Universidad de Chile, Facultad de Artes

Escuela de Artes, Carrera de Composición

Prof.: Jorge Martínez Ulloa

Curso de Historia de la Música

“Elementos para una historia de los procesos musicales identitarios latinoamericanos y chilenos: Desde el mundo precolombino a los inicios del siglo XX”

Descripción:

Las sesiones de teletrabajo se efectuarán bajo forma interactiva, en horarios concordados y prefijados, principalmente en forma presencial, pero, de ser necesario, podrán ser realizadas en modalidad remota usando las plataformas puestas a disposición por la Universidad: ZOOM o MEET, según corresponda, o bien bajo la forma de documentos y videos, cápsulas y diferentes materiales y documentaciones. En las sesiones serán expuestas y debatidas experiencias concretas de creación, diseño, realización, distribución y fruición de obras “de arte” y experiencias de tipo estético o artístico musical, con una definición muy amplia del concepto, y que dicen relación o articulan procesos de identificación con “lo chileno” y “lo latinoamericano”, definido de manera inclusiva.

El curso tiene una duración de un semestre. En él serán abordados elementos generales para la definición de una estética histórica latinoamericana, si es ello posible, a partir de reflexiones y escritos históricos, filosóficos, antropológicos, semióticos, sociológicos, de enfoques de estudios culturales y otras disciplinas, con particular referencia a la producción artística de Chile, desde el mundo precolombino y el siglo XVI hasta los inicios del siglo XX. En esta vasta panorámica se encuadrarán las producciones musicales y estéticas en períodos que, provisoriamente, servirán para fijar hitos, puntos de referencia, hechos y tendencias de la producción filosófica, estética y artística latinoamericana. Las etapas serán las siguientes:

1. Precolombino.
 - 1.1 Mundo de cazadores y recolectores.
 - 1.2 Mundo proto-agrícola
 - 1.3 Mundo agrícola

1.4 Mundo de las ciudades-estados

2. Desde la Conquista a los inicios del siglo XVII, llamado Colonia 1
 - 2.1 El proyecto catedralicio
 - 2.2 El proyecto misional

3. El período de administración borbónica, desde el s. XVII hasta 1790, llamado Colonia 2
 - 3.1 Las capillas catedralicias
 - 3.2 El mundo institucional
 - 3.3 El mundo social y doméstico

4. El siglo XIX, llamado período decimonónico, desde 1790 hasta 1910.
 - 4.1 La Independencia
 - 4.2. El mundo de los salones
 - 4.3 La ópera, el teatro y la música sinfónica
 - 4.4 El Conservatorio Nacional de Música

Sin perjuicio de lo anterior, el curso no tiene una modalidad diacrónica o secuencial, sino que su eje, dado por problemas de estética e identidad, será compuesto por el estudio de casos reales y presentes, cuyas raíces problemáticas pueden ser buscadas en los procesos históricos.

Se debe tener en cuenta que el enfoque del curso no considera el estudio de la disciplina histórica *per se*, sino que por el contrario, el eje teórico será dado por los problemas de una estética identitaria, abordados por diferentes disciplinas y trans-disciplinas.

Además de enfocarse los grandes temas de la identidad y estética latinoamericanas, se enfrentarán estas tendencias desde casos específicos que conciernen el período anterior a la conquista europea, llamado Precolombino, utilizando una metodología de reconstrucción histórica, basada en las posibilidades del modo de producción de las diferentes comunidades de pueblos originarios, tanto en las grandes culturas mesoamericanas como en las agrupaciones patagónicas de cazadores y recolectores.

Dichas exposiciones y experiencias serán analizadas por el conjunto de los participantes al curso, que se propone funcionar como un macro proyecto de investigación sobre dinámicas identitarias y estéticas, en torno a las propias vivencias y reflexiones críticas respecto de sus

prácticas y los contextos en que estas operan. Puntos de quiebre, rupturas, fusiones y conflictos, inflexiones y reflexiones de la vivencia artística en Chile.

Objetivo General:

Dotar a los participantes al curso de datos referenciales, elementos bibliográficos y toda información histórica útil para encuadrar la génesis de los procesos identitarios musicales en Chile y Latinoamérica en general, de modo de desarrollar las competencias tendientes a contextualizar los propios procesos creativos en un marco histórico y social adecuado, consciente de las herencias y determinaciones culturales y sociales de la práctica musical actual.

Objetivos específicos:

1. Saber acceder a fuentes de datos, sonoras y bibliográficas sobre las producciones musicales y estéticas en Chile, desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX.
2. Saber inferir tendencias históricas, estilos y modos de la vida musical chilena en el período considerado y sus posibles consecuencias en la época actual.
3. Saber utilizar los conocimientos adquiridos mediante el logro de los objetivos anteriores para motivar y elaborar una concepción estética e identitaria, basada en evidencia histórica y social, como base para la propia creación musical.

Resultados de aprendizaje:

1. Configurando estudios sobre la práctica musical y estética identitaria chilena con una base y evidencia histórica concreta, demostrando conocimiento de las fuentes y referentes teóricos más importantes.
2. Estableciendo paradigmas y supuestos estéticos de la vida musical chilena, mediante el análisis de obras, autores, instituciones y prácticas específicas y situadas históricamente.
3. Diseñando una propia concepción estética e identitaria, para la propia práctica musical, utilizando conocimientos de tipo histórico, elaborando ensayos u otros tipo de documentos, informes de investigación o escritos académicos.

Evaluación:

La evaluación consistirá en un ensayo sobre temáticas abordadas en el curso y la redacción de al menos 4 informes de lectura, basados en la bibliografía principal del seminario, cada uno dedicado a cada unidad de contenidos del curso.

El ensayo final deberá ser original, propositivo y publicable en la Web. La extensión máxima del trabajo será de 4000 palabras, anexos, apéndices y bibliografías excluidos.

Los informes de lectura serán breves y contendrán dos rubros principales: resumen del texto y un breve comentario crítico del mismo, en un total de dos carillas. También hará parte de la evaluación la calificación de participación en la sesión. El porcentaje de las calificaciones será el siguiente: informes de lectura 50 % del total, el ensayo un 40% (dividido en 15 % la exposición del problema a tratar en clases y un 25% el escrito final entregado) y la participación en clases un 10% (En este concepto se considerará la regularidad en la asistencia a las sesiones, la participación y el aporte personal a cada sesión y una nota de autoevaluación entregada por el grupo-curso).

Las fechas de entrega de los trabajos e informes son las siguientes:

1. 25 marzo 1º Informe de lectura (Mundo Precolombino)
2. 15 abril 2º Informe de lectura (Colonia 1)
3. 6 de mayo 3º Informe de lectura (Siglo XIX : Salones)
4. 27 de mayo 4º Informe de lectura (Siglo XIX: Ópera, Teatro y CNM)
5. 10 de junio Presentación de la temática del ensayo
6. 8 de julio Entrega final de los ensayos

Como se señaló más arriba, antes de la entrega del ensayo final, cada participante al curso deberá exponer un pequeño escrito con el planteamiento del problema, que será evaluado y discutido en clase. Los criterios a evaluar serán: análisis y planteamiento del problema, breve discusión bibliográfica, hipótesis y conclusiones parciales.

Serán subidos a la plataforma, como material docente, las pautas de evaluación para los informes de lectura, para la exposición del problema y para el ensayo final.

Bibliografía General

I Mundo Precolombino y supervivencias

Aretz, Isabel. 1946: Música Tradicional Argentina, Ed. Ariel.

Bolaños, César. 1988: Las Antaras Nazca, historia y análisis, Lima, Instituto Andino de Estudios Arqueológicos.

Boilés, Charles. 1973: "Les chants instrumentaux des Tepehuas: un exemple de transmission musicale de significations", Rev. Musique en Jeu, (12), Paris, Ed. Du Seuil, pp.81-99,

Gerard-Ardenois, Arnaud. 1997: "Multifonías en aerófonos andinos de Bolivia" en: Revista Boliviana de Física, 3, Ed. Sociedad Boliviana de Física e Instituto de Investigaciones Físicas, la Paz, pp. 40-59.

..... 2007 "Sonidos pulsantes: silbatos dobles prehispánicos, ¿Una estética reiterativa?" en: Revista Boliviana de Física, 13, Ed. Sociedad Boliviana de Física e Instituto de Investigaciones Físicas, la Paz, pgs 18-28.

..... 2007 "Primera aproximación a la acústica de la Tarka" en: Revista Boliviana de Física, 13, Ed. Sociedad Boliviana de Física e Instituto de Investigaciones Físicas, la Paz, pp. 33-38.

..... 2009 "Sonidos 'ondulantes' en silbatos dobles arqueológicos: ¿Una estética ancestral reiterativa?" en: Revista Española de Antropología Americana, Vol. 39, Número 1, pp. 125-144.

Gudemos, Mónica. 2013: Mapa cultural de los instrumentos musicales y objetos sonoros de metal arqueológicos: idiófonos, Santiago, Ed. CIELA-VIENTOS DEL SUR. (También en: Revista Española de Antropología Americana, 2013, vol.43, número 2, pags.579-597.)

Henríquez, Alejandro 1973: Organología del folclore chileno, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso.

Hernández Jaramillo, José Miguel y Lénica Reyes Zúñiga .2012 "Software de análisis de músicas de tradición oral basado en el análisis paradigmático musical" En: Actas do I Encontro Ibero--americano de Jovens Musicólogos: Por uma Musicologia Criativa, Lisboa, Ed. Tagus Atlanticus Associação Cultural, pp: 541-554.

Izikowitz, Carl Gustav. 1935: Musical and the Other Sound Instruments of the American Indians. A contemporary Ethnography Studies, Gotenbourg, Ed. Elanders Bocktryckery Akttiebolag.

Martínez, Jorge. 1998: "Gli spazi della significazione: un metodo analitico per il palin' mapuche di Santiago del Chile" en: Atti del 5° Congresso Internazionale sulla Significazione Musicale/5th International Congress on Musical Signification:"La significazione musicale, tra retorica e pragmatica" /"Musical Signification, between Rhetoric and Pragmatics "14-16 novembre 1998, Università di Bologna, Bolonia,Ed. Unicopli.

..... 2018 "El timbre sonoro como identidad: Ideolectos timbricos de promeseros chinos del Valle Central de Chile "en: Revista Cuadernos de Estética Latinoamericana, Vol 1, Número 1, Ed. CIELA, Santiago.

----- 2000: "La Música Precolombina" en: Documentos de clase.

Massman Herbert y Ferrer Rodrigo. 1997: Instrumentos musicales, artesanía y ciencia, Santiago, Ed. Dolmen.

Mercado Claudio. 1995: "Estética musical y estados de conciencia en fiestas rituales de Chile central" en: Texto y contexto en la investigación musicológica, Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología-1993, Irma Ruiz y Miguel García (editores), Buenos Aires, Ed. Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", pp.235-253.

----- 2005 "Con mi flauta hasta la tumba" en: Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, Vol. 10, número 2, Santiago, pp: 29-49

Pérez de Arce, José. 1996: "Polifonía en fiestas rituales de Chile Central" en: RMCH, (185), enero-junio 1996, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile, pp. 38-59.

----- 1985 "Cronología de los instrumentos sonoros del Area Extremo Sur Andina" en: RMCH, Vol. 40, número 166, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile.

..... y Gili, Francisca. 2013 "Clasificación Sachs-Hornbostel de instrumentos musicales: una revisión y aplicación desde la perspectiva americana" en: RMCH, Vol. 67, número 219, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile.

..... y Benoit Fabre, Patricio de la Cuadra 2012 "Antaras Aconcagua, un estudio antropológico y acústico" en: Rev. Aisthesis, número 52, Ed. Instituto de Estética, Univ. Católica de Chile, Santiago, pp. 325-342.

Ruiz, Agustín 1995: "Hegemonía y marginalidad en la religiosidad popular chilena: los bailes ceremoniales de la región de Valparaíso y su relación con la Iglesia Católica" en: RMCH, Vol XLIX, Nº184, Julio-diciembre, Santiago, Ed. Facultad de Artes, Universidad de Chile, pp. 65-83

Vega, Carlos 1946: Los instrumentos musicales aborígenes y criollos de la Argentina, Buenos Aires, Ed. Centurión

La Colonia

Claro Valdés, Samuel. 1973 "La música en los siglos XVII y XVIII", en Historia de la música en Chile, Santiago. Ed. Orbe. 1973.

-----, 1979ª Oyendo a Chile,: Ed. Andrés Bello. Santiago

Dussel Enrique: 1992: 1492 El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la Modernidad. Ed. Nueva Utopía, Madrid.

Grebe , María Esther: 1989, "Reflexiones sobre la vinculación y reciprocidades entre la etnomusicología y la musicología histórica" en: R M Ch; año XLIII; N' 172; Julio-Diciembre 1989; pp.26-31.

-----: 1991, "Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación musicológica y etnomusicológica" en: Revista Musical Chilena; año XLV; N' 175; Enero-Junio 1991; pp. 10-18.

Loyola, Margot:1979, Bailes de tierra de Chile, Valparaíso: Ed. Universitaria.

Marchant, Guillermo:1998, "La música doméstica: sus reflejos en un manuscrito chileno del siglo XVIII" en: Resonancias; N'2; Mayo 1998; Santiago: Ed. Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica; pp.63-80.

Mendivil, Julio. 2002. La construcción de la historia: el charango en la memoria colectiva mestiza ayacuchana. RMCH, no.198: pp 63–78.

Pereira de Correa, Teresa :1992 en; "La casa de campo,un espacio de sociabilidad", en Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940, Santiago: Ed. Vivaria, pp. 255-278.

Pereira Salas, Eugenio: 1941 El origen del arte musical en Chile, Santiago; Ed Universitaria.

-----1947 Juegos y alegrías coloniales en Chile, Santiago: Ed. Zig Zag.

-----1946 "Las tertulias musicales en la época de la colonia", en RMCH, año 2, n. 11, mayo, pp. 4445.

----- 1959 "Consideraciones sobre el folklor en Chile", en: RMCH, año XIII, n. 68, noviembre-diciembre, pp. 83-92.

Salinas, Cecilia: 1994. Las chilenas de la Colonia. Virtud sumisa, amor rebelde, Santiago: Ed. LOM.

Santa Cruz, Lucía: 1978, "La mujer en el reino de Chile vista por cronistas y viajeros", en Tres ensayos sobre la mujer chilena, Santiago: Ed. Universitaria (editor Mauricio Amster), pp. 13-71.

Vera, Alejandro. 2020 : El dulce reato de la música. La vida musical en Santiago de Chile durante el período colonial , Ed. Casa de las Américas y Ediciones UC, (también publicado por Oxford University Press con el título The Sweet Penance of Music. Musical Life in Colonial Santiago de Chile).

Siglo XIX

Arrieta Cañas, Luis 1953 , Música : Recuerdos y opiniones; Santiago; Ed. Talleres Gráficos Casa Nacional del Niño.

-----1954 , Música: Reuniones musicales; Santiago; Ed. Talleres Gráficos Casa Nacional del Niño.

Byron, John: 1941, "Fandangos, Toros y Penitentes", en Estampas del Nuevo Extremo, Santiago: Ed. Nascimento (editor y recopilador Ricardo A. Latcham), pp. 70-74.

Cánepa Guzmán, Mario, 1980, "Las Petorquinas", en Crónicas para el recuerdo, Santiago: Ed. s.e. (editor Juan Cancino R.), pp. 7-12.

Claro Valdés, Samuel. 1979 "La vida musical en Chile durante el gobierno de Dn. Bernardo O'Higgins" en: RMCH; XXXIII; N° 145; Enero-marzo; pp.5-24. Santiago.

En Viaje, revista : 1960, "Doña Flora Plaza nació cuando los próceres morían", año XXVII, n. 323, Santiago, septiembre, pp. 29-31.

Figueroa, Virgilio, 1925, Diccionario Histórico y Biográfico de Chile; La Ilustración. Santiago. .

García, Fernando "Domingo Brescia y el aporte foráneo al desarrollo musical chileno" en RMCH, pp. 42-56

Godoy Urzúa, Hernán. 1992: "Salones literarios y tertulias intelectuales en Chile, trayectoria y significación sociológica" en: Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940, Santiago: Ed. Vivaria; p. 137.

Graham, María: 1956, Diario de mi residencia en Chile en 1822, Santiago: Ed. Editorial del Pacífico (Traductor de la primera edición de 1902 José Valenzuela, revisada y corregida por Graciela Espinosa de Calm).

Martínez Ulloa, Jorge y Palmiero, Tiziana 1998, : ""El salón decimonónico como núcleo generador de la música de arte chilena: el salón de Isidora Zegers" En: Música Iberoamericana de Salón, Actas del Congreso Iberoamericano de Musicología 1998; José Peñín (ed.), Ed. Fundación Vicente Emilio Sojo; 2000; Vol II; Caracas-Venezuela; pp.697-754.

Martínez Ulloa, Jorge 2017: Siete ensayos de identidad musical chilena, Santiago, Ed. CIELA-Vientos del Sur.

Merino, Luis. 1993 "Tradición y modernidad en la creación musical: la experiencia de Federico Guzmán en el Chile independiente" en: Separata de RMCH, XLVII; N° 179; Enero-junio; pp. 5-68; y XLVII; N°180; Julio -diciembre; pp.69-148.

----- 1990 "Repercusiones nacionales e internacionales de la visita a Chile de José White" en : RMCH; XLIV; N'173; Enero-junio; pp. 65-113.

----- 1998 " Intervención a Mesa Redonda Final" en Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología "Procedimientos analíticos en musicología"; Buenos Aires; Ed. Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"; pp.319-348.

Palmiero, Tiziana:1997: "El problema del género en el arpa..." en Actas del Segundo Congreso Chileno de Antropología (1995); Santiago; Ed. Colegio de Antropólogos; pp. 82-88.

Pereira de Correa, Teresa :1992 en; "La casa de campo, un espacio de sociabilidad", en Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940, Santiago: Ed. Vivaria, pp. 255-278.

Pereira Salas, Eugenio: 1957 Historia de la música en Chile (1850-1900); Santiago; Publicaciones de la Univ. de Chile, Ed. del Pacífico S.A.

-----1978 Biobibliografía musical de Chile, desde los orígenes a 1886; Santiago; Ed. de la Univ. de Chile.

-----1945a"El arpa que en dulce nota", en RMCH, año 1, n. 4, 1 de agosto, p.41.

-----1945b"Los primeros pianos en Chile", en RMCH, año 1, n. 3, 1 de julio, pp. 48-49.

Ruschenberger, W.S. : 1920. "Noticias de Chile (1831-1832)" en Revista Chilena de Historia y Geografía [trad. Hillman Haviland];XXXV; Santiago; p. 214.

Ruiz Aldea, Pedro: 1947 Tipos y Costumbres de Chile; Santiago; Ed. ZIG-ZAG.

Sandoval B., Luis:1911: Reseña histórica del Conservatorio de Música y Declamación 1849-1911; Santiago; Ed. Gutenberg. (También en sitio Memoria Chilena)

Soffia, José Antonio: 1933. "Biografía de Doña Isidora Zegers" (1era ed. 1866) reeditada por Adolfo Allende S. en la Revista Musical Aulos, Nos. 3 y 4; Santiago.

Suárez, José Bernardo, 1871, El Plutarco de las jóvenes, rasgos biográficos; Santiago; Imprenta Chilena. -----1872 El Plutarco del joven artista; Santiago; Imprenta Chilena.

Urrutia Blondel, Jorge:1971: " Doña Isidora Zegers (1803-1869)" en : RMCH; Vol. 25; N° 113-114; Enero-junio; pp.3-17.

Valenzuela Márquez, Jaime 1992, "Diversiones rurales y sociabilidad popular en Chile central: 1850-1880", en Formas de sociabilidad en Chile 1840-1940, Santiago: Ed. Vivaria, pp. 369-391.

Vitale, Luis: 1992 Interpretación marxista de la historia de Chile; Santiago: Ed. Ceta-Rucara y Cronopios; Tomo III.

Zapiola, José: 1941. "Las chinganas", en Estampas del Nuevo Extremo, Santiago: Ed. Nascimento (editor y recopilador Ricardo A. Latcham), pp. 146-147.

-----1946 "Zapiola y el alba de la música chilena" en Crónica Retrospectiva; RMCH ;N'11; Mayo 1946 p.42

-----1974 Recuerdos de treinta años (1810-1840); Buenos Aires: Ed. Francisco de Aguirre; Primera Ed. 1872-1874,Stgo.