

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

Curso: Música, cultura y sociedad II

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 cuarto semestre, durante el segundo año de la carrera. Es un curso de formación básica y es el cuarto 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 “seminario”.

Continúa los cursos previos “Investigación musical”, “Culturas musicales”, “Música, cultura y sociedad I” y busca proponer problemas específicos en relación con la música dentro del contexto cultural y social en Chile y Latinoamérica.

En líneas generales, el propósito de este curso es generar e instaurar preguntas sobre la relación entre música, cultura y sociedad partiendo de 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 sus resultados.

Resultados de aprendizaje

- Conoce los contextos, definiciones y palabras claves asociadas a las unidades del curso.
- Analiza críticamente distintas fuentes para la investigación musical pertinentes a cada unidad.
- Comprende los alcances y problemas asociados a cada unidad .
- Interpreta y relaciona información relativa a cada unidad.
- Comunica, de forma escrita y con rigor académico, problemas y procesos derivados de 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 incluidas están: clases expositivas, actividad de seminario, exposición individual de cada estudiante, difusión de los resultados de su investigación mediante una propuesta audiovisual.

Contenidos:

- Unidad I “Las historias de la música en Chile y Latinoamérica”

Esta Unidad propone una revisión sobre los relatos constitutivos de la historia de la música en Chile y Latinoamérica. Teniendo en consideración la proveniencia e historicidad de dichas fuentes, desde su origen a fines del siglo XIX hasta la actualidad. Considerando el origen de los discursos, su contexto de producción, su epistemología y el rol institucional que han cumplido desde su fecha de publicación hasta la actualidad.

- Unidad II “Ser músico en Chile. El estatuto del arte y del artista”

Esta unidad tiene como objetivo ayudar a pensar en torno a las definiciones en torno a las características que han constituido la definición de músico desde el período colonial en Chile, hasta la actualidad. Se analizarán los disintos conceptos de educación musical que se han desarrollado y pervivido en Chile pasando por las ideas canónicas propias de la institucionalización del quehacer musical en Chile. Se analizarán los contextos, autores, propuestas y resultados para generar una visión crítica e informada de este campo.

Evaluación:

- Informe de lectura individual (tipo seminario) y exposición al curso. Contra entrega 30% (15% presentación oral/ 15% informe escrito)
- Generación de escrito tipo “reseña”, es decir, comentario crítico e informado sobre una fuente bibliográfica. 30%
- Escrito tipo ponencia sobre un tema o caso escogido entre ambas unidades. 40%

Para el trabajo final se presentan dos opciones:

A.- Generar un escrito tipo ponencia y grabarlo en veinte minutos con pauta dada (ejemplo, coloquio ATEMUS). Se entrega un resumen en fecha anterior, como si fuese el abstract de postulación con pauta dada, y luego de haber recibido evaluación formativa se procede a la grabación del vídeo.

B.- Generar escrito tipo ponencia y entregarlo, y además entregar un vídeo entre 5 y 8 minutos para “difusión” de la iniciativa investigativa. Este vídeo de “difusión” tendrá pauta, igual que el escrito, y se espera utilice el concepto del proceso de “transposición didáctica”.

C. - Generar escrito tipo ponencia y entregarlo.

Requisitos mínimos de aprobación: Nota mínima de aprobación

Palabras clave: historias de la música, musicología, cultura musical, músico, canon, artista.

PROPUESTA ITINERARIO

Fecha	Sesión	Tema	Bibliografía
Lu. 21/09	1	Presentación del curso/Evaluación del nivel anterior.	
Vi. 25/09	2	Lectura de programa/Planificación del semestre	
Lu. 28/09	3	“Historia de la música”-Antecedentes de la tradición historiográfica.	
Vi. 02/10	4	Las historias de la música en Hispanoamérica	Las historias de la música en Hispanoamérica (1876-2000, Juliana Pérez.
Lu. 05/10	5	José Zapiola, músico cronista El Semanario Musical, primera publicación periódica sobre música.	Recuerdos de treinta Años Introducción Ventura Blanco/Introducción Tupper León Introducción: Guillermo Blanco Encargado: Capítulos de música: V, VI, VII (pp. 31-58). Encargado: <i>El Semanario Musical</i> Encargado: X3
Vi. 09/10	6	Pedro Nolasco de la Cruz y el cambio de paradigma. El Conservatorio Nacional de Música en la escenal musical chilena.	Cruz, Pedro Nolasco de la. 1878. “La música i los aficionados”. <i>La Estrella de Chile</i> , tomo XIV, 345-58. Santiago: Imprenta de la Estrella de Chile. Encargado: Breve reseña sobre el Conservatorio Nacional de Música. Encargado: X2
Lu. 12/10	7	FERIADO	

Vi. 16/10	8	La escena musical chilena a principios del siglo XX.	
Lu. 19/10	9	La creación del relato historiográfico institucional	<i>Orígenes del Arte musical en Chile</i> x1 (Introducción y estructura general)
Vi. 23/10	10	Continuación del relato	<i>Historia de la música en Chile.</i> x1 (Introducción y estructura general)
Lu. 26/10	11	Nuevas voces, mismos relatos	Vicente Salas Viu Samuel Claro Valdés y Pedro Claro Valdés, Samuel y Urrutia Blondel, Jorge. 1973. <i>Historia de la música en Chile.</i> Universidad de Chile, Instituto de Investigaciones Musicales. Santiago: Editorial Orbe. (x1 Introducción y estructura general)
Vi. 30/10	12	Cómo devenimos en “Músicos sin pasado”. Las relecturas de Escobar. Primera evaluación:	
Lu. 02/11	13	Las nuevas historias de la música: La Historia Social de la música popular en Chile.	Introducción. Juan Pablo González y Claudio Rolle. González, Juan Pablo y Rolle, Claudio. 2005. <i>Historia social de la música popular chilena, 1890-1950.</i> Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile/Casa de Las Américas. -----, 2009. <i>Historia Social de la Música Popular en Chile (1950-1970)</i> Volumen 2. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. X2 (Introducción y estructura general)
Vi. 06/11	14	Cierre de unidad	Una aproximación a las historias de la música popular chilena de posdictadura como ejercicio de construcción de memoria. Víctor Rondón X1
Lu. 09/11	15	Presentación nueva Unidad “Ser músico en Chile”.	Bermúdez, Egberto. 1985. “Historia de la música vs.

			Historias de los músicos”, <i>Revista de la Universidad Nacional</i> 3, (octubre - noviembre): 5-17. X1
Vi. 13/11	16	Músicos en la colonia	
Lu. 16/11	17	Música y músicos en la república	Pedemonte. Los acordes de la Patria. Intro. X1
Vi. 20/11	18	Grandes maestros... Entrega segunda evaluación: Reseña o resección.	
Lu. 23/11	19	Músicos de conservatorio a fines del siglo XIX	Reseña histórica Conservatorio Nacional Resumen X1
Vi. 27/11	20	Los músicos de estilo lírico italiano, fin del modelo decimonónico	Doniez Soro, Roberto. 2011. <i>Palabra de Soro</i> . Santiago: Ediciones Altazor. X1
Lu. 30/11	21	Las primeras mujeres músicas profesionales	
Vi. 04/12	22	Cambio del modelo: jerarquización del quehacer musical. Primer sindicato de músicos profesionales de Valparaíso	Peña Queralt, María Pilar y Juan Carlos Poveda Viera. 2010. <i>Alfonso Leng. Música, modernidad y chilenidad a principios del siglo XX</i> . Santiago: Autoedición con financiamiento del Fondo de Fomento de la Música Nacional.
Lu. 07/12	23	Nuevas escenas musicales, la música popular: bolero/orquesta típica.	Salinas Campos, Maximiliano. 2000. ¡Toquen flautas y tambores!: una historia social de la música desde las culturas populares en Chile, siglos XVI-XX. <i>Revista Musical Chilena</i> 139 (enero-junio): 45-86. X2
Vi. 11/12	24	La nueva canción chilena y sus músicos/El peligro de ser músico	De <i>Yo canto la diferencia</i> a <i>Qué lindo es ser voluntario</i> . Cultura de denuncia y propuesta de construcción de una nueva sociedad (1963-1973). Claudio Rolle X1

Lu. 14/12	25	Los músicos en dictadura/Peña Hen/Escena nocturna/Peñas	“Música y clandestinidad en dictadura...”. Laura Jordán. X1
Vi. 18/12	26	Dudas trabajo	
Lu. 21/12	27	Dudas trabajo	
Vi. 25/12	28	FERIADO	
Lu. 28/12	29	Entrega trabajo final	
Vi.	30		
Lu.	31		
	32		

Bibliografía del curso

Primera unidad:

Claro Valdés, Samuel y Urrutia Blondel, Jorge. 1973. *Historia de la música en Chile*. Universidad de Chile, Instituto de Investigaciones Musicales. Santiago: Editorial Orbe.

Cruz, Pedro Nolasco de la. 1878. “La música i los aficionados”. *La Estrella de Chile*, tomo XIV, 345-58. Santiago: Imprenta de la Estrella de Chile.

Escobar, Roberto. 1971. *Músicos sin pasado. Composición y compositores de Chile*. Barcelona: Editorial Pomaire.

-----, 1995. *Creadores musicales chilenos*. Santiago: Ediciones Ril.
Escobar, Roberto e Yrarrázabal, Renato. 1969. *Música compuesta en Chile. 1900- 1968*. Santiago: Ediciones de la Biblioteca Nacional

González, Juan Pablo y Rolle, Claudio. 2005. *Historia social de la música popular chilena, 1890-1950*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile/Casa de Las Américas.

-----, 2009. *Historia Social de la Música Popular en Chile (1950-1970) Volumen 2*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Guerra, Cristián. 2008. “José Zapiola como escritor y los inicios de la crítica musical y de la musicografía en Chile”. *Revista Musical Chilena* 209 (enero-junio): 28-49.

Pereira, Eugenio. 1941. *Los orígenes del arte musical en Chile*. Santiago: Editorial Universitaria.

Pereira, Eugenio. 1957. *Historia de la música en Chile (1850-1900)*. Santiago: Editorial Universitaria.

Rondón, Víctor. ¿?: “Una aproximación a las historias de la música popular chilena de posdictadura como ejercicio de construcción de memoria”. Año 9, vol 1: 46-70.

Sandoval, Luis. 1911. *Reseña histórica del Conservatorio Nacional de Música y declamación 1849 a 1911*. Santiago: Imprenta Gutenberg.

Salas Viu, Vicente. 1952. *La Creación Musical en Chile. 1900- 1951*. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria.

Zapiola, José. 1974. *Recuerdos de Treinta Años (1810-1840)*. Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre.

Segunda unidad:

Bermúdez, Egberto. 1985. "Historia de la música vs. Historias de los músicos", *Revista de la Universidad Nacional* 3, (octubre - noviembre): 5-17

Doniez Soro, Roberto. 2011. *Palabra de Soro*. Santiago: Ediciones Altazor.

Izquierdo König, José Manuel. 2011. "Aproximación a una recuperación histórica: compositores excluidos, músicas perdidas, transiciones estilísticas y descripciones sinfónicas a comienzos del siglo XX". *Resonancias* 28 (mayo): 33-47.

----- 2011. "Prólogo". En *Palabra de Soro* de Enrique Doniez. Santiago: Ediciones Altazor.

Jordán, Laura. 2009. "Música y clandestinidad en dictadura: la represión, la circulación de músicas de resistencia y el casete clandestino". *Revista Musical Chilena* 212: 77-102.

Rolle, Claudio. 2005. "De *Yo canto la diferencia* a *Qué lindo es ser voluntario*. Cultura de denuncia y propuesta de construcción de una nueva sociedad (1963-1973)". *Cátedra de Artes* No 1: 81-97.

Bibliografía de referencia:

Alberro, Solange. 1992. "La historia de las mentalidades: trayectoria y perspectivas", *Historia Mexicana*, Vol. 42 No2 (octubre-diciembre): 333-351.

Beard, David y Gloag, Kenneth. 2005. *Musicology. The Key Concepts*. London: Routledge.

González, Juan Pablo. 2010. "Música chilena del siglo XX y la construcción sonora de la Nación". Texto escrito como parte del proyecto "Guía analítica de música docta chilena del siglo XX". En *Debates Críticos sobre el Chile del Bicentenario*. Universidad de Chile: Proyecto Domeyko Transversal.

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.

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

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