

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE ARTES MUSICALES
SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES MUSICALES

Profesor M.Ed. Alberto Moreno Guier
alberto.morenoguier@ucr.ac.cr
AM-0119 Historia de la Música en América Latina

Requisitos: AM-2110 Historia de la Música II
Periodo: semestral- II 2024

Créditos: 2

Horas de clase: 2:50 por semana

Modalidad: Presencial –Bajo virtual

Horario: Martes de 8:00 a 10: 50

Horas de atención fijas: A convenir con el
profesor

Descripción:

El curso, Historia de la Música en América Latina (AM-0119), está diseñado con el objetivo de construir un conocimiento sobre la historia de la música en el continente, a partir de conceptos latino-americanistas y teorías subalternas que propicien un lente y oído críticos para el análisis de las lecturas y audiciones de las distintas manifestaciones musicales, tanto tradicionales como académicas. Este curso posee un peso importante en la discusión del material bibliográfico. Se tendrá un énfasis en la lectura, audición, interpretación y creación musical para que cada estudiante redefina su propio concepto sobre la música latinoamericana. Será de particular interés que cada estudiante identifique las historias musicales con las que se relaciona, reconociendo que, aunque comparta una formación común con el resto de la clase, tiene un bagaje distinto. De este modo, cada

persona tendrá un punto de partida para diversificar su conocimiento y apreciación hacia la música, contemplando los componentes estilísticos, sociales, políticos y económicos que la definen.

Objetivos:

Este curso está diseñado para desarrollar una escucha y pensamiento crítico. El propósito será determinar el papel de la música en la definición de cultura y su influencia en el quehacer de músicas y músicos en diferentes contextos geográficos. El objetivo a largo plazo y más allá del semestre, será utilizar lo aprendido en otros espacios, incorporando lo desarrollado a lo largo de este curso en su quehacer profesional.

- 1- Desarrollar un pensamiento crítico respecto la construcción de la historia cultural-musical de Latinoamérica. Discutir, argumentar, contribuir al dialogo con su propio criterio.
- 2- Investigar los procesos de construcción musical, mestizaje, hibridación y sincretismo en A.L.
- 3- Identificar audiciones según sus características esenciales (período y contexto) y vincular estas músicas con las lecturas propuestas.
- 4- Vincular la historia de Latinoamérica en el contexto musical costarricense y su propia posición en esta.
- 5- Aplicar lo estudiado a la ejecución históricamente informada de una obra creada por un/a compositor/a latinoamericano/a., un género o movimiento. La ejecución musical que se grabará en video será acompañada por una exposición oral y un informe escrito, que sustenten los criterios utilizados.

Contenidos

El curso está dividido en cinco unidades. Cada una revisará estudios de caso en la diversidad geográfica que interesa al curso. El desglose de las unidades aparecerá en el cronograma del curso, y las tareas semanales que serán publicadas.

1. Historias musicales y culturales
 - a. Que conocemos de la musica precolombina?
 - b. Perspectivas de nuestros pueblos originarios
2. Música colonial
 - a. Mestizaje y conquista
 - b. Colonialidad y Decolonialidad
 - b. Estudios de caso
3. Música en el siglo XIX
 - a. Música de salón
 - b. Música de banda
4. Música en el siglo XX
 - a. Nacionalismo
 - b. Modernismo
 - c. La música “académica” latinoamericana y la depredación de “lo popular”
5. Música en el siglo XXI

- a. Culturas musicales más reconocidas
- b. Cultura musical en Costa Rica

Metodología

El curso se desarrollará bajo la modalidad presencial con virtualidad a manera de seminario participativo, donde los y las estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos que se abordan en las primeras clases, como una mirada para observar la historia que se ha gestado en la música a nivel latinoamericano. Cada semana una parte del grupo desarrollará una lectura y otra parte realizará una crítica constructiva sobre la exposición, lo cual abrirá un debate semanal sobre los textos escogidos. Así mismo, cada grupo aportará material audiovisual para el desarrollo de la clase y de los contenidos.

Además de las sesiones de discusión se asistirá a eventos especializados, conciertos, conversatorios, en donde cada estudiante deberá participar y documentar sobre cada uno de estos.

Como trabajo final se realizará un entorno digital colaborativo, donde se subirán los trabajos de cada grupo para ser compartidos entre la clase y fuera de ella.

Evaluación:

- Participación en clase y presentaciones de lecturas 30%

Moderación de lecturas (Esto implica leer en profundidad la lectura que le es asignada, presentación con su respectiva infografía, generar preguntas a sus compañeros y compañeras, recibir y contestar preguntas, argumentar y ampliar el tema) Cámaras abiertas sí es sesión virtual!!

- Participación en conversatorios con invitados. 20%

La participación no es solo asistencia. Se deben hacer preguntas generadoras de conversación, argumentar e interactuar con el invitado-s para obtener todo el puntaje.

- Tareas 20%

4 informes críticos de asistencia a eventos especializados: (Se adjunta una ficha guía en los anexos). Se debe subir a la plataforma de mediación virtual. Dos pueden ser conciertos y dos conferencias.

La modalidad de tareas incluye la asistencia **presencial y/o virtual** a conferencias especializadas, conciertos, podcasts, webinars, vinculados con los contenidos del curso. (No valen los conversatorios que ofrece este curso)

Proyecto final 30%

El proyecto final consiste en un material audio visual que se desarrollará en parejas o grupos. Este se conformará entre todos los trabajos que se generen entre todos los grupos de la clase. Se trata de una creación original, o interpretación de alguna pieza musical (“cover”) o de algún movimiento musical latinoamericano, que transmita la importancia, trasfondo y como se vincula con la realidad actual política, económica, social y cultural. Se podrá escoger algún género, compositor o compositora, movimiento musical, grupo, que crean determinante o incluso una composición original en donde logren sintetizarse o identificarse con Latinoamérica. Deberán exponer al grupo una breve exposición oral de su pieza musical, incorporando ideas vistas en el curso. Por último, la grabación del audio o video de esa pieza será subido a la plataforma que se escoja (podría ser Genially, o youtube), junto a un pequeño resumen de los puntos importantes de su exposición. Esta será una herramienta de mediación pedagógica tanto para ustedes como para otros profesores que les interese el tema.

- Primer Avance 10%

-Coordinación del grupo -Selección del tema- Recopilación de información. Entrega de un informe con al menos 5 fuentes bibliográficas y un pequeño resumen de media página de cada fuente consultada.

- Segundo Avance 10%

- Entrega de la pieza musical con su respectivo texto explicativo. El profesor hará sus respectivas sugerencias de mejora si fueran necesarias.

- Presentación final (video) 10%

- Presentaciones a la clase y se suben todos los videos a la plataforma escogida.

Competencias personales y profesionales:

- Desarrollar procesos creativos vinculados al planteamiento y resolución de problemas.
- Desarrollar habilidades de expresión, tanto orales como escritas.
- Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico para facilitar el aprendizaje autorregulado.
- Estimular el trabajo colaborativo en la producción artística, tanto con personas de la misma disciplina, como con estudiantes y profesionales de otras áreas del conocimiento.

Observaciones generales:

Debido al carácter participativo del curso, se recomienda la asistencia puntual y la permanencia durante toda la lección. La participación comprometida y respetuosa de las ideas será vital para el alcance de los objetivos del curso.

El curso se amparará en el Reglamento de Orden y Disciplina del Consejo Universitario. Es necesario que la persona estudiante se familiarice con la normativa en cuanto a faltas y sanciones, en particular en lo referente al uso indebido de fuentes que no son de su autoría, por lo que el plagio académico será severamente sancionado y reportado a las autoridades universitarias¹.

ARTÍCULO 4. Son faltas muy graves:

- j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo.

Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares

ARTÍCULO 9. Las faltas serán sancionadas según la magnitud del hecho con las siguientes medidas:

- a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis meses calendario, hasta por seis años calendario.

¹ http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/orden_y_disciplina.pdf

Sobre el examen de ampliación:

El curso seguirá el Reglamento de Régimen Estudiantil en su Artículo 28.

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/regimen_academico_estudiantil.pdf

ARTÍCULO 28. El estudiante que obtenga una calificación final de 6.0 o 6.5, tiene derecho a realizar una prueba de ampliación (examen, trabajo, práctica o prueba especial). El estudiante que obtenga en la prueba de Ampliación una nota de 7,0 o superior, tendrá una nota final de 7,0. En caso contrario, se mantendrá 6.0 o 6.5 según corresponda.

Cronograma

Semana	Modalidad	Actividad	Lecturas	Lecturas
13 de agosto	Presencial (1) Unida	-Presentación Personal: ¿Quiénes somos, que hacemos, que nos identifica? ¿Que conozco sobre la Historia de la Música de América Latina, hacia dónde vamos? -Lectura y discusión del programa. -Creación de chat de whatsapp -Asignación de parejas para presentación de lecturas. - Proyección de Ditsöwö Tsirik, el camino de la semilla.		

		Comentarios sobre el video.		
20 de agosto	Presencial (1) Unida	-Visita al Museo de Oro del banco Central? ...Depende de ustedes. ¿Qué conocemos de nuestro pasado precolombino?		
27 de agosto	Virtual (2) Unida	Presentación de las lecturas : -“Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje” (Arahonián, 1994) - “Voces celestes y danzas diabólicas. Contiendas musicales en el encuentro entre misioneros e indígenas en América Latina.” (Huhle 2003).	 Factores de identidad.pdf	 Voces Celestes (2).pdf
3 de septiembre	Presencial Gira educativa	“Musica Indigena Costarricense” Jorge Acevedo , etnomusicólogo, investigador .	Iremos de gira a Santa Ana , al museo Etnológico de las culturas vivientes de CR. Es un proyecto	

		.	personal de don Jorge , que incluye una colección de expresiones estéticas y cosmogónicas de las culturas originarias de CR	
		.		
10 de septiembre	Presencial (2) Unidad	-Escucha y análisis musical. "Renacimiento y Barroco Latinoamericano" Hanaq Pachap Kusykuynin (1598-1631) -Manuel de Sumaya (1680-1755) -Domenico Zipoli (1688-1726) - Juan de Araujo (1646-1712)	https://youtu.be/60Z_LaGga3w https://youtu.be/pmN6nQacGQY https://youtu.be/M2WoeM2rmlM https://youtu.be/-EeayPpS2Ag	Debemos escuchar y leer sobre estas músicas y personajes importantes. Igualmente cada pareja presenta y abre conversación sobre cada tema asignado.

17 de septie mbre	Virtual (2) Unida d	<p>- Walsh Caterine, 2007. “<i>Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamien to “otro” desde la diferencia colonial</i>” en: El giro decolonial, (Castro y Grossfoguel, 2007). p. 47-62.</p> <p>--“El bambuco y los saberes mestizos: academia y colonialidad del poder en los estudios</p>	 El Giro decolonial (2)-annotated.pdf En el pdf están ambas lecturas.	
		<p>musicales latinoamericanos” Carolina Santamaría en: “El giro decolonial”, (Castro y Grossfoguel, 2007. p. 195- 216).</p>		

24 de septiembre	Presencial (2-4-5) Unidad	Un ejemplo de Decolonización y transdisciplinariedad, "Vision Hormiga" Expositores: Dr. Federico Alice Guier Profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional , Y el Profesor M.Ed Alberto Moreno Guier	 Pedagogía universitaria.pdf Deben traer leído el artículo de la página 97 - 111. "Observaciones sobre la educación musical instrumental universitaria y su proceso de decolonización: Un enfoque teórico-práctico". Alberto Moreno Guier	
1 de octubre	Virtual (3-5) Unidad	- Primero dividiremos los grupos para el proyecto final y se discuten etapas del mismo. Se escoge el tema: Salsa, Bossa Nova, Tango, Rock latino, jazz latino, trova, La nueva Canción, Reggaetón, Calipso, Reggae, Tambito, Parrandera, entre otros. (Puede ser sobre un compositor, cantautor, grupo, pieza, género o movimiento.	 De las fantasmas a las salas de concierto (1)-annotated.pdf	 MIRANDA, R., TELLO, A. - La música en Latinoamérica-annotated.pdf

		<p>-Lectura: Vargas, Mª Clara. 2004. <i>De las fanfarrias a las salas de concierto</i>, (p.25-66)</p> <p>Lectura: La identidad constructora y la identidad civilizadora. (Miranda y Tello, 2011. p 53-86)</p> <p>Generar preguntas para nuestro invitado de la proxima semana .</p>		
8 de octubre	Presencial	<p>Conversatorio con el músico Ramonense el Saxofonista Marco Alpizar</p> <p>“La música popular en Costa Rica de los 80s y su desarrollo hasta hoy.”</p>		

15 de octubre	Virtual 4 y 5 unidad	<p>-Entrega del primer avance del proyecto -Lectura: Siglo XX: Nacionalismo I Miranda y Tello, 2011. Cap II y III “El auge del nacionalismo” (p.159-169) Rojas José Manuel, 2015. Para qué carretas sin marimbas. Modulación 1.</p> <p>(El mismo grupo presenta ambas lecturas por ser más cortas) Generar preguntas para el invitado de</p>	 Modulacion 1-2.pdf	 MIRANDA, R., TELLO, A. - La música en Latinoamérica-annotated.pdf

		la próxima semana .		
22 de octubre	Presencial Conversatorio "El desarrollo del Rock en Costa Rica desde los 80s hasta hoy, una perspectiva desde su interprete"	Conversatorio con el músico y compositor de rock, Abel Guier bajista de Gandhi y Mimayato		
29 de octubre	Virtual (2) Unidad	-Entrega de la primera tarea. (se da tiempo de subirla a la plataforma hasta este día 7pm) Presentación de lecturas : -"Entrar y salir de la hibridación" García Canclini Polifonía de la identidad (p. 21-52) en: Miranda Ricardo y Tello Aurelio, 2011	 Entrar y Salir de la hibridación Canclini (2)-annotated.pdf	 MIRANDA, R., TELLO, A. - La música en Latinoamérica-annotated.pdf

5 de noviembre	Virtual	<p>Entrega del Segundo avance del proyecto.</p> <p>Se debe de entregar ya el video casi listo y el documento adjunto que apoya la pieza musical. Se utilizará la clase para revisar los trabajos y dar observaciones finales. (De formato , contenido y musical)</p> <p>Entrega de la segunda tarea.</p>	<p>En esta clase se muestra el 1 er. Avance de la obra que harán en conjunto, según la sugerencia de ustedes para este programa de curso. Espectáculo de la carrera .</p>	
12 de noviembre	Presencial	<p>Ensayo para el espectáculo de la carrera</p> <p>Entrega de la tercer tarea</p>		

19 de noviembre	Presencial	Presentación de primeros grupos y entrega del último avance (podrían exponer todos los trabajos si diera tiempo)	1-2-3	
26 de noviembre	Presencial	Presentaciones de la segunda mitad de la clase y entrega de su ultimo avance Entrega de ultima tarea	4-5 Este día se presenta el video o presentación en vivo de la obra en conjunto entre todo el grupo.	Cabe aclarar que la obra conjunta debe también de llevar un pequeño documento explicativo de la misma. Ya sea que fuera un mosaico de piezas, se deben explicar las que estuvieran incluidas de manera breve dentro del video.
29 de noviembre	Presencial	Espectáculo de la carrera		
3 de diciembre	Virtual	Este día es para asegurarnos que todo este entregado , subido y listo .		

--	--	--	--	--

Bibliografía:

Arahonián Coriún, 1994 “Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje”. *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 15, No. 2. pp. 189-225

Bèhague, Gerard. 2006. La problemática de la posición socio-política del compositor en la música nueva en Latinoamérica. *Latin American Music Review*, Volume 27, Number 1. P. 47-56. DOI: 10.1353/lat.2006.0018

Bèhague, Gerard. 2006. Indianism in Latin American Art-Music Composition of the 1920s to 1940, case studies from Mexico, Peru and Brazil. *Revista de Música Latinoamericana*, N° 27, vol 1. P, 28.

Chacón, Lilliana. 2015. “Piazzolización y articulación en la Murga uruguaya actual”. *Revista Káñiña*, Universidad de Costa Rica, XXXIX. P, 201-214.

Chatski, Ekaterina, María Clara Vargas Cullel y Tania Vicente. 2012. *Música académica costarricense: del presente al pasado cercano*. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica: UCR, Universidad de Costa Rica.

Eckemayer Martín y Cannova, 2010. “Historia e historiografía de la música”. Tomado de:

Estrada Julio, 1982. Raíces y Tradición en la Música Nueva de México y de América Latina. *Revista de Música Latinoamericana*. Vol. 3, No. 2. pp. 188-206.

García Canclini Néstor, 1999. “Entrar y salir de la hibridación”. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, Año 25, No. 50, pp. 53-57

Gembero Ustárros, María. 2005. El compositor español Hernando Franco (1532-85) antes de su llegada a México: trayectoria profesional en Portugal, Santo Domingo, Cuba y Guatemala. *Revista de Música Latinoamericana*; Fall-Winter 2005; 26, 2. p 273

Huhle Rainer, 2001 “Voces celestes y danzas diabólicas. Contiendas musicales en el encuentro entre misioneros e indígenas en América Latina.” *Iberoamericana*, Nueva época, Año 3, No. 12, pp. 111-139

Miranda Ricardo y Tello Aurelio, 2011. *La música en Latinoamérica*. Dirección general del acervo histórico diplomático. México, D.F.

Moreno Alberto, (2021). Observaciones sobre la educación musical instrumental universitaria y su proceso de decolonización : Un enfoque teórico – práctico. *Pedagogía Universitaria: Diálogos de saberes interdisciplinarios*. P.81-95

Santamaría Carolina, 2007. “*El bambuco y los saberes mestizos: academia y colonialidad del poder en los estudios musicales latinoamericanos*” en: *El giro decolonial*, (Castro y Grossfoguel, 2007). p. 195- 216

Vargas, Mª Clara. 2004. *De las fanfarrias a las salas de concierto*. Editorial Universidad de Costa Rica.

Walsh Caterine, 2007. “*Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial*” en: *El giro decolonial*, (Castro y Grossfoguel, 2007). p. 47-62.

¿Sabés qué es el Hostigamiento Sexual?

Es una **conducta sexualizada, indeseada** por quien la recibe. Puede ser repetida o darse una vez, si es grave y **causa efectos perjudiciales en la víctima.**

¿Cómo se regula en la universidad?

La UCR cuenta con el **Reglamento contra Hostigamiento Sexual** reformado en el 2020, que se aplica tanto a la **comunidad estudiantil**, como a **personal docente y administrativo**, y ahora también a las **personas que tienen relaciones contractuales no laborales con la universidad** (convenios, tratados, etc).
Recordá que **el tiempo para denunciar es de 2 años** a partir del último hecho de hostigamiento, o bien desde que cesó la causa que no te permitía denunciar.

¿Cuáles son algunos ejemplos de Hostigamiento Sexual?

- **No verbales:** miradas intrusivas, sonidos, silbidos, dibujos sexualizados.
- **Verbales:** "piropos", invitaciones insistentes a salir, comentarios sexualizados, propuestas sexuales.
- **Escritos:** correos, chats, fotografías, imágenes, mensajes sexualizados.
- **Físicos:** toqueteos, abrazos, besos, etc.

¿Cómo puedo denunciar?

La denuncia se interpone en la **Comisión Institucional contra Hostigamiento Sexual**. Puede ser de manera física o mediante correo electrónico.

También, puedes buscar ayuda primero en la **Defensoría contra Hostigamiento Sexual** para tener acompañamiento legal y psicológico, antes de denunciar.

¿Cómo se me protege mientras dura el procedimiento?

El reglamento permite solicitar medidas cautelares o de protección, para que la persona denunciante esté segura durante el procedimiento.

Por ejemplo, puedes solicitar un cambio de grupo si compartes clase con la persona hostigadora, o bien solicitar que la persona denunciada no le contacte por ningún medio.

¿Cuáles son los contactos de apoyo?

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual:
Puedes enviar tu denuncia.
comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr
2511-4898

Defensoría contra Hostigamiento Sexual:
Puedes solicitar, de manera gratuita, asesoramiento legal y acompañamiento psicológico durante el proceso. Contactanos si tienes preguntas, si necesitas ayuda para redactar tu denuncia o apoyo para interponerla.
Correo: defensorialhs@ucr.ac.cr
Teléfono: 2511-1953

¡Escanea para leer el Reglamento!

CIEM

Centro de Investigación en Estudios de la Mujer

