

Seminario TIF

1. Denominación completa del seminario:

Música y construcción de identidades sociales en América Latina.

2. Justificación de la propuesta: problema planteado, ejes de articulación de los contenidos en el programa, vinculación con el plan de estudios vigente y otras asignaturas; y las modificaciones introducidas al programa si corresponde.

La música es sonido, baile, relato, mitología e historia y, fundamentalmente, afecto y materialidad. En el contexto de una comunidad existen cantidad de géneros musicales que ayudan a la conformación de identidades y relatos vinculados a la misma. Si no es la única, posiblemente sea una de las pocas experiencias sociales que atraviesa la existencia íntegra de una comunidad y de las más democráticas. Resulta casi imposible encontrar una sociedad que durante un gran período de tiempo se encuentre al margen de alguna expresión musical (en términos armónicos, rítmicos o melódicos) y que ésta no sirva, en una de sus dimensiones, como elemento identitario.

¿Es posible pensar una “música latinoamericana”? “Latinoamérica” se constituye como unidad regional en reacción a los intentos expansionistas norteamericanos y al colonialismo europeísta. Esto generó un relato inclusivo en pos de un otro que servía como límite y tuvo gran influencia en la denominación de una “música latinoamericana” durante la tercera y cuarta décadas del siglo XX. Sin embargo, esto genera la tentación de reducir su existencia a un mero concepto “sociológico”, olvidando su contenido formal y obturando una dimensión fundamental a la hora de comprender las construcciones subjetivas y diferenciales de cada pueblo. ¿Más allá del “concepto” existen elementos morfológicos en común que nos permiten vincular una música latinoamericana?

La mixtura entre el África y el tambor, la América amerindia y sus aerófonos y la influencia de las armonías Europeas, ha dotado al continente de una fuerza rítmica sin precedentes, refiere Alejo Carpentier. El “ritmo” y el despliegue de sus rutas al interior del subcontinente, la forma en que es apropiado y se articula simbólicamente en las comunidades, quizá sea una de las pistas a seguir.

Esto significa analizar las problemáticas ligadas al “folclore” y el “tradicionalismo”, los nacionalismos musicales y la “música popularesca” o “urbana”; el lugar del estado y las distintas instituciones supranacionales en estas pugnas, la “música ligera” y la

“mesomúsica”, los diversos significados de la “música popular” y la reacción hacia la “música culta”; la dualidad entre lo émico y lo ético; los giros armónicos y diversas escalas; el rol y la reacción hacia las “discográficas” en cuanto elementos “contaminantes”; el “valor” de la música, las herencias africanas, amerindias, europeas y los interrogantes respecto a las fusiones y a las apropiaciones de géneros como el rock y el lugar que cumplen al interior de una “música latinoamericana”; el problema de la “interpelación” y la homología; las interpretaciones “funcionalistas”, las nuevas tendencias, etc.

Tener en cuenta estos elementos resulta de vital importancia para una carrera de comunicación ya que aporta en la comprensión respecto del funcionamiento de colectivos sociales en la articulación de identidades (colectivas e individuales) cuyas subjetividades, en mayor o menor medida, se encuentran atravesadas en torno a la música como un conjunto ético/estético.

3. Modalidad de la asignatura: Seminario

4. Carga horaria seminal: 4hs

5. Carga horaria total: 64hs

6. Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas

7. cuatrimestre de dictado: Segundo

8. Objetivos generales de la asignatura.

La música no es un reflejo de una sociedad sino que otorga sentido y forma parte de la narratividad a través de la que ésta se interpreta a sí misma. Es decir, la música forma parte de los rasgos estéticos cuanto éticos de la vida social. En este sentido resulta una dimensión vital para comprenderla como a la hora de analizar los valores y comportamientos sobre los que ésta se rige y resulta fundamental a la hora de comprender la conformación social y las subjetividades de una comunidad en general. Por lo que este seminario plantea trabajar el acontecimiento musical como herramienta de análisis a los efectos de comprender su en la constitución y en la transformación social, en 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 interpretaciones históricas) que conforma en el contexto latinoamericano.

Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes)

Que los participantes puedan:

1- Construir un marco epistémico 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.

9 y 10. Contenidos desglosados por unidades, módulos o similares. Bibliografía por unidad

Módulo I: problemáticas generales

Definiciones de campo: la música. La autoridad y el pentagrama. El problema de la legitimidad. Música popular vs música clásica. El estudio académico de "la música popular".

Bibliografía

Fischerman, Diego (2004). "El valor" en Efecto Beethoven. Ed. Paidós. Buenos Aires.
Mendivil, julio "La música más allá del sonido" en En contra de la música. Ed. Gourmet Musical. Buenos Aires.
Ochoa Gautier, Ana María (2001). "El sentido de los estudios en música popular en Colombia", en Músicas en transición. Bogotá.

Bibliografía complementaria

Adorno, T. "Música y técnica hoy". En El arte en la sociedad industrial. Rodolfo Alonso editor. Buenos Aires. 1973.
Falú, Juan (2010). "nota del autor", "concurso", "la deposición" en Ridiculum Vitae, historias guitarreras. Ed, Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.
Salazar, Adolfo (1953). "Elementos del fenómeno musical socializado" en La Música. Ed. F.C.E. México.
Vivanco, Pepa; Hemsy de Gainza, Violeta (2007). "Músicos en banda" en En música (in)dependencia. Ed. Lumen, Buenos Aires.
Suárez Urtubey, Paola (2007). Historia de la música. Buenos Aires, ed. Claridad.

Módulo II. Música popular

¿Qué es la "música popular"? ¿A qué llamamos "folclore"? Su relación con el romanticismo y el surgimiento de los estados nación. La industria discográfica. "Patrimonio intangible" y las diversas clasificaciones. De la "música local" a la "Word music".

Bibliografía:

Bartok, Bela (2013). "Qué es la música popular" en Escritos sobre música popular. Ed. SXXI. Madrid.
Carpentier, Alejo (2016). "Usos y abusos del concepto de folclore" en Temas de la Lira y del Bongó. Ed. F.C.E. México.
Fischerman, Diego (2004). "La invención del folclore" en Efecto Beethoven. Ed Paidós. Buenos Aires.
Ford, Aníbal (1971). "La causa", "Entre dos culturas", "Nostalgia radical", en Homero Manzi. Ed. Centro Editor América Latina. Buenos Aires.
Gallego, Mariano (2022). Globalización, Majors e identidad. Revista segunda época, n° 42. Ed. Universidad de Quilmes.
----- (2020). Música y mediación. Material de cátedra.
Ochoa Gautier, Ana María (2003). "Word music". "Los géneros musicales locales ante el siglo XXI", "Patrimonio intangible" en Músicas locales en tiempos de globalización. Ed. Norma. Buenos Aires.
Perez Bugallo, Rubén (1993) "¿Erque, charango y bombo?" en Catálogo ilustrado de instrumentos musicales argentinos. Ed Colihue, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Aharonián, Coriún (2009). "La enseñanza institucional terciaria y las músicas populares" en Revista de música chilena, vol 63, n° 211.

Bartok, Bela (2013). "Autobiografía", en Escritos sobre música popular. Ed. SXXI. Madrid.

González, Juan Pablo (2021). "Los estudios en música popular" en Pensar la música desde América Latina. Ed. Gourmet Musical, Buenos Aires.

Nietzsche, Friedrich (1985). Caps. "6", "16", en El nacimiento de la tragedia. Ed. Alianza.

Vega, Carlos (1981). "La ciencia del folklore", "Desarrollo de la ciencia del folklore en la Argentina" en Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino. Ed. Instituto Nacional de Etnomusicología.

Módulo III: Música latinoamericana.

¿Existe una música "latinoamericana"? El relato rítmico afrolatino. De lo binario a lo ternario. La influencia afro, la clave cubana y su exportación al resto del continente. "El baile". ¿El tango; un género latinoamericano? ¿Un rock "nacional"? Rock, modernidad y posmodernidad.

Bibliografía

Laymarie, Isabelle (2005). "Cuba; clave, montunos y tumbaos", en Jazz Latino. Ed. Manotropo. Barcelona.

Lundahl, Mats (2008). "Santería", "Rumba", "Son", Bebo de Cuba. Bebo Valdés y su mundo. RBA libros, Barcelona.

Quintero Rivera, Angel (2020). "Los modales y el cuerpo", en La danza de la insurrección. Ed. Clacso. Buenos Aires

Eli Rodríguez, Victoria (2007). "Influencias musicales africanas: su impacto en la música popular del Caribe". Cuadernos de música iberoamericana. Ed. Universidad Complutense, Madrid.

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

Vila, Pablo (2000). "el tango y las identidades étnicas en argentina". en *el Tango nómada*. vva. compilador Ramón Pelisnki. Ed. Corregidor. Buenos Aires.

Gallego, Mariano (2008). "Hegemonía e identidad: la imagen del tango en la conformación de un imaginario nacional argentino". Revista Question. Vol. 1, N19. Ed. Universidad de La plata.

Bibliografía complementaria

Carpentier, Alejo (2016). Temas de la lira y el bongó. Ed. F.C.E. México.

González, Juan Pablo (2021). "Originales múltiples" en Pensar la música desde América latina. Ed. Gourmet Musical, Buenos Aires.

Gallego, Mariano (2023). "De Woodstock al Lollapalooza. Rock y posmodernidad". En prensa.

Palomino, Pablo (2022). "La música latinoamericana como retórica modernizadora y popular", "Una definición transnacional de la música argentina" en La invención de la música latinoamericana. Ed., F.C.E. Buenos Aires.

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

Quintero Rivera, Angel (1999). "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>

Radamés, Giro (2021). "Las tangentes de la Salsa" En los rostros de la salsa. Barcelona, Ed. Tusquets.

Ricoeur, Paul (2005). "La identidad narrativa" en Tiempo y narración. SXX. México.

Rodríguez Ruidíaz, Armando (2015). El origen de la música cubana. Mitos y realidades. Edición digital.

Rondon, César Miguel (1978). El libro de la salsa. Crónica de la música del Caribe urbano. Ed. Titivillus, edición digital.

Módulo IV: identidad.

Identidad y nación. Autoadscripción. Identidad narrada, identidad relacional. Biografía e "historia".

Bibliografía:

George Oliven, Rubén. "Nación e identidad den tiempos de globalización" en Globalización e identidad cultural.

Barth, Fredrik (1969). "introducción", en Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las fronteras étnicas. F.C.E. México.

Hall, Stuart (2003) "Quién necesita identidad" en cuestiones de identidad. Ed. Amorrortu. Buenos Aires.

Ricoeur, Paul (2005). "La identidad narrativa" en Tiempo y narración. SXX. México.

Gallego, Mariano (2021). Piazzolla y los patines: El tango, el otro y la desilusión. Revisa digital Socompa. Enero, 2021.

Bibliografía complementaria:

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

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

Drexler, Jorge (2009). "La identidad es una circunstancia dinámica" en Hecho en Buenos Aires.

Levi-strauss, Claude (1981). *La identidad*; seminario. Ed. Petrel. Barcelona.

Wallerstein, Immanuel (1991). *Raza, nación y clase*. Santander: Ed. Indra Comunicación.

Módulo V: Performance

Performance, música e identidad. El tiempo y la obra. Una reinención del "aura".

Bibliografía

Prieto Stambaugh, A. "Actuaciones de teatralidad y performance" en Actualidad de las artes escénicas. Ed. Universidad Veracruzana. México.

Bibliografía complementaria

Austin, John L. (2022). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona, Ed Paidós.

Butler, J. (1990) "Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista" en *Debate feminista*, Publico privado, sexualidad, año 9, vol. 18, octubre 1998

Goffman, Erving (1994). "Actuaciones", en *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires, Ed. Amorrortu.

Turner, Victor W (1988). *El proceso ritual*, Madrid, Ed. Taurus.

Módulo VI: música e identidad.

La música como relato identitario. La música (estética) como construcción ética. La autoafirmación a través de la música.

Bibliografía

Frith, Simon (2003). "música e identidad" en cuestiones de identidad. ed. Amorrortu. Buenos Aires.

Gallego, Mariano (2015). "Qué viva la música: descarga sobre música e identidad" en *Revista Nueva Jornada*, CIADET. Diciembre 2015.

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 Eliécer 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.
Vila, Pablo (2001). "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.

Bibliografía complementaria

Caicedo, Andrés (2008). ¡Qué viva la música! Ed. Norma. Buenos aires.
Canaro, Francisco (1999). Mis memorias. Mis bodas de oro con el tango. Corregidor. Buenos Aires.
Pelinski, Ramón (1989). Homología, interpelación y narratividad en los procesos de identificación por medio de la música. Mimeo. Buenos Aires. 1997.
Pujol, Sergio (1997). Las canciones del inmigrante, Buenos Aires, Ed. Almagesto.
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

Módulo VII: estudios de caso

Cragolini, Alejandra (2001). "Construyendo un nosotros en torno a la música". en Cuadernos de Nación. Músicas en transición. Ed. Ministerio de cultura. Bogotá. 2001.
Benza Solari, S; Mennelli, A; Podhajcer, A. "En busca del 'nacionalismo auténtico'. Institucionalización de repertorios de danzas folclóricas en argentina, Bolivia y Perú a mediados del siglo xx" en Cuadernos de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy, cuadernos 47.
Gallego, Mariano (2014). "La rueda de coplas: música y comunidad", en Revista Nueva Jornada, del Centro de Investigación Académica y Desarrollo Tecnológico del Occidente colombiano "Jorge Eliécer Gaitán", número 3, enero-junio 2014. Cali.
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>
Wade, Peter (2002). "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.

12. Modalidad de aprobación

Trabajo de integración final.

13. Docente a cargo

Lic. Mariano Gallego

Ayudante ad-honorem

Lic. Pablo Diaz Marenghi