

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Culturas Musicales

Semestre II, 2024.

Lunes, sala 801-B (14:30 – 16:00 h) - Jueves, sala 801-B (10:15 – 11:45 h)

Prof. Mauricio Valdebenito C.

Oficina 803-B Musicología

mvaldebe@uchile.cl

Presentación

El curso Culturas Musicales, para la carrera de Licenciatura en Artes mención Teoría de la Música, es un curso de Formación Básica que sigue al curso Investigación Musical y hace parte de la Línea de Investigación Musical. Se define como un curso teórico, aunque en consideración a los temas y problemas que más abajo se enuncian también incluye actividades del tipo taller, donde el hacer –individual y colectivo– es parte fundamental del conocer.

El propósito general del curso es atender a la diversidad del campo musical y su relación con otros dominios de la cultura. En esta perspectiva, es un objetivo complementario del curso el aprendizaje de conceptos y enfoques teóricos de la investigación musical, la (etno)musicología, las ciencias sociales y humanidades para el estudio de la música como un fenómeno artístico, cultural y social.

Objetivos

- Identificar y analizar diversas fuentes, teorías y problemas de investigación referidas a la música con apertura crítica.
- Realizar acciones de búsqueda, selección y procesamiento de información en base a propuestas de investigación con énfasis en culturas musicales a nivel local, regional y global.
- Adquirir herramientas de comunicación académica de diverso tipo y aplicarlas en actividades de exposición individual y grupal.

Metodologías

En consideración a la complejidad que presentan las diversas culturas musicales se proponen las siguientes metodologías: discusión y sesiones expositivas sobre textos y

materiales de referencia, formulación de problemas de investigación y elaboración de informes de lecturas, exposiciones ante el curso, audición selectiva y comentada de ejemplos musicales y audiovisuales incentivando el análisis y discusión.

Evaluaciones

3 evaluaciones parciales que corresponden al 60% de la nota final, y que constan de:

- 2 trabajos escritos en formatos diversos: ensayo, informe de lectura, prueba escrita, etc.
- 1 exposición

Examen final (si corresponde): que constituye el 40% de la nota final.

Las evaluaciones se programarán en acuerdo con el curso. A partir de una pauta establecerá contenidos, rúbricas y plazos.

Contenidos

Introducción: ¿Por qué hablar de culturas musicales?

Esta introducción servirá para definir y precisar los principales objetivos del curso, con especial énfasis en los conceptos de: *cultura*, *alteridad* y *escucha*. En resumen, se trata aquí de confirmar la complejidad del fenómeno sonoro y musical según se informó en el curso de Investigación Musical, y evaluar algunos ejemplos en que esa complejidad se expresa.

Unidad 1. El Oído Etnográfico

Esta unidad se conecta con el concepto de *alteridad* aplicado a la investigación musical en general, en cuanto a discutir de qué modo nos enfrentamos a las músicas que por su distancia temporal, geográfica o cultural son lejanas a nuestro inmediato presente. Para su realización se tomará como referencia el *Cancionero Latinoamericano I y II* realizado por el musicólogo uruguayo Coriún Aharonián, y editado por Juventudes Musicales con auspicio de UNESCO en los años 90. Buscando problematizar la pertinencia de nuestra propia formación musical enfrentada aquí a la distancia ontológica y cultural con un *otro* lejano o desconocido.

Unidad 2. Ecosistemas Musicales

Esta unidad servirá para evaluar la riqueza y variedad de diferentes culturas musicales, así como sus problemas y desafíos. Toma como referencia algunos de los estudios de caso incluidos en el libro *Sustainable Futures For Music Cultures. An Ecological Perspective* de

Huib Schippers y Catherine Grant (2016). La idea de ecosistema musical pone énfasis en la enorme diversidad de contextos en que la práctica de la música se realiza. Cada una con sus propias particularidades y dinámicas. Esta unidad propone una discusión basada en la idea de música como ecosistema que incluye atender cuestiones referidas a: los diferentes sistemas en que la música se enseña; de qué forma la música se conecta con la comunidad; los diferentes contextos y constructos que definen su práctica musical; qué regulaciones e infraestructura hacen posible su cultivo y desarrollo, pero también su extinción; el rol e impacto de los *mass media* y la industria cultural, entre otros.

Bibliografía

- Aharonian, Coriún. (1990). *Cancionero Latinoamericano* [casete] (vols. I y II). Montevideo: Juventudes Musicales.
- Beard, David & Gloag, Kenneth. (2016). *Musicology. The key concepts* [2nd edition]. Nueva York: Routledge.
- Bennet, Andy & Dawe, Kevin. (2001). *Guitar cultures*. Nueva York/Oxford: Berg.
- Brabec de Mori, Bernd, Lewy, Matthias, García, Miguel Angel. (2015). *Sudamérica y sus mundos audibles: Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indígenas*. Berlín: Mann.
- Byrne, David. (2017). *Cómo funciona la música*. Barcelona: Reservoir Narrativa.
- Cárdenas, Rocío. (1992). *La música caribeña*. Colombia: Universidad del Valle.
- Cruces, Francisco (edit.). (2001). *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*. Madrid: Trotta.
- González, Juan Pablo. (2013). *Pensar la música desde América Latina*. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.
- Ochoa Gautier, Ana María. (2003). *Músicas locales en tiempos de globalización*. Bogotá: Norma.
- Shippers, Huib & Grant, Catherine. (2016). *Sustainable futures for music. An ecological perspective*. Nueva York: Oxford University Press.
- Titon, Jeff T. (2020). *Toward A Sound Ecology*. Bloomington Indiana: Indiana University Press.
- Titon, Jeff T. (2009). *Worlds of Music. An Introduction to the Music of the World's People*. Belmont, CA: Schirmer Cengage Learning.
- Valenzuela Arce, José Manuel. (2003). *Jefe de jefes. Corridos y Narcocultura en México*. La Habana: Casa de las Américas.
- Valdebenito, Mauricio. (2019). *Otra cosa es con guitarra*. Santiago de Chile: La Pollera Ediciones.
- Valdebenito, Mauricio. (2019). "La memoria que (en)canta: Desde el BioBío Carmen Jiménez Chamorro recuerda". *NEUMA*, 12(2): 184 – 207.
- Valdebenito, Mauricio. (2022). "Una poética de la luz, el sonido, y el lugar en el documental *Mimbre de Sergio Bravo*". *Punto Sur*, 6. <https://doi.org/10.34096/ps.n6.11325>
