

Curso de posgrado

PROBLEMÁTICAS TEÓRICAS Y ABORDAJES METODOLÓGICOS DE LA MÚSICA POPULAR Y FOLCLÓRICA

Profesor: Mag. Nancy M. Sánchez (Instituto Universitario Nacional del Arte, I.U.N.A. e Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”, Bs. As.)

Duración: 30 horas

Créditos académicos: 2 créditos

Destinatarios: graduados de los Profesorados de Música y Licenciatura en Artes. Estudiantes del Doctorado en Humanidades con mención en Música de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Litoral. Estudiantes avanzados de los Profesorados y Licenciatura en Música (Véase sistema de evaluación)

Objetivos generales

Los contenidos del seminario se orientan a que los estudiantes:

- a) Conozcan las problemáticas teórico-conceptuales más relevantes del campo de estudios de la música popular y folclórica en Argentina, desde principios del siglo XX hasta el presente, en torno al eje “modernidad-posmodernidad” en América latina.
- b) Revisen críticamente las concepciones naturalizadas sobre las distintas músicas (“tradicional”, “popular”, “folclórica”, “world music”, “clásica”, otras), estableciendo relaciones con el contexto histórico-social, político y científico en el que se instituyeron sus delimitaciones epistemológicas.
- c) Conozcan las estrategias metodológicas para el abordaje de objetos de estudio del campo popular y utilicen un conjunto de herramientas conceptuales que les permita relacionar las discusiones planteadas con determinadas propuestas teóricas y con los momentos históricos en los que se inscribieron.
- d) Reflexionen sobre el carácter socialmente construido de la música, estableciendo relaciones con su propias prácticas profesionales (músico, investigador, compositor, gestor cultural, otros).

Contenidos

Unidad 1

Reseña de los antecedentes del campo de estudios de la música popular, folclórica e indígena en Argentina. Principales investigadores del siglo XX y XXI en América Latina y Europa. Antecedentes de los estudios musicológicos y etnomusicológicos: las perspectivas teóricas y sus representantes.

Vínculos entre el Movimiento Tradicionalista Argentino y los estudios folclóricos. Folklore y nacionalismo en Argentina: su vinculación de origen y su desvinculación actual.

Bibliografía: Carlos Vega (2010 [1944], 1952,1956), Suárez Urtubey (2007), Irma Ruiz (1998), Enrique Cámara (2003, Cap.3), Martha Blache (2002), Rubén Pérez Bugallo (1999), José de Carvalho (1995), Oscar Chamosa (2012).

Unidad 2

Constitución de las disciplinas: Folklore, Musicología Histórica, Musicología Comparada, Etnomusicología, ¿Musicología Popular?. Propuestas teóricas para la superación de la fragmentación disciplinar. Procesos de institucionalización del campo de estudio de la música popular. Estructuralismo/ postestructuralismo: estructura de la canción y estructura social. Reformulaciones posmodernas. Aportes de las Ciencias Sociales, las Ciencias Antropológicas y las Humanidades al campo de estudio de la música “popular”, “folclórica” y “étnica”.

Bibliografía: Alan Merriam (2001), Alastair Williams(2001), Enrique Cámara (2003, Cap.1 y 2), Miguel Ángel García (2004-2005), Gary Tomlinson (2002), Charles Briggs y Richard Bauman (1996), Francisco Cruces (1999), Juan Pablo González (2013), Bruno Nettl (2007), Ramón Pelinsky (2000).

Unidad 3

Procesos de canonización de los géneros en relación con la industria discográfica, del espectáculo y del entretenimiento, los *mass-media* y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Problemática de la tecnología de grabación en los estudios de campo (etno)musicológicos. La industria discográfica (mecanismos de producción, distribución, circulación, consumos y usos de la música).

Bibliografía: Omar Corrado (2004-2005), Juan P. González y Claudio Rollé (2001), Timothy Day (2002), Julio Mendivil (2010), Nancy Sánchez (2012).

Unidad 4

El análisis musical desde el punto de vista del formalismo y la hermenéutica. Metodologías, procedimientos y técnicas de análisis musical; Método de *Fraseología* de Carlos Vega (1941); Análisis paradigmático de Nicolas Ruwet; Alan Lomax (*Cantometrics*). Modelos semióticos. El problema del “valor” en la música popular y la *popular music*.

Problemáticas relacionadas con la transcripción y la notación musical. Discusiones relacionadas con los géneros musicales, los estilos de ejecución y la improvisación musical.

Bibliografía: Carlos Vega (1941), Gerard Bèhague (1991), Alan Lomax (2001), Jean-Jacques Nattiez (1998), Mantle Hood (2001), Bruno Nettl (2007), Nettl y Rusell (2004), Simon Frith

(2001), Enrique Cámara (1995 y 2003), Diana Fernández Calvo (2011), María Nagore (2004), Anthony Seeger (1986), Magariños de Morentin (1993), Nancy Sánchez (2011).

Descripción de actividades prácticas

- Discusión en grupo de la bibliografía obligatoria.
- Resumen de bibliografía (en español, inglés y portugués) y presentación en clase.
- Presentación de un Power Point, Prezi (o similar), en el que articulen los conceptos y/o las problemáticas abordadas en el seminario con los proyectos de investigación que desarrollan los participantes. Esta presentación puede relacionarse con el tema de la monografía final o puede ser independiente.

Bibliografía obligatoria

Anderson Sutton, R. 2004. "Improvisan realmente los músicos del gamelán javanés?". En Bruno Nettl y Melinda Rusell (eds.), *En el transcurso de la interpretación: Estudios sobre el mundo de la improvisación musical*. Madrid: Akal, Cap.III (pp.71 -93).

Bèhague, Gerard.1991 "Enfoque etnográfico en el estudio de la ejecución musical".VI *Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia anual de la AAM*. Buenos Aires.

Blache, Martha.2002. "Folklore y nacionalismo en la Argentina: su vinculación de origen y su desvinculación actual". En Sergio Visacovsky y Rosana Guber (Comp.), *Historia y estilos de trabajo de campo en Argentina*. Buenos Aires: Antropofagia, Cap.3 (pp. 127-151).

Blum, Stephen.2004. En Nettl, Bruno y Melinda Rusell (eds.), *En el transcurso de la interpretación: Estudios sobre el mundo de la improvisación musical*.Madrid: Akal, Cap. 1 (pp.33 -49).

Cámara de Landa, Enrique.2003. *Etnomusicología*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU).Capítulos: I (pp. 27-45), III (pp. 53-69), II (pp. 427-462).

.....1995 "Principios morfológicos detectables en el repertorio musical del erkencho en la Argentina", en Actas de las VIII Jornadas Argentinas de Musicología y VII Conferencia anual de la AAM. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología, pp. 49-64.

Carvalho, José Jorge de. 1995. "Las dos caras de la tradición. Lo clásico y lo popular en la modernidad latinoamericana". En Néstor García Canclini (ed.), *Cultura y pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 125-165.

Corrado, Omar. 2004-2005. "Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones". En *Revista Argentina de Musicología* n° 5-6.Buenos Aires: AAM,pp. 17-44. Disponible en línea:

<http://www.latinoamerica-musica.net/pdf/sitio-omar-canon.pdf>

Cruces, Francisco.2002. "Niveles de coherencia musical. La aportación de la música a la construcción de mundos". *TRANS-Revista Transcultural de Música* 6 (artículo 5). Disponible en línea:

<http://www.sibetrans.com/trans/articulo/225/niveles-de-coherencia-musical-la-aportacion-de-la-musica-a-la-construccion-de-mundos>

Chamosa, Oscar. 2012. *Breve historia del folclore argentino (1920-1970).Identidad, política y nación*. Edhasa: Buenos Aires, Cap 1 (pp. 21-62).

Dupey, Ana María. "Relaciones sistemáticas entre cultura popular y fenómeno folklórico". Disponible en línea:

<http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/3562/12/11.%20Relaciones%20sistem%C3%A1ticas%20entre%20cultura%20popular...%20Ana%20Mar%C3%ADa%20Dupey.pdf>

Fernández Calvo, Diana.2011. "La transcripción musical en la música de tradición oral". En *Constantes gráficas. La representación de la altura del sonido en el sistema notacional de Occidente*. Buenos Aires: Educa, pp. 275 – 288.

Frith, Simon.2001. "Hacia uma estética de La musica popular". En Francisco Cruces y otros (ed.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*. Madrid: Trotta, Cap. 16 (pp. 413 - 435).

García, Miguel Ángel.2004-2005. "Obsesiones, amnesia y miopía en los estudios de música popular". En *Revista Argentina de Musicología* 5-6.Buenos Aires: AAM, pp. 147-157.

González, Juan Pablo.2013. "Musicología y América Latina". En *Pensar la Música desde América Latina*. Buenos Aires: Gourmet Musical, Cap. 1 (pp. 19 - 46).

González, Juan Pablo.2001. "Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos". En *Revista musical chilena vol. 55, N° 195*. Santiago de Chile, pp. 38 - 64. Disponible en línea:

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0716-27902001019500003&script=sci_arttext

González, Juan Pablo y Claudio Rollé.2001. *Historia Social de la música popular en Chile, 1890-1950*. Santiago / La Habana: Universidad Católica de Chile y Casa de las Américas, Introducción (pp.21-44), Cap. 3 (pp.173- 200).

Hood, Mantle. 2001. "Transcripción y Notación". En Francisco Cruces y otros (ed.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*. Madrid: Trotta, Cap.4 (pp. 79-114).

Lomax, Alan.2001. "Estructura de la canción y estructura social". En Francisco Cruces y otros (ed.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*. Madrid: Trotta, Cap. 12 (pp. 297-330).

Magariños de Morentin, Juan A.1993. "El contexto de interpretación de los fenómenos folklóricos". En *Revista de Investigaciones Folklóricas* n° 8. Buenos Aires, pp.19-22.

Mendívil, Julio. 2010. "*Hidden Tricks*: Luis Ayvar y la naturalización de los medios técnicos en el caso del huayno peruano". En *Actas del IX Congreso de la IASPM-AL*. Caracas, pp. 304-312.

<http://iaspmal.net/ActasIASPMAL2010.pdf>.

Merriam, Alan P. 2001. "Definiciones de 'Musicología Comparada' y 'Etnomusicología': Una perspectiva histórico-teórica". En Francisco Cruces y otros (ed.), *Las Culturas Musicales. Lecturas de Etnomusicología*. Madrid: Trotta, Cap.3 (pp. 59-78).

Nagore, María. 2004. "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica". En *Músicas al Sur 1*. Disponible en línea: <http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html>

Nattiez, Jean-Jacques. 1998. "La comparación de los análisis desde el punto de vista semiológico(a propósito del tema de la sinfonía en Sol menor K550 de Mozart)". En *Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología, pp.17-54.

Nettl, Bruno. 2007. "La notion d'authenticité dans les musiques occidentales et non occidentales", en *Musiques. Une encyclopédie pour le XXIe. Siècle Vol. 5* (Jean-Jacques Nattiez Dir.). France: Actes Sud/ Cité de la Musique, pp. 1113-1126.

Pelinski, Ramón. 2000. *Invitación a la Etnomusicología*. Madrid: Akal. Capítulos: I (pp. 11-25) y XV (282-307).

Pérez Bugallo, Rubén. 1999. (Veniard, Juan M. Dir). "Tradicionalismo, nativismo y proyección folklórica en la música Argentina. Labor y huella de los Gómez Carrillo", en *Estudios y Documentos referentes a Manuel Gómez Carrillo*. San Isidro: Academia de Ciencias y Artes de San Isidro, pp. 59-85.

Ruíz, Irma. 1998. "Repensando la etnomusicología: homenaje al etnomusicólogo argentino Carlos Vega en el centenario de su nacimiento". En *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 6: 7-16. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias

Musicales (ICCMU).

Sánchez, Nancy M. 2011. "El carnavalito jujeño: análisis y transcripción musical de los ejemplos documentados por Carlos Vega en la Puna y Quebrada de Humahuaca". *Actas de la Octava Semana de la Música y la Musicología U.C.A.*

..... 2012. "Los carnavalitos documentados por Carlos Vega en la Puna y la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) entre 1931 y 1945. Consideraciones sobre los registros sonoros y el contexto de las *performances* musicales en sus trabajos de campo". En *Actas de la Novena Semana de la Música y la Musicología U.C.A.* Disponible en línea:

<http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/ponencias/carnavalitosdocumentados-carlos-vega-puna.pdf>

Seeger, Anthony. 1986. "The Role of Sound Archives in Ethnomusicology Today". *Ethnomusicology*, Vol.30 n° 2 (Spring- Summer). British Forum for Illinois: University of Illinois Press, pp.261-276.

Suárez Urtubey, Pola. 2007. "Antecedentes de la Etnomusicología (I). Área Patagónico-Fueguina y Pampeana". En *Antecedentes de la Musicología en Argentina.- Documentación y Exégesis*. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina, Cap. 7 (pp. 265 –287).

Tomlinson, Gary. 2002. "Musicología, Antropología, Historia". En *Los últimos diez años de la investigación musical*. Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 137-164.

Vega, Carlos.2010. [1944]. *Panorama de la música popular argentina. Con un ensayo sobre la Ciencia del Folklore*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", 2da reedic. Facsimilar, Capítulos: "La Ciencia del Folklore" (pp. 16 -62), "Clasificación de la música" (pp.89-108).

.....1956. *El origen de las Danzas Folklóricas*. Buenos Aires: Ricordi, Capítulos: "Las clases de danzas" (pp. 49-61), "Las generaciones coreográficas" (pp.63-73).

Williams, Alastair.2001."Discourses: Structuralism, Poststructuralism, Texts, Semantics". En *Constructing Musicology*. Aldershot: Ashgate, Cap.2 (pp. 21-47).

Bibliografía general

Aretz, Isabel.1952.*El Folklore Musical Argentino*. Buenos Aires: Ricordi.

Aretz, Isabel.1988. "Homenaje a Carlos Vega". En *Actas de las Terceras Jornadas de Musicología*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología, pp.175-198.

Briggs, Charles y Richard Bauman. 1996. "Género, intertextualidad y poder social". En *Revista de Investigaciones Folklóricas* 11. Buenos Aires, pp. 78-108.

Cámara de Landa, Enrique.1999. "Folclore musical y música popular urbana ¿proyecciones?". En *Actas del II Congreso Latinoamericano IASPM- Rama Latinoamericana*. Santiago de Chile: Rodrigo Torres, (Ed.) y FONDART, pp. 329-340. Disponible en: línea:

https://drive.google.com/file/d/OB1T_dptArvIXUzRTeWEyVVpmY00/edit

Carvalho, José Jorge de. 1996. Hacia una etnografía de la sensibilidad musical contemporánea", en *Cuadernos de Música Iberoamericana* 1: 253-271.

Carvalho, José Jorge de y Rita Segato. 1994. "Sistemas abiertos e territórios fechados: para uma nova compreensão das interfaces entre música e identidades sociais". En *Cuadernos de Antropología* N° 164.. Brasilia: Universidad Federal de Brasilia, pp.1-11.

Day, Timothy.2002. *Un siglo de música grabada*. España: Alianza, Cap. 1 (pp.13-64).

Grebe Vicuña, María Ester.1991. "Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación musicológica y etnomusicológica". En *Revista musical chilena* N° 175. Santiago de Chile, pp.10-18. Disponible en línea:

[file:///C:/Users/DCyE/Downloads/13709-35632-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/DCyE/Downloads/13709-35632-1-PB%20(1).pdf)

Ochoa, Ana M.2003. "Los géneros musicales locales ante el siglo XXI: del folclore a la industria y al patrimonio intangible", en *Músicas locales en tiempos de globalización*. Buenos Aires: Norma, pp. 83-124.

Rice, Thimoty. 2001. "Hacia una remodelación de la etnomusicología".En Francisco Cruces y otros (ed.), *Las Culturas Musicales. Lecturas de Etnomusicología*. Madrid: Trotta, pp. 155-180.

Ruiz, Irma. "Hacia la unificación teórica de la Musicología Histórica y la Etnomusicología". En *Revista Musical Chilena*, Año XLII, N° 172. Santiago de Chile, pp. 7-14 Disponible en línea:

<file:///C:/Users/DCyE/Downloads/13731-35718-1-PB.pdf>

Ruwet, Nicolas and Mark Everist.1987. "Methods of Analysis in Musicology". En *Music Analysis*, Vol. 6, No. 1/2 (Mar. - Jul., 1987), pp. 3-9+11.Blackwell. [Fecha de consulta: 19/07/2011]

<http://www.jstor.org/stable/854214>

Seeger, Anthony. 1986."The Role if Sound Archives in Ethnomusicology Today". *Ethnomusicology*, Vol.30 n° 2 (Spring- Summer): Illinois: University of Illinois Press, pp.261-276.

Tagg, Philip. 1979. "Kojak: 50 seconds of Television Music". Göteborg: University of Göteborg.

Vega, Carlos.1941.*La música popular argentina. Canciones y danzas criollas. Fraseología. Proposición de un nuevo método para la escritura y análisis de las ideas musicales y su aplicación al canto popular Vol. Segundo.* Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires: Buenos Aires, pp.3-69.

.....1981. *Apuntes para la historia del movimiento tradicionalista argentino.* Instituto Nacional de Musicología: Buenos Aires.

Evaluación

-Los estudiantes serán evaluados mediante:

a) La participación en clase a través de la discusión general y la exposición de conclusiones sobre las lecturas en grupo.

b) La presentación de un trabajo monográfico que consistirá en una de las siguientes opciones:

-El desarrollo crítico de uno o varios de los temas teórico -metodológicos tratados;

-La propuesta de abordaje teórico –metodológico de un caso particular articulando los conceptos tratados en el seminario.

La monografía tendrá una extensión mínima de 12 carillas y de 15 carillas como máximo, en papel tamaño A4, fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado espacial 1,5. La fecha de entrega se establecerá según lo dispuesto por la institución que ofrece el seminario.

c) Los estudiantes avanzados de los Profesorados y Licenciatura en Música que cursen en condición de asistentes.