

Universidad de Chile, Facultad de Artes

Escuela de Artes, Carrera de Composición

Prof.: Jorge Martínez Ulloa

Curso de Historia de la Música

“Elementos para una historia de los procesos musicales identitarios latinoamericanos y chilenos: El siglo XX y la primera década del siglo XXI”

Descripción:

Las sesiones de teletrabajo se efectuarán bajo forma interactiva, en horarios concordados y prefijados, principalmente en forma presencial, pero , de ser necesario, podrán ser realizadas en modalidad remota usando las plataformas puestas a disposición por la Universidad: ZOOM o MEET, según corresponda, o bien bajo la forma de documentos y videos, cápsulas y diferentes materiales y documentaciones. En las sesiones serán expuestas y debatidas experiencias concretas de creación, diseño, realización, distribución y fruición de obras “de arte ” y experiencias de tipo estético o artístico musical, con una definición muy amplia del concepto, y que dicen relación o articulan procesos de identificación con “lo chileno” y “lo latinoamericano “, definido de manera inclusiva.

El curso tiene una duración de un semestre. En él serán abordados elementos generales para la definición de una estética histórica latinoamericana, si es ello posible, a partir de reflexiones y escritos históricos , filosóficos, antropológicos, semióticos, sociológicos, de enfoques de estudios culturales y otras disciplinas, con particular referencia a la producción artística de Chile, desde los inicios del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. En esta vasta panorámica se encuadrarán las producciones musicales y estéticas en períodos que, provisoriamente, servirán para fijar hitos, puntos de referencia, hechos y tendencias de la producción filosófica, estética y artística latinoamericana. Los contenidos serán los siguientes:

- 1) La teoría de las tres culturas, lo indio, lo negro y lo criollo, como establecimiento de un *statu quo* conformista. El folklore y los folkloristas como evocación y lejanía, lo chileno reificado. Lo popular, lo campesino, lo huaso como tendencias contradictorias. La invención del “Pueblo” como sujeto político.
- 2) La Vanguardia y la generación de los ’60: Los Festivales de Música Chilena y el IEM, Extensión Universitaria, La Vanguardia académica: Gustavo Becerra, Roberto Falabella, Fernando García, Eduardo Maturana, Free-Focke, Leni Alexander.
- 3) La primera industria cultural chilena: el sistema discográfico y la Nueva Ola.
- 4) El compromiso político social: de las Cantatas Populares a la Nueva Canción Chilena.
- 5) Resistencia y dictadura: El Canto Nuevo, Los Prisioneros, Anacrusa. Músicos del exilio.
- 6) La otra orilla: Los Psicodélicos, el hippismo a la New Age, ¿Existe un Rock chileno?
- 7) La música y el empresariado musical en la Transición: Fondart y los Fondos concursables, la crisis de la industria discográfica, medios globales y digitales. “La mejor política cultural del Estado es no tener ninguna” (José Joaquín Brunner y Eugenio Tironi).

- 8) La re-etnificación indígena: Músicas y ritos urbanos de los mapuche, la música andina y la gran nación aymara.
- 9) Las nuevas fronteras: Artes Sonoro y Performance, biopolítica de las músicas tecnológicas, ambientalismo.
- 10) Nuevas identidades y la crítica decolonial: los trabajos de Enrique Dussel (Filosofía de la Liberación), Walter Dignolo, Vásquez Sánchez y una Estética de la Praxis. Lo PostColonial: Ramón Grossfogel, el feminismo indígena de Silvia Cusicanqui, el feminismo afroamericano de Uchi Curiel.
- 11) Hacia una nueva estética postcolonial: Pre-texto, texto y contexto y una nueva significación del mestizaje y la hibridación: Las comparsas, murgas y compañías carnavales. ¿Hacia el fin de la distinción entre música alta y música baja?: el cross-over.

Sin perjuicio de lo anterior, el curso no tiene una modalidad diacrónica o secuencial, sino que su eje, dado por problemas de estética e identidad, será compuesto por el estudio de casos reales y presentes, cuyas raíces problemáticas pueden ser buscadas en los procesos históricos.

Se debe tener en cuenta que el enfoque del curso no considera el estudio de la disciplina histórica *per se*, sino que por el contrario, el eje teórico será dado por los problemas de una estética identitaria, abordados por diferentes disciplinas y trans-disciplinas.

Además de enfocarse los grandes temas de la identidad y estética latinoamericanas, se enfrentarán estas tendencias desde la descripción y análisis de casos específicos para, sobre esa base, determinar las grandes líneas históricas, estéticas y socioculturales de la música chilena y latinoamericana durante el siglo xx y los inicios del siglo XXI.

Dichas exposiciones y experiencias serán analizadas por el conjunto de los participantes al curso, que se propone funcionar como un macro proyecto de investigación sobre dinámicas identitarias y estéticas, en torno a las propias vivencias y reflexiones críticas respecto de sus prácticas y los contextos en que estas operan. Puntos de quiebre, rupturas, fusiones y conflictos, inflexiones y reflexiones de la vivencia artística en Chile.

Objetivo General:

Dotar a los participantes al curso de datos referenciales, elementos bibliográficos y toda información histórica útil para encuadrar la génesis de los procesos identitarios musicales en Chile y Latinoamérica en general, de modo de desarrollar las competencias tendientes a contextualizar los propios procesos creativos en un marco histórico y social adecuado, consciente de las herencias y determinaciones culturales y sociales de la práctica musical actual.

Objetivos específicos:

1. Saber acceder a fuentes de datos, sonoras y bibliográficas sobre las producciones musicales y estéticas en Chile, desde el siglo XX hasta la primera década del siglo XXI
2. Saber inferir tendencias históricas, estilos y modos de la vida musical chilena en el período considerado y sus posibles consecuencias en la época actual.
3. Saber utilizar los conocimientos adquiridos mediante el logro de los objetivos anteriores para motivar y elaborar una concepción estética e identitaria, basada en evidencia histórica y social, como base para la propia creación musical.

Resultados de aprendizaje:

1. Configurando estudios sobre la práctica musical y estética identitaria chilena con una base y evidencia histórica concreta, demostrando conocimiento de las fuentes y referentes teóricos más importantes.
2. Estableciendo paradigmas y supuestos estéticos de la vida musical chilena, mediante el análisis de obras, autores, instituciones y prácticas específicas y situadas históricamente.
3. Diseñando una propia concepción estética e identitaria, para la propia práctica musical, utilizando conocimientos de tipo histórico, elaborando ensayos u otros tipo de documentos, informes de investigación o escritos académicos.

Evaluación:

La evaluación consistirá en un ensayo sobre temáticas abordadas en el curso y la redacción de al menos 4 informes de lectura, basados en la bibliografía principal del seminario, cada uno dedicado a cada unidad de contenidos del curso.

El ensayo final deberá ser original, propositivo y publicable en la Web. La extensión máxima del trabajo será de 4000 palabras, anexos, apéndices y bibliografías excluidos. Los informes de lectura serán breves y contendrán dos rubros principales: resumen del texto y un breve comentario crítico del mismo, en un total de dos carillas. También hará parte de la evaluación la calificación de participación en la sesión. El porcentaje de las calificaciones será el siguiente: informes de lectura 50 % del total, el ensayo un 40% (dividido en 15 % la exposición del problema a tratar en clases y un 25% el escrito final entregado) y la participación en clases un 10% (En este concepto se considerará la regularidad en la asistencia a las sesiones, la participación y el aporte personal a cada sesión y una nota de autoevaluación entregada por el grupo-curso).

Las fechas de entrega de los trabajos e informes son las siguientes:

1° entrega: 2 septiembre

2° entrega: 23 septiembre

3° entrega: 7 octubre

4° entrega: 28 octubre

Exposiciones en clase: 4-11 noviembre

Entrega final de ensayo: 18 noviembre

Como se señaló más arriba, antes de la entrega del ensayo final, cada participante al curso deberá exponer un pequeño escrito con el planteamiento del problema, que será evaluado y discutido en clase. Los criterios a evaluar serán: análisis y planteamiento del problema, breve discusión bibliográfica, hipótesis y conclusiones parciales.

Serán subidos a la plataforma, como material docente, las pautas de evaluación para los informes de lectura, para la exposición del problema y para el ensayo final.

Bibliografía General

- ADORNO, Theodor W.** 1962. Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad. Barcelona: Ariel.
----- “Sociología de la música” en: Escritos musicales IV/Obras Completas, Ed. AKAL, MADRID, ppgs: 755-879.
----- (1988) Du Fetichisme en musique et de la regression de l’audition, en Inharmoniques no3: Musique et Perception, Paris, Ircam, Ed. Christian Bourgois.
----- (2003) Filosofía de la nueva música, Madrid, Ed. Akal.
-----, y Horkheimer, (2001) Dialéctica de la Ilustración, Madrid, Ed. Akal
----- (2006) Vers une musique informelle, *Obras completas*, Madrid, Ed. Akal.
----- (2006) Escritos Musicales I, Madrid, Ed. Akal
- AGUILAR, Ananay**, “El papel de los procesos de estructuración en el análisis de música electroacústica” En <http://sussurro.musica.ufrj.br/abcde/a/aguilarananay/procesos.pdf>.
- ARAVENA DÉCART, Jorge**. “Música popular y discurso académico: a propósito de la legitimación culta de las Anticuecas de Violeta Parra”. En Revista Musical Chilena; n' 202; año LVIII, Julio- Diciembre; Ed. Fac. de Artes; Santiago; 2004 ; pp. 9-25
- ATTALI, Jacques**: Ruidos, ensayos sobre la economía política de la música; Ed. Siglo XXI ; México; 1995.
- BARTHES, Roland**: El grano de la voz/Entrevistas (1962-1980), Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2005, ppgs 9-37.
-----: “Fragmentos de un discurso amoroso” en: El grano de la voz/Entrevistas (1962-1980), ppgs: 240-246
- BARICCO, Alessandro** (2000) El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin; Ed. Siruela, Madrid.
- BECERRA, Gustavo** 1958 "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" I-V, RMCh, XII/ 58 (marzo-abril), pp. 9-18; XII/59 (mayo-junio), pp. 48-75; XII/60 (julio-agosto), pp. 100-124; XII/ 61 (septiembre-octubre), pp. 57-81; XII/62 (noviembre-diciembre), pp. 44-58.
1959 "Crisis de la enseñanza de la composición en Occidente" VI-VIII, RMCh, XIII/63 (enero-febrero), pp. 54-66; XIII/64 (marzo-abril), pp. 71-80; XIII/65 (mayo-junio), pp. 87-100.
-----1958 "Necrología: Roberto Falabella Correa (1926-1958)", RMCh, XII/ 62 (julio-diciembre), pp. 59-60.
- BODELON, Bárbara**: “ Representación: cuerpo y espacio” en: Las pasiones del cuerpo/Presencia escénica y experiencia sinestésica, (Héctor Ponce de la Fuente, editor), Ed. Univ. de Chile, Fac. de Artes, Depto de Teatro, Santiago, 2015, ppgs: 117-122.
- CASTILLO, Gabriel** (2003) Negatividad, esperanza y margen en la estética de Theodor W. Adorno, en :Revista Aisthesis no 36, Santiago, Ed. Instituto de Estética, Univ. Católica, pgs 29-45.

CHAKRAVORTY GAYATRI Spivak (1988) Can the Subaltern Speak? en: Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, Nueva York, Ed. Harvester Wheatsheaf, pgs. 66-109.

CHION, Michel: La música en el cine; Ed. Paidós Ibérica, Barcelona-Buenos Aires-México; (Trad. Española de Manuel Frau); 1ª Edición española 1997.

-----: La audiovisión; Ed. Paidós-Comunicación nº 53; Barcelona.

CLARO VALDÉS, Samuel, 1979ª Oyendo a Chile; Ed. Andrés Bello. Santiago

CONCHA, Olivia. “Violeta Parra: Guitarra Chilena”, en Violeta Parra, composiciones para guitarra; Ed. S.C.D., Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional, Fundación Violeta Parra. Santiago. 1993.

DAÑOBEITÍA, Cristóbal y otros: (2021). Música y tecnología, Santiago de Chile: Ediciones del Observatorio Digital de la Música Chilena.

DEOTTE, Jean Louis: ¿Qué es un aparato estético ?/ Benjamin, Lyotard, Rancière, Ed. Metales Pesados, Santiago, 2012.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix: “Introducción: rizoma” en : Mil mesetas/ capitalismo y esquizofrenia, Ed. Pre-textos, Valencia (España), 2009, ppgs: 9-32.

DUSSEL Enrique: 1992: 1492 El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del mito de la Modernidad. Ed. Nueva; Utopía, Madrid,.

----- : Filosofía de la liberación;

ECO, Umberto: (2013): La estructura ausente, Buenos Aires, Ed. Debolsillo.

FALABELLA, Roberto 1957 "Es pobre nuestro folklore musical", Revista Literaria de la Sociedad de Escritores de Chile, Santiago: Ed. SECH (Sociedad de Escritores de Chile), vol. I, Nº 3; año XI, pp. 226-228.

-----1958 "Problemas estilísticos del joven compositor en América y en Chile I-II", RMCh, XII/ 57 (enero-febrero), pp. 42-49; XII/58 (marzo-abril), pp. 77-93.

FIGUEROA, Virgilio, 1925, Diccionario Histórico y Biográfico de Chile; La Ilustración. Santiago. **GARCÍA, Fernando** 1967 "Lo social en la creación musical chilena de hoy", Aurora (segunda época), IV/ 11 (mayo-junio), pp. 9-29.

-----1972 "Chile, música y compromiso", Boletín de Música, La Habana, Nº 29, pp. 2-9.

-----1978 "Neruda y la música chilena comprometida" (publicación parcial en "Discusión sobre la música chilena"), Araucaria de Chile, Nº 2, Madrid: Ed. Quintay, pp. 138-142.

- -----1999 "Falabella Correa, Roberto", Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Volumen 4. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pp. 883-885.

GAVILÁN, Enrique (2008) “Münchhausen sale del pantano: la filosofía de la música de Theodor W. Adorno”, en: Otra historia del tiempo, la música y la redención del pasado. Madrid, Ed. Akal, pgs. 47-78. *

GONZÁLEZ, Juan Pablo. 2001. “Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos” en: Revista Musical Chilena 55, no. 195: 38–64.

HEIDEGGER, Martín: 1980, “El origen de la obra de arte” en: Arte y Poesía; Trad. de Samuel Ramos (Ed. Orig. Der Ursprung des Kunstwerkes, 1952-1980); Ed. Breviarios del Fondo de Cultura Económica; Primera ed. en español 1958; Duodécima reimpresión 2005a; México; pp.37-123.

LETELIER, Alfonso, “In Memoriam Violeta Parra”. en Revista Musical Chilena; N° 100; Abril-Junio; Ed. Facultad de Artes; Santiago;. 1967; pp. 109-111

LOYOLA, Margot:1979, Bailes de tierra de Chile, Valparaíso: Ed. Universitaria

MARTINEZ, Alejandro: “Teoría y experiencia musical: consideraciones en torno a la noción de ‘estructura’ en música”, (2000). En

<http://www.pucsp.br/pos/cos/clm/forum/alejandT.htm>

MARTINEZ ULLOA, Jorge. 2013: “Anticuecas y antipoesías, un itinerario común e inverso para dos hermanos” en: Anales del Instituto de Chile, Ed. Instituto de Chile, Santiago, pags. 253-274.

-----2003 “Música indígena: un espacio donde el mapuche urbano reafirma su identidad y reproduce su cultura” en: Revista U-Noticias; Junio ; Ed. Universidad de Chile; año V; n°43; Santiago;; pp.26-27.

----- 2003, Elementos analíticos de la obra musical de Fernando García. Revista Musical Chilena, Jul 2003, vol.57, no.200, p.48-69. ISSN 0716-2790

----- 2003, “Inevitabilidad de la mezcla: una estrategia para "ser" y "parecer". *RMCh*, Ene 2003, vol.57, no.199, p.78-83. ISSN 0716-2790

----- 2002. La música indígena y la identidad: los espacios musicales de las comunidades de mapuche urbanos. Revista Musical Chilena , vol. 56, no. 198: 21–44. -

-----2001 "El grano de la voz: la década de los '60 y una nueva emotividad latinoamericanista en la música de los compositores chilenos", Actas del Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología, 2-3-4 de Noviembre de 2000. Editado por Gabriel Castillo y Tiziana Palmiero. Santiago: Ed. Sociedad Chilena de Musicología, pp. 11-17.

----- 2001, “La música como espacio semiótico: los mapuche urbanos entre identificación y comunicación” En: Culturas indígenas chilenas; Fidel Sepúlveda (ed.); Colección Aisthesis;17;Ed.Instituto de Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile;; Stgo-Chile; ppgs 73-103

----- 2001 "La Nueva Ola chilena: Industria e Identidad cultural" en: Pag. Web del II Congreso de la rama española de la International Association for the Study of Popular Music; Madrid.

-----2000, “Gesto y textura en la producción plástica y musical de los '60 en Chile" (con la prof. Rebeca León) en: Actas del Simposio "Fronteiras de Cultura-Cultura de Fronteiras; coord. Arno Alvarez Kern-Rui Cunha Martins; 50' Congreso Internacional de los americanistas; Varsovia-Polonia;

----- 2000, “La Tirana de Iquique: las dos caras de una tradición chilena" en : Actas del Tercer Congreso Chileno de Antropología, Temuco 1998; Ed. Colegio de Antropólogos de Chile; ; Stgo-Chile; vol II, pp.765-771.

----- 2000 "Testimonio sobre Gabriela" en: Resonancias; n° 6 ;Mayo; Ed. Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Stgo-Chile; pp. 36-37.

----- 1998, "Gli spazi della significazione musicale fra i mapuche urbani" en : Musical Signification Between Rhetoric and Pragmatics, la significazione musicale fra retorica e pragmatica; Proceedings of the 5th International Congress on Musical Significations; Edited by Gino Stefani, Eero Tarasti and Luca Marconi, International Semiotics Institute

----- y Palmiero, Tiziana 1998, : ““El salón decimonónico como núcleo generador de la música de arte chilena: el salón de Isidora Zegers” En: Música Iberoamericana de Salón, Actas del Congreso Iberoamericano de Musicología 1998; José Peñín (ed.), Ed. Fundación Vicente Emilio Sojo; 2000; Vol II; Caracas-Venezuela; pp.697-754.

----- 1997 "Mecanismos de anclaje de la identidad musical tradicional en mapuches urbanos: el caso de la familia Huichalao de Santiago" en: Actas del Segundo Congreso Chileno de Antropología, Valdivia 1995; Ed. Colegio de Antropólogos de Chile; Stgo-Chile; pp. 325-338.

-----1996, “Entrevista a Jean-Jacques Nattiez”, Revista Musical Chilena, jul. 1996, vol.50, no.186, p.73-82. ISSN 0716-2790.

-----y Palmiero, Tiziana: 1996 “La semiótica de la música en la musicología: la coyuntura del investigador” en: Investigación multidisciplinaria, estrategias integradas, lingüística, literatura y disciplinas afines; Depto Idiomas, Univ. de Santiago de Chile;; pp.201-215.

MENDÍVIL, Julio. 2002. La construcción de la historia: el charango en la memoria colectiva mestiza ayacuchana. Revista musical chilena 56, no.198: 63–78.

MERINO ,Luis 1972 "Roberto Falabella Correa, 1926-1958: el hombre, el artista y su compromiso", RMCh, XXVII/ 121-122, pp. 45-112.

----- 1998 " Intervención a Mesa Redonda Final" en Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología "Procedimientos analíticos en musicología"; Buenos Aires; Ed. Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"; pp.319-348.

ORTEGA Y GASSET, José: “Musicalia” en: El Espectador III (1921), de Obras Completas; Vol II; Tercera Reimpresión; Ed. Alianza; Madrid; 1998 .pp.235-244.

-----: “Impopularidad del arte nuevo” en: La deshumanización del arte; (I Ed. 1987); Ed. Austral-Espasa Calpe; Decimocuarta edición 2007; Madrid; pp.45-49.

PALMIERO, Tiziana:1997: "El problema del género en el arpa..." en Actas del Segundo Congreso Chileno de Antropología (1995); Santiago; Ed. Colegio de Antropólogos; pp. 82-88.

PEREIRA SALAS, Eugenio: 1941 El origen del arte musical en Chile, Santiago; Ed Universitaria..

----- 1959 "Consideraciones sobre el folklor en Chile", en: RMCH, año XIII, n. 68, noviembre-diciembre, pp. 83-92.

PLESCH, Melanie.1998: "También mi rancho se llueve: problemas analíticos en una musicología doblemente periférica" en: Actas de las IX Jornadas Argentinas de Musicología

"Procedimientos analíticos en musicología"; Buenos Aires; Ed. Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega"; pp.127-138.

SAINT GIRON, Baldine (2013), El acto estético, Santiago, Lom Ediciones.

SPENCER, Cristián: "Folklore e idiomática: Violeta Parra y su doble pertenencia a la industria cultural" en : Ponencia presentada en el III Congreso del IASPM (Bogotá, Colombia), [http:// www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actascolombia.html](http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actascolombia.html)

SZMULEWICZ, Ignacio : "Del paisaje sonoro a la comunidad digital" en: Rainer Krause /La isla, Reconocimiento, Ed. Adrede, Santiago, 2017, ppgs: 44-63.

TORRES ALVARADO, Rodrigo. 2004. "Cantar a la Diferencia: Violeta Parra y la Canción Chilena".Revista Musical Chilena, vol. 58, no. 201: 53–73.

VARELA Francisco, ROSCH Eleanor y THOMPSON Evan (2005): De cuerpo presente, las ciencias cognitivas y la experiencia humana, Madrid, Ed. Gedisa

VITALE, Luis: 2000, Música popular e Identidad latinoamericana: del tango a la salsa; Ed. Ateli;Punta Arenas.

----- 1992 Interpretación marxista de la historia de Chile; Santiago: Ed. Celsa-Rucara y Cronopios; Tomo III.

ZÚÑIGA, Rodrigo: " Un arte que trata con la vida" en: La demarcación de los cuerpos, Ed. Metales Pesados, Santiago, 2008, ppgs: 49-82.