

UNIVERSIDAD DE CHILE / FACULTAD DE ARTES
Departamento de Música – Teoría de la Música
Primer semestre 2020

Curso: Música, cultura y sociedad I

Prof. Fernanda Vera
fdavera@uchile.cl

Descripción, competencias y objetivo:

Esta asignatura de la línea de investigación, de carácter práctico y teórico, tiene lugar en el tercer semestre, durante el segundo año de la carrera. Es un curso de formación básica y es el tercero de los cursos semestrales que conforman la línea de Investigación Musical. Se define como un curso teórico, aunque la consideración de los problemas tratados se incluyen actividades de tipo “taller”.

Continúa los cursos previos “Investigación musical” y “Culturas musicales” y busca proponer problemas específicos en relación con la música dentro del contexto cultural y social en Latinoamérica, aunque no de manera excluyente.

En líneas generales, el propósito de este curso es generar e instaurar preguntas sobre la relación entre música, cultura y sociedad sobre la base de la diversidad en Chile y Latinoamérica dentro de tensiones propias del orden globalizado. La principal orientación reside en la formulación y desarrollo de propuestas de investigación sobre, para o a través de la música, así como en la comunicación eficiente de resultados.

Resultados de aprendizaje

- Conoce los contextos histórico-sociales, las definiciones y las palabras claves de cada unidad.
- Comprende las circunstancias y los problemas asociados a cada unidad.
- Relaciona e interpreta las bibliografías pertinentes a cada unidad.
- Comunica los procesos de reflexión y los problemas asociados a su trabajo de investigación.

Metodologías

El curso busca propiciar la autonomía de cada estudiante en el proceso de formulación, problematización y desarrollo de algún caso de investigación musical. Entre las

metodologías incluídas están: clases expositivas, actividad de seminario, exposición individual de cada estudiante.

Se buscará también contar con la presencia de otros investigadores y académicos que puedan contar acerca de su experiencia y de sus líneas de investigación en el curso.

Contenidos: Unidad I. Música y mujer en Chile y Latinoamérica. Esta unidad propone una revisión de discursos historiográficos, culturales y sociológicos en torno a la relación que se ha plasmado en los discursos entre música y mujer de manera general. De manera particular y dentro del contexto señalado, abarcaremos experiencias tanto desde el ámbito de la música de arte, como también en la música popular y de raíz. Desde la Colonia hasta la actualidad la música ha sido un medio de expresión y de construcción de subjetividades para las mujeres. Esta relación, muchas veces compleja, se ha reflejado en el quehacer cotidiano, en la creación y abarcan un ámbito amplio de lo que llamamos “música”.

Unidad II. Música y patrimonio. Este campo de estudios abordará la relación, muchas veces problemática, de la música con el patrimonio. Será necesaria una revisión de la conceptualización utilizada, para poder definir el campo relacional entre ambos conceptos. Se plantea un abordaje que problematice esta relación, tanto desde el punto de vista cultural, como también desde el ámbito de la cultura material. Se explorará la bibliografía existente, así como también el posicionamiento de las políticas culturales vigentes en nuestro país.

Evaluación:

- Informe de lectura individual (tipo seminario) y exposición al curso. Contra entrega 30%
- Formulación de elementos constitutivos para la formulación de un trabajo de investigación. 30%
- Trabajo de aproximación investigativa sobre un caso de cada unidad. 40%

Requisitos mínimos de aprobación: Nota mínima de aprobación

Palabras clave: mujeres/práctica musical/ creación/ género/patrimonio musical/fondos y archivos musicales.

PROPUESTA ITINERARIO

Fecha	Sesión	Tema	Bibliografía
Mi. 15/04	1	Lectura de programa, itinerario, evaluaciones, porcentaje de evaluaciones. Introducción feminismo, género, diferencia sexual.	
Lu. 20/04	2	Antecedentes de la música en la colonia. María Antonia Palacios, Sor Juana Inés de la Cruz.	“Coro de cisnes, cantos de sirenas...” Alejandro Vera, RMCH 213 X 2
Mi. 22/04	3	Música y mujer en la república. Educación musical. Maipina de la Barra, Josefina Filomeno, Delfina Pérez.	“La educación musical en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX...” Fernanda Vera. <i>Atemus</i> 6
Lu. 27/04	4	Música y mujer en la república II. Práctica musical y música de salón. Isidora Zegers/Hermanas Tagle/Hermanas Vega.	Los inicios de la circulación pública de la creación... Luis Merino, RMCH 213
Mi. 29/04	5	Música y mujer en México durante el siglo XIX. Diferencias y similitudes. Fanny Calderón de la Barca.	“La buena educación, la finura y el talento”. Yael Bitrán. Conaculta 2013.
Lu. 04/05	6	Profesionalización del quehacer. Rol de los conservatorios. Casos de Ángela Peralta y Guadalupe Olmedo.	
Mi. 06/05	7	Rompiendo esquemas al fin de siglo. Teresa Carreño.	“Teresa Carreño: Una excepcional compositora...” Juan Francisco Sans 2010
Lu. 11/05	8	Las pioneras. Rosita Renard, María Luisa Sepúlveda, Cristina Soro	“Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard...” Miguel Castillo Didier, RMCH 213
Mi. 13/05	9	Música de arte. Carmela Mackenna, Leny Alexander	“Luces y sombras en los estudios sobre las mujeres y la música”. Pilar Ramos. RMCH 213. X 2
Lu. 18/05	10	Música popular, pervivencia del salón. Las hermanas Pérez Freire, Consuelito Valdés.	Laura Viñuela. “Música y feminismo”. X 2
Mi. 20/05	11	Estereotipos, y aportes identitarios. Chabuca Granda, Lucha Reyes.	

Lu. 25/05	12	Música de raíz, recuperación folklórica. Raquel Barros, Margot Loyola, Violeta Parra.	
Mi. 27/05	13	Nuevas propuestas creativas. Liliana Felipe, Carola Holzapfel	“Las mujeres en la música chilena...” Guadalupe Becker. Trans
Lu. 01/06	14	Cantautoras. Francesca Ancarola, Elizabeth Morris.	“La construcción de las identidades de género en la música popular”. Laura Viñuela
Mi. 03/06	15	Músicas populares con posicionamiento político. Miss Bolivia, Ana Tijoux, Mon Laferte.	La performance femenina como evocación del tabú. Guadalupe Becker. Resonancias
Lu. 08/06	16	Cierre de unidad.	ENTREGA PRIMERA EVALUACIÓN
Mi. 10/06	17	Presentación segunda unidad.	
Lu. 15/06	18	Patrimonio, conceptos, posicionamiento. Unesco	“Hablar sobre patrimonio musical en Chile”. Fahrenkrog. <i>Neuma</i> .
Mi. 17/06	19	Servicio Nacional del Patrimonio Cultural/Memoria Chilena	“Patrimonio musical. Un acercamiento”. Le Clere. <i>Revista AV Notas</i> .
Lu. 22/06	20	Procesos de patrimonialización. “Puesta en valor”.	Diapo UNESCO. todos
Mi. 24/06	21	Problemas en el tratamiento del concepto de “Patrimonio musical”.	“Reseñas de publicaciones”. Fallarero y Vega. Izquierdo. RMCH.
Lu. 29/06	22	FERIADO	
Mi. 01/07	23	¿Cuáles son las herramientas para su desarrollo? La relevancia de los Fondos concursables nacionales y otros fondos.	Presentación líneas concursables.
Lu. 06/07	24	Fondos musicales en Chile	“Reflexiones acerca del catalogar”. Enríquez y Rezende. Cuadernos 4. TODOS
Mi. 08/07	25	Biblioteca Patrimonial Recoleta Dominica	Presentación catálogo Recoleta Dominica.
Lu. 26	26	Fondo Musical Seminario Pontificio Mayor	Presentación catálogos.

13/07			X2.
Mi. 15/07	27	Sección partituras. Archivo Central Andrés Bello, Universidad de Chile.	“Partituras”. Vera et al.
Lu. 20/07	28	Archivo de música. Biblioteca Nacional. Visita Cecilia Astudillo	INVITADA
Mi. 22/07	29	Colecciones fuera de Chile.	Libros de coro en Musicat. Rescate, conservación, catalogación y divulgación de la colección resguardada por la catedral metropolitana. Compiani et Al. <i>Cuadernos 1</i> .
Lu. 27/07	30	Otras colecciones privadas y sistematizadas. Enrique Soro, Carlos Isamitt.	INVITADO
Mi. 29/07	31	Museo de arte precolombino. Patrimonio cultural inmaterial. Bailes Chinos	ENTREGA TRABAJO FINAL
Lu. 03/08	32	Cierre del curso	

Bibliografía del curso

Primera unidad:

Becker, Guadalupe. 2011. “Las mujeres en la música chilena: diálogos entrecruzados con el poder”. *Trans* 15

----- . 2011. “La performance femenina como evocación del Tabú”. *Resonancias* 28: 49-64.

Bitrán, Yael. 2013. “La buena educación, la finura y el talento”. En *La música en los siglos XIX y XX*. México: Conaculta. 112-153

Castillo Didier, Miguel. 2010. “Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard: la condición de mujer en sus carreras musicales”. *Revista Musical Chilena* 213: 44-52.

Merino, Luis. 2010. “Los inicios de la circulación pública de la creación musical escrita por mujeres en Chile”. *Revista Musical Chilena* 213: 53-76.

Ramos, Pilar. "Luces y sobres en los estudios sobre las mujeres y la música". *Revista Musical Chilena* 213: 7-25

Sans, Juan Francisco. 2010. "Teresa Carreño: Una excepcional compositora venezolana del siglo XIX". *Revista de Investigación* 69: 17-38.

Vera, Alejandro. 2010. "Coro de cisnes, cantos de sirenas: una aproximación a la música ne los monasterios de Chile colonial". *Revista Musical Chilena* 213: 26-43.

Vera, Fernanda. 2018. "La educación musical femenina en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Mitos y resabios". *Átemus* 6: 8-17.

Viñuela, Laura. 2004. *La perspectiva de género y la música popular: dos nuevos retos para la musicología*. Colección Alternativas 17. Oviedo: KRK.

----- . 2003. "La construcción de las identidades de género en la música popular". *Dossiers Feministes* 7. *No me arrepiento de nada: mujeres y música*: 11-30.

Segunda unidad:

Compiani, Alberto y Nelson Hurtado, Bárbara Pérez, Mónica Pérez, Jesús A. Ramos, Silvia Salgado y Thalía Velasco. 2007. "Libros de coro en Musicat. Rescate, conservación, catalogación y divulgación de la colección resguardada por la Catedral Metropolitana". *Cuadernos el Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente*: 1: 42-48

Fahrenkrog, Laura. 2013. "Hablar sobre patrimonio musical en Chile: Reflexiones". *Neuma*: Año 6, Volumen 2: 46-57

Enríquez, Lucero y Gabriel Lima. 2009. Presentación: Reflexiones acerca del catalogar. *Cuadernos el Seminario Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente* 4: 2-4.

Izquierdo, José Manuel. 2013. Reseña de publicaciones. 1) Claudia Fallarero. *Juan Paris. Maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba (1805- 1845), Villancicos de Navidad, libro primero*. Revisión, estudio y transcripción. Serie Patrimonio Musical Cubano del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC). Ediciones CIDMUC. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2011, 327 pp. 2) Zoila Vega Salvatierra. *Música en la Catedral de Arequipa 1609-1881, fuentes, reglamentos, ceremonias y capilla catedralicia*. Arequipa, Perú: Ediciones de la Universidad Católica San Pablo, 2011, 254. *Revista Musical Chilena* 219: 106-108

Le-Clere, Yohany. 2019. "Patrimonio musical. Un acercamiento". *Revista AV Notas* 7: 81-91

Rondón, Víctor, Fernanda Vera y José Manuel Izquierdo. 2013. *Catálogo de la Música. Recoleta Dominica. Biblioteca Patrimonial*. Santiago: Autoedición.

Unesco. ¿???. *Patrimonio*.

Vera, Fernanda y José Manuel Contreras. 2013. *Educación y praxis musical en el Seminario Pontificio Mayor de Santiago 1845-1940. Un reflejo de la sociedad de su época*. Tesis para optar al título de Profesor Especializado en Teoría General de Música. Santiago: Universidad de Chile.

Vera, Fernanda, José Manuel Izquierdo y José Contreras. 2012. *Partituras. Catálogo razonado*. Santiago: autoedición.

Vera, Fernanda, Rosa Velázquez, Elizabeth Mendieta y Natalie Guerra. 2016. *Catálogo Fondo Musical Seminario Pontificio Mayor de Santiago*. Tomos I, II y III. Santiago: Autoedición.

Bibliografía de referencia:

Buttler, Judith. 2007. *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós

Federici, Silvia. 2010. *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Madrid: Traficantes de sueños.

Foucault, Michel. 1980. *Microfísica del poder*. Madrid: La Piqueta.

Green, Lucy. 1997. *Música, género y educación*. Madrid: Morata.

Lamas, Marta. 2000. "Diferencias de sexo, género y diferencia sexual". *Cuicuilco* 18: 1-24

Lavrin, Asunción. 2005. *Mujeres, Feminismo y cambio social. En Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940*. Santiago: Centro de investigaciones Diego Barros Arana.

Mc Clary, Susan. 1991. *Feminine Endings. Music, gender & sexuality*. University of Minnesota Press.

Scott, Joan. 2008. *Género e historia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Spivak, Gayatri. 1998. "Puede hablar el sujeto subalterno?". *Orbis Tertius* 6. 175-235.