

“Producción y análisis musical I”

Ciclo 2011

Profesor Titular Santiago Romé
Profesor Adjunto Martín Casado
Ayudantes Alumnos: Mariángeles Betervide
Facundo Codino
Rosario Palma

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:

- Que los alumnos conozcan y reflexionen acerca de los posicionamientos teóricos más importantes referidos a los alcances y definiciones de la categoría “popular”. Cultura popular, arte popular, y música popular.
- Que los alumnos conozcan de manera introductoria los rasgos interpretativos y sintácticos más sobresalientes de las grandes familias genéricas de la música popular argentina: la música derivada de la Zama cueca o ternario colonial, la música Rioplatense, y la música urbana contemporánea (Rock, cumbia y cuarteto).
- Que los alumnos sean capaces de contextualizar histórica y culturalmente la génesis y los desarrollos significativos de las familias genéricas anteriormente mencionadas.
- Que los alumnos adquieran herramientas y habilidades básicas para la ejecución grupal (ensamble, interpretación, composición de arreglos, e improvisación) sobre los géneros trabajados.

Unidad I

- Cultura popular: consideraciones generales sobre la categoría “popular”. Alcances y limitaciones. Variabilidad histórica del concepto. Siglo XX: consideraciones generales y perspectiva latinoamericana. Vinculaciones con la cultura de masas y la industria cultural. Abordajes conceptuales y políticos. Cultura y clase social. Medios masivos de comunicación y música incidental: la grabación, la radio, el cine y la TV. Problemáticas de la cultura popular latinoamericana: sincretismo, hibridación, y contradicciones. Corrientes e influencias inmigratorias: lo africano, lo europeo, lo indígena y lo criollo en la colonización.
- Música popular: definiciones y categorías de análisis. Música popular/ académica/ contemporánea: diferencias y particularidades. Definición y revisión crítica del concepto de “género” y “género musical”. Música popular latinoamericana: danza, dominación, y mestizaje. El ritmo y el timbre como factores determinantes: superposición acentual y distribución registral como metáforas del conflicto. Música popular argentina: Identidad nacional/regional y globalización. Breve reseña histórica de la Argentina contemporánea en el marco latinoamericano.

Bibliografía obligatoria:

- “Cultura popular y cultura de masas”, ZUBIETA, Ana María y otros, Paidós, Bs. As., 2000. “Introducción” y el capítulo “Lo popular y la posibilidad de una crítica política”.
- “Efecto Beethoven”, FISCHERMAN, Diego, Bs. As., Paidós, 2004. Capítulo “El Valor”.
- “Apocalípticos e integrados” ECO, Humberto, Tusquets, Bs. As., 2008. “Introducción” y capítulo “Alto, medio, bajo”.
- “Los silencios y las voces en América Latina”, ARGUMEDO, Alcira, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 2004. Capítulo “¿Desde qué nosotros pensar la Modernidad?”.
- “La música popular y su enseñanza”, Romé Santiago, Apunte de Cátedra, 2010.

Unidad II

- Música popular argentina, antecedentes históricos: genocidio indígena e inmigración masiva en la configuración definitiva del país; lo rural y lo urbano a principios del siglo XX; incipiente proletariado industrial y campesinos pobres. El interior y Buenos Aires: rasgos generales de una disputa política y cultural de larga data. Caudillos regionales y centralismo

liberal. Persecución e idealización del gaucho. El “mundo rural” como alegoría de lo bello. La Argentina antigua: rutas coloniales y regionalización. La invención del “Folklore” en la Europa del S.XIX: esencialismo telúrico y primitivismo. La “Raíz” como metáfora paradigmática. Imagen bucólica del campesino pobre. Reapropiaciones criollas y utilidades políticas del concepto.

- Zamacueca del Alto Perú : ritmos mestizos derivados de la superposición y alternancia del 6/8 y 3/4. Antecedentes y particularidades regionales en la música: noroeste, cuyo, centro y el litoral.
- Música del altiplano: huayno, carnavalito y coplas. Vinculaciones con la palabra, la danza y el carnaval.
- Desarrollos actuales.

Bibliografía obligatoria:

- “La Argentina se organiza”, BERTONI, Lilia Ana, y ROMERO, Luis Alberto Pág. 12.
- “Folklore para armar”. AGUILAR, María del Carmen, Ediciones Culturales Argentinas, Bs. As., 1991.
- *Músicas locales en tiempos de globalización*, OCHOA, Ana María, Grupo Editorial Norma, Bs. As., 2003. Capítulo “La noción de género musical en las músicas populares”.

Unidad III

- Música urbana (Rock –sus derivados-, y cumbia-cuarteto) y sus contextos. Crisis de hegemonía y cambios socio-culturales en la segunda mitad del siglo XX. La edad de oro (1945-1973) como contexto.
- Rock, sus orígenes: Inglaterra y EEUU de posguerra. Entre el discurso contestatario, el imperialismo cultural, y una subcultura juvenil autónoma. La grabación, los medios de comunicación masivos, y la industria cultural. Los Beatles como paradigma evolutivo:ailable, canción, experimental-electroacústico, vuelta a la sencillez. Rock nacional y terrorismo de Estado. Implicancias de la Guerra de Malvinas. Dos Grandes corrientes actuales: el reality pop y el rock latino contestatario como modelos contrapuestos.
  - Cumbia: antecedentes en la música popular de los inmigrantes, la cumbia colombiana y la saya boliviana. Migración campo-ciudad y peronismo como contexto en sus orígenes. Saqueo neoliberal, desocupación y piquete en su desarrollo. La cumbia como emergente cultural del nuevo movimiento político conformado por desocupados y excluidos en la Argentina contemporánea. Entre la resistencia e identidad popular, y la apología del reviente.
  - Cuarteto: córdoba (región industrial) y el peronismo como contexto. Polca, tarantela y paso doble como antecedentes. El cuarteto Leo como transición hacia el primer cuarteto. Influencias de la música

centroamericana. Prohibición del cuarteto en el proceso militar y sus consecuencias musicales. Desarrollos actuales.

Bibliografía obligatoria:

- “Historia del Siglo XX”, HOBBSAWM, Eric, *Historia del siglo XX*, Crítica, Bs. As., 1999. Capítulos IX “Los años dorados”, capítulo X “La Revolución Social”, y capítulo XI “La Revolución cultural”.
- “Crisis de las ciencias sociales en la Argentina en crisis”, GONZALEZ, H., ARGUMEDO, A. y otros: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis*, Prometeo, Bs. As., 2005. Fragmento del libro, desde la página 69 a la página 111.
- “Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular”, Alabarces, Pablo; Rodríguez, M. G., (Compiladores), Paidós, Bs. As., 2008. Capítulo 1 “Música popular y resistencia: los significados del rock y la cumbia”.
- “Efecto Beethoven”, FISCHERMAN, Diego, Bs. As., Paidós, 2004. Capítulo “Más allá del flequillo”.
- “Historia del rock”, suplemento del diario La Nación.

Unidad IV

- Música rioplatense y su contexto. Una cultura dividida a pesar de Artigas. Antecedentes históricos generales de la separación de la Banda Oriental. Montevideo: población negra esclava y sincretismo cultural como marco del Candombe y la Murga. Discriminaciones positivas: lo “afro uruguayo”. Características musicales: ritmo y registro. Desarrollos contemporáneos: fusiones y candombe-canción. Murga uruguaya: sainete, circo criollo, comparsas y carnaval. Música y espectáculo. Similitudes y diferencias con el candombe. Murga canción. Murga porteña.
- Configuración cultural porteña: inmigración, y resistencia anarco-socialista. La crisis del Estado Oligárquico como contexto de gestación. El Tango y su evolución. Su génesis y desarrollo entre dos movimientos de masas: Yrigoyenismo y Peronismo. Tango y Milonga, antecedentes marginales: el payador rural, el inmigrante pobre, y el compadrito. Las danzas americanas repatriadas de Europa: la habanera. Desarrollo urbano y progreso: del cuarteto a la orquesta típica; de la danza prostibularia al concierto y el disco. El caso Piazzola: síntesis y tradición innovadora.

Bibliografía obligatoria:

- “El lenguaje musical del tango”, SAMELA, Gustavo, Cátedra de Tango, Facultad de Belas Artes, U.N.L.P., La Plata, 2008.

- “Mal de tango”, VARELA, Gustavo, Paidós, Bs. As., 2005. Introducción y capítulo 1.
- “Documentos de la historia argentina”, CARABALLO, CHARLIER Y GARULLI, Eudeba, Bs. As., 2000. Página 55 a 138.
- “Sin disfraz”, LAMOLLE, Guillermo y LOMBARDO, Edú “Pitufo”, Ediciones del tump, Montevideo, Uruguay, 1998.
- “Los tambores del Candombe”, FERREIRA, Luis, Ediciones Colihue-Sepé, Montevideo, Uruguay, 1997. Capítulo xxxxxxxxxxxxx
- “La murga porteña, historia de un viaje colectivo “, ROMERO, Coco, Editorial Atuel.

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 general

ACOSTA, CARPENTIER y otros: *Musicología en Latinoamérica* Arte y Literatura. La Habana, 1985.

ALABARCES, Pablo y RODRÍGUEZ, M. GRACIELA (Compiladores), “Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular”, Paidós, Bs. As., 2008.

ALTAMIRANO, Carlos, *Bajo el signo de las masas*,

ARGUMEDO, Alcira, *Los silencios y las voces en América Latina*, Ediciones del Pensamiento Nacional, Buenos Aires, 2004.

BERTONI, Lilia Ana, y ROMERO, Luis Alberto, Colección *Una historia argentina*, Editorial La Página S.A., Buenos Aires, 1999.

BURKE, Peter, *La cultura popular en la Europa moderna*, Alianza Editorial, Madrid, 2005.

CIAFARDO, M.: BELINCHE, D. *El bueno y el malo. Los estereotipos: un problema de la educación artística.* en Actas del 2do Congreso Arte, educación y cultura contemporánea en Latinoamérica .Segunda jornada de investigación en disciplinas artísticas y proyectuales, Fac. de Bellas Artes. UNLP. La Plata Noviembre de 2006.

COLOMBRES, Adolfo, *Sobre la cultura y el arte popular* , Ediciones del Sol, México, 1987.

ECO, Humberto, “Apocalípticos e integrados”, Tusquets, Bs. As., 2008.

ENTEL, A: *Escuela de Frankfurt*, Eudeba, Bs. As., 2004.

FERREIRA, Luis, "Los tambores del candombe", Colihe-Sepé, Montevideo, 2001.

FISCHERMAN, Diego, *Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular*, Paidós, Bs. As., 2004.

GALEANO, Eduardo, *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI, España, 1971.

GARCÍA CANCLINI, Néstor, "¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?", en *Comunicación y Culturas Populares en Latinoamérica*, México, Gustavo Gili, 1987.

HERNÁNDEZ ARREGUI, Juan José, *Imperialismo y Cultura*, Editorial Amerindia, Bs. As., 1957

HOBBSAWM, Eric, *Historia del siglo XX*, Crítica, Bs. As., 1999.

JIMÉNEZ, J.: *Imágenes del hombre*, Tecnos. Madrid, 1986.

LIMA QUINTANA, Hamlet, "Los referentes", Torres Agüero Editor, Bs. As., 1994.

LOMBARDO, Edú; LAMOLLE, Guillermo, "Sin disfraz. La murga vista de adentro", Ediciones del Tump, Montevideo, 1998.

MARGULIS, Mario y otros. *La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires*. Buenos Aires, Espasa Calpe, 1994.

MASSA, L. *Música de todas las calañas. Conversando con Gustavo Samela en Clang* Revista de música de la Facultad de Bellas Artes. La Plata, 2006

MIRES, Fernando, *La rebelión permanente*, Siglo veintiuno editores, México, 1988.

OCHOA, Ana María, *Músicas locales en tiempos de globalización*, Grupo Editorial Norma, Bs. As., 2003.

PIGLIA, Ricardo, *Respiración artificial*, Planeta, Bs. As., 2001.

PORTANTIERO y otros, "Crisis de las ciencias sociales de la Argentina en crisis", Prometeo, Bs. As., 2005.

ROMERO, Luis Alberto, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 1994.

RUBIO, L.: "Comunicación y crisis" **en** *Revista Manú N° 1*. La Plata, 1985.

SARLO, Beatriz, *La Batalla de las ideas (1943-1973)*, Emecé Editores S. A., Bs. As., 2007.

ZUBIETA, Ana María y otros, *Cultura popular y cultura de masas*, Piados, Bs. As., 2000.