

“Producción y Análisis Musical II”

Ciclo 2010

Fundamentación

Esta asignatura tiene por objeto brindar a los alumnos herramientas básicas para el abordaje conceptual y la producción musical de manifestaciones artísticas populares. A lo largo de la cursada los alumnos estudiarán algunas corrientes estéticas constitutivas y emergentes de los procesos sociales más significativos de la historia contemporánea argentina y latinoamericana, su vinculación con la problemática de la identidad cultural, y sus potenciales desarrollos prospectivos. Se abordará sistemática y críticamente el estudio de la cultura popular argentina y latinoamericana, por fuera de los paradigmas estéticos provenientes de los países centrales, evitando a la vez, las posiciones teóricas telúricas y fragmentarias formuladas y sostenidas insistentemente por sectores sociales autodenominados “tradicionalistas”.

Desde esta perspectiva, y atendiendo la complejidad creciente de las sociedades contemporáneas, se vuelve ineludible repensar las tensiones entre la cultura popular y la cultura de masas, sus continuidades y rupturas, sus intercambios e hibridaciones y, particularmente en el universo del arte, entre la música popular y la política. El tratamiento, en el marco de una carrera universitaria, de las variadas y dinámicas relaciones entre las manifestaciones musicales producidas por el pueblo y las condiciones socio-políticas que las han hecho posibles y necesarias reclama el aporte de nuevos marcos conceptuales y metodológicos que contribuyan a redefinir sus alcances así como sus múltiples mutaciones. Considerando que Argentina y el resto de los países de Latinoamérica no comparten sólo realidades geográficas sino, fundamentalmente, un derrotero común de luchas políticas, sociales y culturales y la obstinada y mestiza resistencia frente a los diversos tipos de sometimientos. Este proceso ha sido particularmente intrincado y heterogéneo en el caso de nuestro país, constituido bajo el manto de la disputa colonialista entre España e Inglaterra, expandido con el genocidio de los pueblos originarios y reconfigurado con los procesos migratorios de fines del siglo XIX y del período de entre-guerra. Hoy, con una industria cultural mundial cada vez más concentrada y con un escenario urbano sin anclajes geográficos nítidos, se consolida una cultura cada vez más globalizada y, simultáneamente, fragmentada, desigual y compleja. A pesar de la amputación cultural que significó la última dictadura militar (sin mencionar otras consecuencias), se observa actualmente un resurgimiento de innumerables expresiones artísticas populares y de reinterpretaciones de gran parte de nuestro acervo cultural que va delineando nuevas y originales corrientes estéticas. De ahí que conocer en profundidad los géneros y repertorios más significativos de la música popular argentina y aquellas músicas que a través de las inmigraciones, de la industria cultural o de los medios masivos de comunicación han tenido grandes desarrollos en nuestro país, sea uno de los objetivos principales de esta asignatura como así también indagar sus vínculos con el contexto y sus caminos potenciales. La profundización del compromiso entre la educación de grado universitario y nuestro pueblo posibilitará la formación de profesionales críticos capaces de interpretar y producir música popular sin prejuicios de clase, promoviendo y rescatando del olvido procesos artísticos colectivos que nunca han ingresado a las aulas. La música posee una

parte importante de su sentido y función sumergida en la historia y la cultura, cuya visibilidad permitirá construir criterios flexibles para la interpretación de los géneros y corrientes musicales contemporáneas.

Desde esta perspectiva consideramos que resulta pertinente en relación con las características de los ámbitos profesionales, tanto en la producción musical (interpretación y composición), la investigación, como en la docencia, que un músico profesional tenga herramientas básicas para acompañarse y acompañar a un cantante, hacer arreglos vocales e instrumentales para grupos pequeños, improvisar sobre distintos géneros y estilos, operar recursos compositivos, y contextualizar su práctica en la realidad contemporánea. En síntesis, el trabajo de la cátedra se orientará en función del estudio de la música popular y su contexto, los ámbitos por donde circula y los usos que hacen de ella las grandes mayorías

Objetivos Generales

Este proyecto aspira a que el alumno pueda crear una base de conocimiento teórico, musical e interpretativo que le permita tanto enfrentarse a situaciones de ejecución grupal o individual como a realizar estudios teóricos o musicales de mayor complejidad.

- Que los alumnos conozcan y reflexionen acerca de los posicionamientos teóricos más importantes referidos a los alcances y definiciones de la categoría “popular” en relación con el concepto y los enfoques respecto del “folklore”.
- Que los alumnos conozcan los rasgos interpretativos y sintácticos más sobresalientes de las grandes familias genéricas de la música popular argentina derivada de la Zama cueca o ternario colonial y las músicas de raíz pre-colombina y otros generos binarios y sus desarrollos regionales e históricos.
- Que los alumnos sean capaces de reflexionar en torno a los procesos históricos y culturales que contextualizan a las diferentes familias genéricas musicales.
- Que los alumnos adquieran herramientas y habilidades básicas para la ejecución grupal e individual (ensamble, interpretación, composición de arreglos, e improvisación) en torno y a partir de las músicas trabajadas

Contenidos

Con la finalidad de ordenar los objetos de estudio partimos de una división regional del país, proveniente del periodo colonial, que produjo identidades culturales que prácticamente se mantienen hasta el día de hoy.

El estudio de la interpretación, el análisis musical y la instrumentación son ejes transversales que atraviesan todas las unidades temáticas, enfocando en estereotipos y/o modelos interpretativos, características regionales e históricas. El uso de la voz, la guitarra y el ritmo. Diferencias regionales en la interpretación, composición, morfología y funcionalidades de un mismo género musical.

La alternancias en el estudio de distintas músicas relacionadas entre si por factores extra musicales permite enfrentar a los alumnos a la practica profesional del músico y el docente.

Unidad temática I

- **Cultura popular y música popular argentina:** consideraciones generales sobre las categorías “popular” y “folklórico” .Alcances y limitaciones. El folklore como “ciencia”. ¿proyección Folklórica? Vinculaciones de “lo rural” y de la idealización de la naturaleza con la actividad económica. Abordajes conceptuales e histórico-políticos. El Folklore en el marco de la cultura popular latinoamericana: sincretismo, hibridación, y contradicciones. Antecedentes e influencias: pueblos originarios y catolicismo español. Identidad nacional/regional, cultura de masas y “globalización”.
- **Poesía:** Las jarchas mozarabes y cantigas gallego portuguesas como antecedente de la poesía lírico popular en lengua española. La lírica española el tópico amoroso como hilo conductor de las formas poéticas peninsulares populares y las formas folkloricas populares latinoamericanas. La simbología tradicional, continuidades, rupturas y transformaciones.
- **Conformación del territorio argentino,** (NOA, Cuyo, Centro, Litoral, pampa y Sur) características regionales, económicas e históricas. Herencia del tráfico comercial del virreinato.
- **El ternario colonial:** Zama-Cueca peruana, danza y música del virreynato del Perú. El “ternario colonial” y su relación con otras músicas latinoamericanas: Venezuela, Méjico. El vals. Influencias en la música criolla.

Unidad temática II

- **Música popular argentina:** ¿folklore argentino? Danza, ritmo y palabra. Antecedentes en las viejas coplas españolas en la música criolla del Alto Perú.
- **La literatura argentina:** Problemática de la existencia de una literatura argentina, antecedentes. La gauchesca como primer manifestación literaria propia. Los “cielitos” de B. Hidalgo, contexto de producción y difusión. Estructura. Los diálogos patrióticos de B. Hidalgo y el Fausto de Estanislao del Campo. La critica social en la voz del gaucho. El tópico del gaucho en la metrópoli. Lo urbano como elemento desestabilizador del *criollismo*. La funcionalidad del gaucho en la literatura y en la sociedad.

- **La música de la región pampeana:** huella, triunfo, estilo, cifra, milonga. Danzas de coreografía fija. Tipos de Payadas. Referentes de los distintos estilos según los periodos históricos. Artistas más populares.

Unidad temática III

- **Géneros y subgéneros:** definición de “género”. Vinculaciones con la danza, su coreografía y su evolución histórica. Relativismo de los géneros en relación a las diferentes regiones. La imposición de lo genérico como categoría de producción.
- **Fiestas Regionales:** Análisis de los distintos tipos de fiestas y su vinculación con la música.
- **Musica del NOA,** música binaria de origen pre colombino: Huayno, “Carnavalito”. Música de bandas: Sikuris, Cuadrillas de Anatas. Saya, Tinkus, Takirari. Canto con caja: Vidala, Tonada, Baguala. Bailecito como única danza de coreografía fija y con estructura rítmica de ternario colonial original del NOA. Cueca, Zamba. Referentes de los distintos estilos según los periodos históricos. Artistas más populares. Chaya Riojana.

Unidad temática IV

- **Constitución del Estado Nación:** El interior versus Buenos Aires: unitarios, federales, gauchos y caudillos. La “liga de los pueblos libres”. Triunfo del modelo agroexportador dependiente de Inglaterra de la generación del “80”. genocidio indígena e inmigración masiva en la configuración definitiva del país. La gerra de la Triple Alianza. Uruguay, Brasil, Paraguay y su relación con el litoral. La guerra del Chaco.
- **La música del Litoral:** Chamamé, Rasguito doble, chamarrita, chotis, polka. Referentes de los distintos estilos según los periodos históricos. Artistas más relevantes.
- **La musica de la patagonia:** Kaani, Chorrillera, Retumbo, Loncomeo. Ritual Mapuche y géneros musicales como categoría de producción.

Unidad temática V

- **El surgimiento de la “Música Nativa”:** Chazarreta y el espectáculo de la tradición. Carlos Vega compilador enciclopedista. La “raíz” como metáfora predilecta del sustancialismo telúrico. La poética de las canciones: el “mundo rural” como alegoría de lo bello. Las *Danzas Tradicionales Argentinas*.
- **“La Forestal”:** deforestación y proceso de aislamiento del centro y NE del país.
- **La música del centro:** chacarera, gato, escondido, Zamba. Referentes de los distintos estilos según los periodos históricos. Artistas más populares.

Unidad temática VI

Campaña de la independencia Gobernación de San Martín en Cuyo. Alianza con Chile durante la guerra.

- **La música de Cuyo:** Tonada, Cueca, gato cuyano. Referentes de los distintos estilos según los periodos históricos. Artistas más populares. Chile su música y la relación cultural con Cuyo.
- **De la “música nativa” al “folklore”:** La década infame y la migración masiva del campo a la ciudad. El peronismo. La cultura de masas, el auge de la cultura popular. Golpe de estado del 55. La oleada nortea, nacimiento del *folklore*. El tradicionalismo como medio de recuperación de un pasado idealizado.

Condiciones de aprobación:

Promoción Directa

- **80% de asistencia a las clases**
- **100% de los trabajos prácticos aprobados**
- **Aprobación de dos parciales escritos con un mínimo de 6 (seis)**
- **Aprobación de dos trabajos cuatrimestrales de producción musical grupal con carácter de muestra pública con un mínimo de 6 (seis)**

Bibliografía

- (1) Fisherman, Diego: *El efecto Beethoven*. Buenos Aires, Paidós, 2004
- Carrizo, Juan Alfonso: *Historia del folclore argentino*. Buenos Aires, Instituto Nacional de la Tradición, 1953
- Ochoa, Ana María: *Musicas locales en tiempo de globalización*. Buenos Aires, grupo editorial Norma, 2003.
- Picconi, María Lina y Rodríguez, Aldo: *El folclore nuestro de cada día*. Córdoba, comunicarte, 2005.
- Acha Juan, Colombres Adolfo y Escobar Ticio: *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires, Ediciones del sol, 1991.
- Pérez Bugallo, Rubén: *Chamamé*. Buenos Aires, ediciones del sol, 2008.
Corrientes musicales de Corrientes, Argentina. Latin America Music Review Vol 13 N° 1, Texas 1992.
Catálogo ilustrado de instrumentos musicales argentinos. Buenos Aires, ediciones del Sol, 2008.
- De Pergamo Ana L. y otros *Música tradicional Argentina*, Buenos Aires, Magisterio del río de la plata, 2006
- Colombres Adolfo. *Sobre la cultura y el arte popular*, Buenos Aires, Del sol, 2007.
- Chazarreta, Agustín. *El eterno juglar*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1965.
- Migliozi, María. *La Guitarra en la provincia de San Luis*. San Luis, Fondo Editorial Sanluisense, 2002.
- Rodríguez, Alberto. *Cancionero Cuyano*. Buenos Aires, ediciones del Arquetipo, 2002
- Prieto, Adolfo. El discurso criollista, en la formación de la Argentina moderna. Buenos Aires, siglo XXI editores, 2006.
- Aguilar, María del Carmen. *Folclore para armar*. Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1991.
- Grimdicht, Andrés. *Ritmos Folklóricos argentinos*.
- Zubieta, Ana María. *Cultura popular y cultura de masas. Conceptos recorridos y polémicas*. Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Valladares, Leda. *Canto vallista con caja*. Buenos Aires, Editorial lagos, 1985.
- De Oro, Guadalupe. *Danzas Folklóricas Argentinas*. Buenos Aires, Ediciones Libertador, 2008
- Halperin Donghi, Tulio. *Revolución y Guerra, Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla*. Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2002.
- Sessa, Martín. *Sikuris de Susques*. Buenos Aires, el autor. 2009.

- Argumedo, Alcira, *Los silencios y las voces en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 2004.
- ECO, Humberto, “Apocalípticos e integrados”, Buenos Aires, Tusquets, 2008.
- Lima Quintana, Hamlet, “*Los referentes*”, Buenos Aires, Torres Agüero Editor, 1994.
- Montiveros de Mollo, Perla. *Leyendas de nuestra Tierra*. Buenos Aires, ediciones del sol, 2005
- Reynoso, Atilio y Perez Bugallo, Ruben. *Musica criolla tradicional de la provincia de Buenos Aires*.
- Shumway, Nicolas. *La invencion de la argentina*. Emecé
- Cortazar, Raul. *Bartolomé Hidalgo*.
- Rama, Angel. *Los gauchipolíticos rioplatenses*.
- Hidalgo, Bartolomé. *Selección de cielitos*.