

Universidad de Chile
Facultad de Artes
Departamento de Música

Curso Culturas Musicales
Semestre II, 2020.
Prof. Mauricio Valdebenito C.
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 precede al curso Investigación Musical, y como tal, es 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.

Si en el curso anterior se puso en evidencia la complejidad de fenómeno musical, y en esa dirección se revisaron definiciones, problemas y casos que incorporan el análisis de la propia experiencia y se complementan además por reflexiones de otros autores. El propósito general de este curso es posibilitar una comprensión informada de la diversidad del campo musical y su relación con otros dominios de la cultura y la vida social, haciendo referencia a distintos sistemas musicales. En esta perspectiva, es un objetivo complementario del curso el aprendizaje de conceptos y enfoques teóricos en uso por la (etno)musicología y las ciencias sociales para el estudio de la música como un fenómeno cultural y social.

Objetivos

Habilitar a los/las estudiantes para formular y realizar propuestas de investigación con énfasis en culturas musicales a nivel local, regional y global.

Identificar y analizar diversas fuentes, teorías y problemas de investigación referidas a la música con apertura crítica.

Metodologías

En consideración a la complejidad que presentan las diversas culturas musicales, y en consideración a la modalidad remota que continuará durante este segundo semestre producto de la pandemia, se proponen las siguientes metodologías: lectura, audición, análisis y discusión de un repertorio de músicas, trabajos audiovisuales y textos de referencia orientadas a la discusión, formulación de preguntas y elaboración de informes;

dentro de las posibilidades se buscará un contacto y diálogo directo con músicos y gestores individuales activos en sistemas musicales específicos, y la realización de exposiciones individuales y colectivas sobre diversas materias y casos.

Evaluaciones

A diferencia del curso anterior, en esta ocasión se priorizará por actividades colectivas y prácticas tales como; exposiciones, formulación de problemas de investigación y trabajos colectivos. Asimismo, se estimulará la realización de trabajos con formatos y soportes distintos al trabajo académico escrito. Estos incluyen, la realización de podcasts, propuestas audiovisuales y otras que resulten novedosas y coherentes con la modalidad remota y los contenidos. Como en el curso anterior, se realizarán evaluaciones en acuerdo con el curso sobre contenidos, rúbricas y plazos.

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*, *escena musical* y *trabajo de campo*. 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 algunas de las distintas culturas musicales 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. Culturas Musicales

Esta unidad servirá para evaluar la enorme riqueza y variedad de culturas musicales, así como sus problemas y desafíos. Toma como referencia para su realización los estudios de caso incluidos en el libro *Sustainable Futures For Music Cultures. An Ecological Perspective* de Huib Schippers y Catherine Grant (2016). La propuesta metodológica aquí presentada será analizada y aplicada en diferentes actividades que se conectan con la unidad siguiente.

Unidad 3. Ecosistemas Musicales

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.
- Cárdenas, Rocío. (1992). *La música caribeña*. Colombia: Universidad del Valle.
- Cruces, Francisco (edit). (2001). *Las culturas musicales*. Lecturas de etnomusicología. Madrid: Trotta.
- Dawe, Kevin (edit). (2004). *Island Musics*. Nueva York/Oxford: Berg.
- 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.
- Reynolds, Simon. (2010). *Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas*. Buenos Aires: Caja Negra.
- 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.
- 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.
