango, rebelión y nostalgia*. Buenos Aires: Centro Editor América Latina. 1967.

WADE, Peter. "Música popular colombiana y música costeña", *Música, clase y raza en la costa* en *Música, raza y nación. Música tropical en Colombia*. Ed. Por la vicepresidencia de Colombia. Departamento nacional de planeación. Bogotá. 2002.

Bibliografía de referencia (optativa):

BOURDIEU, Pierre: EAGLETON, Terry. "Doxa y vida cotidiana: una entrevista", en *Ideología: un mapa de la cuestión*. Ed. F.C.E. Buenos Aires. 2005.

BOURDIEU, Pierre. *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*. Ed. Taurus. Madrid, 1979.

BROEDERS, Mario. *Los mitos del tango*. Corregidor. Buenos Aires. 2005.

----- . *El tango en la cultura argentina*. Ed. Academia porteña del lunfardo. Buenos Aires. 2002.

GARCÍA CANCLINI. "Capítulo 5", en *Culturas Híbridas*. Ed. Grijalbo. México. 1990.

GOBELLO, José. *Historia crítica del tango*. Ed. Corregidor. Buenos Aires. 1999.

GRIGNON, C. Y PASSERON, J. *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura*. Ed. Nueva visión, 1991.

HALL, Stuart. "Notas sobre la deconstrucción de lo popular", en Samuels, R. (ed.): *Historia popular y teoría socialista*. Ed. Crítica. Barcelona, 1984.

SELLES, Roberto. *El origen del tango*. Ed. Academia porteña del lunfardo. Buenos Aires. 1998.

SILVA, Malvina. "De villeros a románticos: transformaciones y continuidades de la cumbia", en *Emergencia: cultura, música y política*. Ediciones del CCC. Buenos Aires. 2009.

Metodología de enseñanza.

Las clases serán teórico-prácticas de 4 horas semanales. Se dedicarán las horas necesarias para tutoría.

La metodología de enseñanza será de carácter participativo propendiendo al debate a partir de la lectura de la bibliografía y a la discusión e integración conceptual. Se exigirá exposiciones de los conceptos centrales e ilustración con casos originales y/o propuestas hipotéticas de casos de estudio.

Se atenderá a la aplicación de la bibliografía según intereses y proyectos particulares de los cursantes en la temática.

Se proyectará material audiovisual explicativo.

A partir de la tercera y cuarta unidad el seminario se enfocará en la realización de experiencias empíricas mediante las cuales los alumnos puedan:

1- poner a prueba la bibliografía trabajada.

2- ampliar sus conocimientos sobre el tema central propuesto por el seminario.

3- resolver inquietudes prácticas que los ayude a guiar sus investigaciones empíricas (ya sean trabajos para la aprobación del seminario como proyectos de tesina para la finalización de la carrera).

4- Adquirir nuevas herramientas de análisis y de conocimiento.

b.11. Régimen de evaluación y promoción.

Regularidad: 80% de la asistencia a clase.

Modalidad de evaluación y promoción: Coloquio de exposición de un texto y trabajo monográfico final de aplicación conceptual con realización de por lo menos una entrevista o proyecto de tesina en el caso de que el tema este vinculado a la temática del seminario.