

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

Profesores: M.M. Felipe Solís Arias/ Lic. Alberto Moreno Guier
felipe.solis@ucr.ac.cr/ 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 2020
Créditos: 2
Horas de clase: 50 minutos por semana
Modalidad: Virtual
Horario: Martes de 9:00 a 10: 50
Horas de atención fijas: Jueves 9:00 am a 11: am

Descripción:

El curso Historia de la Música en América Latina (AM-0119), está diseñado con el objetivo de construir un conocimiento respecto de 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 presencial del material bibliográfico, así mismo tendrá un énfasis sobre la escritura académica y el proceso de investigación.

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 la propia experiencia musical.

1- Desarrollar un pensamiento crítico respecto la construcción de la historia cultural-musical de Latinoamérica.

2- Investigar los procesos de construcción musical, hibridación y sincretismo A.L.

3- Identificar audiciones según sus características esenciales (período y contexto) y vincular estas músicas con las lecturas propuestas.

4- Escribir críticamente informes sobre investigaciones recientes en el ámbito musical Latinoamericano.

5- Vincular la historia de Latinoamérica en el contexto musical costarricense.

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 calendario del curso, y las tareas semanales que serán publicadas.

1. Historias musicales
 - a. Escucha y escritura crítica
 - b. Políticas culturales
2. Música colonial
 - a. 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
5. Música en el siglo XXI
 - a. Costa Rica
 - b. América Latina, Brasil, El Caribe

Metodología

El curso se desarrollará bajo la modalidad virtual a manera de seminario participativo, donde las personas 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 cada estudiante a nivel individual deberá escribir una ponencia de alrededor de 2000 palabras, sobre un tema analizado en el curso el cuál deberá profundizar según sea necesario. También realizarán un proyecto final en grupos con un contenido de texto de 3000 y 4000 palabras (8 a 10 páginas) o con un video que documente la indagación, los temas se presentarán en las primeras 2 clases del semestre. Por último la persona estudiante participará en foros sobre los temas de la clase y los conversatorios.

Evaluación:

- Participación en clase 40%

-Moderación de lecturas

La persona estudiante debe leer en profundidad la lectura que le es asignada, generar preguntas a sus compañeros y compañeras, recibir y contestar preguntas, argumentar y ampliar el tema. En cada clase se abrirá un espacio inicial de 15 minutos máximo donde las personas estudiantes realizarán una exposición general de la lectura y brindarán herramientas para la discusión de la misma.

- Participación en conversatorios con invitados. 10%

En los conversatorios con compositores y compositoras invitadas se espera que la persona estudiante realice preguntas y/o comentarios que produzcan una dirección hacia temas de interés. Para ello las y los estudiantes contarán con obras seleccionadas previamente de las personas invitadas las cuales servirán como elementos de diálogo.

Participación en Foros 10%

- 4 foros de 2.5% c/u

- En cada foro se espera que la persona estudiante realice una pregunta generadora o comentario fundamentado y dos réplicas.

Ponencia 20%

- Primer Avance 5%

Deberá contener una bibliografía anotada de al menos 8 fuentes. Se calificarán aspectos de lógica del discurso, articulación de las fuentes, redacción y ortografía.

- Segundo Avance 5%

Se espera que la persona estudiante haya hecho lectura de las correcciones realizadas en el primer avance y sea una versión cerca de finalizar.

- Presentación final 10%

La persona estudiante deberá verbalizar la presentación de su ponencia y argumetar las preguntas que se le realicen respecto a su tema. En esta presentación, la persona estudiante contará con 5 minutos para exponer su tema. Ésta presentación se dividirá en dos paneles donde los docentes del curso fungirán como moderadores y se invitarán pares que puedan enriquecer el coloquio.

- Proyecto final 20%

Esto se trata de un pequeño proyecto de investigación. Se espera que la persona estudiante realice una investigación respecto de un tema que logren ubicar en contexto a través de la indagación documental. Este proyecto puede presentarse en forma escrita o en video. De escogerse la presentación en formato de video se presentará la primera parte escrita hasta la metodología y el desarrollo tendrá una narrativa audiovisual.

- Primer Avance 5%
- Segundo Avance 5%
- Presentación final (video) 10%

Finalmente, es importante recordar que bajo ninguna circunstancia de debe aceptar el acoso en ninguna modalidad, por esto se recomienda que ante una situación de este tipo se acceda a las instancias respectivas que la Universidad de Costa Rica ha habilitado para estas razones.

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909 ó 2511-1984, correo comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr,

Reglamento: http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

Cronograma:

Semana 1 (8/11)

- Presentación del programa del curso.
- Exposición inicial sobre colonialidad, decolonialidad, hibridación, historia de la música, y ausencia de registros musicales precoloniales.

Proyección de Ditsöwö Tsirik, el camino de la semilla.

Semana 2 (8/18)

-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.

Moderan: Feyni P y Emanuel G. (Grupo I)

-Polifonía de la identidad (p. 21-52) en: Miranda Ricardo y Tello Aurelio, 2011.

Moderan: Xochilt Ch. y Melany V. (Grupo II)

Semana 3 (8/25)

-“Entrar y salir de la hibridación” García Canclini Néstor, 1999.

Moderan: Taide M. y Emanuel M. (Grupo III)

Semana 4 (9/01)

-“Voces celestes y danzas diabólicas. Contiendas musicales en el encuentro entre misioneros e indígenas en América Latina.” (Huhle 2003).

Moderan: Jesús C. y Hazel V. (Grupo IV)

-“Hanaq pacha: The First Polyphonic Work Published (and Composed?) in the New World” (Escalada, 2002)

Moderan: Yanitza S. y Lauren S. (Grupo V)

Foro 1:

Semana 5 (9/08)

-“Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje” (Arahonián, 1994)

Moderan Grupo I

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

Moderan Grupo II

Foro 2:

Semana 6 (9/15)

-Vargas, Mª Clara. 2004. *De las fanfarrias a las salas de concierto*, (p.25-66)

Moderar grupo III

-La identidad constructora y la identidad civilizadora. (Miranda y Tello, 2011. p 53-86)

Semana 7 (9/22)

Siglo XX: Nacionalismo I

Miranda y Tello, 2011. Cap II y III “El auge del nacionalismo” (p.159-169)

Moderar Grupo IV

Vargas, Mª Clara: Capitulo 7

Moderar Grupo V

Semana 8 (9/29)

Siglo XX: Nacionalismo II

Entrega: Primer avance de ponencia. 5%

Villalobos Fulvio. 2018. El estilo musical en las canciones escolares de Guatemala, Costa Rica y Panamá (1933-1982) y su incidencia en la construcción de valores hegemónicos. (p. 21-75)

Moderar Grupo I y II

Semana 9 (10/06)

Siglo XX: Modernismo

Vargas, Mª Clara. 2004. *De las fanfarrias a las salas de concierto*, (p. 205-246)

Moderar Grupo III

-Exposición sobre Heitor Villa-Lobos por parte del docente Felipe Solís.

Semana 10 (10/13)

Siglo XX: Modernismo II

Liliana Alicia Chacón, 2015: Chacón, Lilliana. 2015. “Piazzolización y participación en la Murga uruguaya actual”

Modera Grupo IV y V

Semana 11 (10/20)

Entrega: Segundo Avance de ponencia 5%

I- Conversatorio con compositores y compositoras nacionales.

Personas confirmadas: Marvin Camacho, Sandra Duarte, Susan Campos, Carlos Castro

Foro 3

Semana 12 (10/27)

II- Conversatorio con compositores nacionales.

Propuesta:

Manuel Monestel, Natalia Esquivel (Confirmados)

Semana 13 (11/3)

(Mondol Mijail, 2016. p. 203-227) Tango arrabal y modernidad en Costa Rica

Foro 4

Modera Grupo I

Semana 14 (11/10)

Rojas José Manuel, 2015. Para qué carretas sin marimbas. Modulación 1.

Modera Grupo II y III

Rojas José Manuel, 2015. Para qué carretas sin marimbas. Modulación 5.

Modera Grupo IV y V

Semana 15 (11/17)

- Ponencias sobre composición latinoamericana/ Entrega y presentación de videos o trabajos finales.

Semana 17 (11/24)

- Ponencias sobre composición latinoamericana / Entrega y presentación de videos o trabajos finales.

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 articipación 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: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39052/Documento_completo.pdf?sequence=1

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.

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.