

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español	Música y escucha: en y desde Latinoamérica
En inglés	
Código	

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	
Horas de trabajo presencial y no presencial:	1,5 presencial / 3 no presencial

Número de Créditos SCT - Chile	3
---------------------------------------	----------

Propósito General del Curso

Seminario que tiene como propósito el establecer una reflexión colectiva sobre el quehacer musical de los y las estudiantes, en el contexto social y cultural contemporáneo, desde una matriz de pensamiento latinoamericano.

El pensamiento situado es una necesidad en el contexto contemporáneo, que se ha demostrado globalizado y cambiante. El o la profesional de la música debe tener la capacidad de revisar críticamente su accionar, partiendo desde el resultado final de un proceso artístico, y hasta hasta los presupuestos epistemológicos que lo orientan y sostienen. El trabajo desde fundamentos éticos y filosóficos de nuestro continente enriquece las trayectorias formativas de quienes se forman principalmente desde una matriz estética y reflexiva occidental, dinamizando su quehacer artístico y llevando a el o la estudiante a cuestionarse en forma virtuosa su práctica. Esto, si bien significará una reflexión en el ámbito de la poética, también permitirá debatir y proponer en torno a otras temáticas, tales como circuitos de circulación, modos de producción, formas de autoría y procesos creativos.

El profesor asume como un facilitador de un proceso, coordinando el seminario para que éste sea de provecho, y el equipo docente realizará intervenciones y propuestas al curso para motivar una permanente conversación. El equipo propondrá extractos significativos de los textos de la bibliografía para abordarlos en forma colaborativa y accesible. Por lo mismo, la participación de los y las estudiantes será fundamental, puesto que el ejercicio fundamental del seminario será la revisión de líneas de pensamiento latinoamericano o afín, para la posterior aplicación a la propia práctica musical y puesta en común de dicha reflexión. Por tanto, el aula será más bien un lugar de conversación.

Durante el seminario, se evaluará a) la puesta en común de un texto de la bibliografía, b) producción de un informe de lectura, c) la redacción de una breve ponencia y d) la puesta en común de dicha ponencia en formato de coloquio.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Realizar una reflexión situada en torno al propio quehacer musical para enriquecer y contextualizar la práctica artística

Sub competencias

- Identificando y analizando el contexto histórico y conceptual del que son parte, desde distintas fuentes y

teorías latinoamericanas

- Dando sentido a las prácticas artísticas de las que participa
- Poniendo en común dichas reflexiones en distintos formatos orales y escritos

Competencias transversales

Reconocer y generar nexos entre la gran diversidad de trayectorias y prácticas que componen nuestra comunidad, para el mayor desarrollo de todos quienes la integran.

Participar activamente en pos del mejor desarrollo del curso, tanto en forma colaborativa como individual dependiendo de lo que se requiera.

Desarrollar una capacidad autocrítica, apropiándose tanto de sus fortalezas como de aspectos a mejorar, para colaborar con su proceso formativo y de superación personal.

Resultados de Aprendizaje

- Conocer y relacionar elementos contextuales del devenir histórico latinoamericano e institucional local, en el marco del proceso artístico personal
- Comparar planteamientos divergentes en el ámbito artístico
- Describir la propia práctica musical cotidiana
- Analizar críticamente las ideas que orientan su quehacer artístico
- Comunicar los resultados de las reflexiones que se originen en el proceso del curso

Saberes/Contenidos

El curso se dividirá en 4 módulos principales:

Coordenadas Iniciales: Para abordar el curso, se enmarcará la reflexión en un entramado que permita situar la reflexión musical en Latinoamérica, proponiendo discusiones que permitan reconocer tanto la existencia de líneas de pensamiento locales, como el impacto de la colonización, así como la historia local de la institución, con el fin de contextualizar la propia práctica. Se abordarán lecturas sobre el qué implica ser latinoamericano, como el manifiesto antropófago (De Andrade, 1981), o sobre el proceso de colonización y sus implicancias (Dussel, 1994), contextualizadas por posturas contemporáneas críticas al

proceso, como el cronista de ascendencia incaica Guaman Poma de Ayala (1980) o el obispo Bartolomé de las Casas (1980), complementados con textos históricos como las cartas de Pedro de Valdivia o los discursos de Simón Bolívar (2007). Por otro lado, se llevará adelante una contextualización histórica del proceso de la institución que nos alberga, heredera del Conservatorio Nacional de Música, para lo cual tomaremos como punto de partida la crónica de Luis Sandoval (1911), quien describe el Conservatorio previo a la Reforma, y por otro lado los textos de Domingo Santa Cruz, uno de responsables de la institucionalización de lo que hoy es la Facultad de Artes (Santa Cruz, 1950), así como visiones críticas de dichos procesos (Rojas, 2017).

Pensamiento Latinoamericano: Para llevar adelante las reflexiones sobre las prácticas musicales, se sostendrá una conversación sobre el pensamiento latinoamericano, con el enfoque de establecer un lugar para la reflexión que valore la diversidad y la integración de distintos sistemas de conocimiento (de Sousa Santos, 2010), con el fin de poner en valor formas de comprender la música que vayan en pos del desarrollo crítico de cada individuo en una perspectiva de educación y liberación (Freire, 2004). Esto, de manera de comprender cómo el proceso de colonización ha determinado nuestra propia manera de observar el mundo (Castro-Gómez, 2005), cuyo debate crítico implica el reconocimiento de diversas formas de pensar el mundo, para lo cual es también útil la perspectiva de la Filosofía de la Liberación (Dussel, 2011).

Estética Latinoamericana, música y modos de escucha: Con el fin de situar la reflexión en el campo disciplinar de la música y la escucha, nos situaremos en la propuesta estética de la artista mexicana Katya Mandoki (2006), quien propone el pensar las relaciones sensibles como funciones vitales. Así, nos embarcaremos en una conversación donde la música será considerada más allá del campo artístico, sino que como un nodo para las relaciones sociales (Mendivil, 2016), donde la escucha tiene un lugar fundamental. Para ello, será instrumental la propuesta de Ana Lidia Domínguez, quien propone la noción de modos de escucha, entendidos como la construcción social de las escuchas de las y los sujetos (2019), la cual sin embargo está siempre tensionada por el ejercicio del poder y las acciones institucionales (Bioletto Bueno, 2019). En ese contexto, es que se sopesarán críticamente algunos argumentos más tradicionales, tales como la exigencia del desarrollo de una escucha estructural (Adorno, 1976), el valor de la música entendida como un absoluto (Hanslick, 1947), el rol principal del compositor como actor en la música (Waisman, 2009), o la ponderación del concepto de la obra de arte a la hora de pensar música (Martínez, 2010).

Prácticas musicales musicales y traducciones: En base a dicho proceso reflexivo comunitario, es que situaremos la revisión tanto de las prácticas de los y las propias estudiantes, como de casos específicos de estudio, tales como músicas migrantes (Facuse y Torres, 2017), o locales (Rojas et al., 2022). En ese contexto, se movilizarán las reflexiones anteriores para vincular prácticas en forma situada, en una lógica de diálogo y traducciones (Salas, 2006) que permitan una comprensión entre distintos contextos, músicas, saberes y formas. Esto permitirá revisar una red de significados y prácticas situadas, cuya relación trasciende el ámbito de la mera poética o estéticas, sino que guarda relación con sus funciones sociales (Traba, 2009).

Metodología

Sesiones expositivas y de debate, con una introducción a cargo del profesor y un desarrollo colaborativo con los estudiantes.

Redacción de proyectos de investigación sobre la propia práctica musicales.

Redacción de informes de lectura sobre los textos de la bibliografía.

Evaluación

Criterios:

- Participación en los debates en clase.
- Capacidad de exponer y poner en común conceptos y reflexiones de la bibliografía
- Capacidad de vincular temáticas y plasmarlas en escritos

Calificación y ponderaciones

- Participación activa en debates de la clase – 20%
- Informe de lectura (resumen y comentario crítico) – 20%
- Redacción ponencia sobre la propia práctica artística (1.500 palabras) – 30%
- Exposición y debate en formato coloquio – 30%

Requisitos de Aprobación

Calificación mínima: 4,0.

Asistencia mínima: 60% de asistencia mínima.

Palabras Clave

música, escucha, latinoamerica

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Adorno, T. (2009). <i>Disonancias. Introducción a la sociología de la música</i>. Akal, Madrid.</p> <p>Bieletto Bueno, N. (2019). Regímenes aurales a través de la escucha musical: ideologías e instituciones en el siglo xxi. <i>El oído pensante</i>, 7(2):11-134.</p> <p>Bolívar, S. (2007). <i>Discursos y Proclamas</i>. Fundación Biblioteca Ayacucho.</p> <p>Castro-Gómez, S. (2005). <i>La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)</i>. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.</p> <p>De Andrade, O. (1981). <i>Obra escogida</i>. Fundación Biblioteca Ayacucho.</p> <p>de Sousa Santos, B. (2010). <i>Descolonizar el saber, reinventar el poder</i>. Trilce, Uruguay.</p> <p>Domínguez Ruiz, A. L. (2019). El oído: un sentido, múltiples escuchas. presentación de dossier modos de escucha. <i>El oído pensante</i>, 7(2):92-110. Disponible en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante.</p> <p>Dussel, E. (1994). <i>1492, el encubrimiento del Otro. Hacia el origen del "mito de la modernidad"</i>. Plural Editores, La Paz.</p> <p>Dussel, E. (2011). <i>Filosofía de la liberación</i>. Fondo de Cultura Económica, México.</p> <p>Facuse, M. y Torres, R. (2017). Músicas inmigrantes latinoamericanas en Santiago de Chile: el caso de la esecena musical peruana. <i>Revista Musical Chilena</i>, 71(227):11 - 47.</p> <p>Freire, P. (2004). <i>Pedagogía de la Autonomía</i>. Paz e Terra.</p> <p>Hanslick, E. (1947). <i>De lo bello en música</i>. Ricordi Americana S.A., Buenos Aires.</p> <p>Mandoki, K. (2006). <i>Estética cotidiana y juegos de la cultura</i>. Prosaica I. Siglo veintiuno editores, México.</p> <p>Martínez, J. (2010). La obra de arte musical, hacia una ontología de la música. <i>Revista Musical Chilena</i>, 64(213):116-135.</p> <p>Mendivil, J. (2016). <i>En contra de la música</i>. Gourmet Musical Ediciones, Buenos Aires.</p> <p>Migliaro, A., Mazariegos, D., Rodríguez, L., y Díaz, J. (2020). Interseccionalidades en el cuerpo-territorio. En Cruz, D. y Bayón, M., editores, <i>Cuerpos, Territorios y Feminismos. Compilación latinoamericana de teorías, metodologías y prácticas políticas</i>, pp. 63-83. Ediciones Abya-Yala.</p>	<p>Auslander, P. (2004). <i>Performance Analysis and Popular Music: A Manifesto</i>. <i>Contemporary Theatre Review</i>.</p> <p>Benjamin, W. (2005). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. <i>Contrahistorias</i>.</p> <p>Castro-Gómez, S. (2005). <i>La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)</i>. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.</p> <p>Copland, A. (1988). <i>Cómo escuchar la música</i>. Fondo de Cultura Económica, Madrid.</p> <p>Dussel, E. <i>Meditaciones anticartesianas</i>.</p> <p>Dussel, E. (2014). <i>14 tesis de ética</i>. Colofón, México.</p> <p>Dussel, E. (2017). <i>Hacia una estética de la liberación latinoamericana de cara al siglo XXI</i>.</p> <p>Frith, S. (1996). <i>Performing Rites</i>. Harvard University Press, Cambridge.</p> <p>García Quiñones, M. (2010). <i>El cuerpo en los discursos sobre la escucha musical</i>. CSIC, Barcelona.</p> <p>Grez-Valdenegro, A. (2020). <i>Los bordes de la caja. presupuestos epistemológicos y estrategia de vinculación en memorias del programa de profesor especializado en teoría general de la música</i>. Universidad de Chile.</p> <p>Helfrich, S. (2008). <i>Genes, Bytes y Emisiones: Bienes Comunes y Ciudadanía</i>. Fundación Heinrich Böll.</p> <p>Juan de Dios Cuartas, M. (2016). "La producción musical como objeto de estudio musicológico: un acercamiento metodológico a su análisis". <i>Cuadernos de Etnomusicología</i>. No 8.</p> <p>Kuhn, T. (1971). <i>La estructura de las revoluciones científicas</i>. Breviarios, (213).</p> <p>López-Cano, R. (2017). <i>Música dispersa: Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital</i>. Musikeon Books.</p> <p>Pino, (2015). <i>El concepto de música en el</i></p>

<p>Poma de Ayala, F. G. (1980). El primer nueva crónica y buen gobierno. Siglo veintiuno editores.</p> <p>Rojas, P. (2017). El Conservatorio Nacional de Chile y la reforma de 1928: una mirada sobre la exclusión de la música popular. <i>Analéctica</i>, 4(25). Disponible en: http://www.analectica.org/articulos/rojas-conservatorio/.</p> <p>Rojas, P., Castillo, B., y Grez, A. (2022). Cantantes de la pérgola del Matadero Franklin de Santiago: Tres vidas en torno a la música. En Sáez, C., Spencer, C., y Vera, A., editores, <i>Comunicación y cultura popular: Nuevas perspectivas en tiempos de crisis</i>. Ediciones Mayor SpA.</p> <p>Salas, R. (2006). <i>Ética intercultural. Ensayos de una ética discursiva para contextos culturales conflictivos</i>. (Re) Lecturas del pensamiento latinoameircano. Ediciones Abya-Yala, Quito.</p> <p>Sandoval, L. (1911). <i>Reseña histórica del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. 1849 a 1911</i>. Impreta Gutenberg, Santiago de Chile.</p> <p>Santa Cruz, D. (1950). Mis recuerdos sobre la sociedad bach. <i>Revista Musical Chilena</i>, 6(40):8-62.</p> <p>Traba, M. (2009). La cultura del a resistencia. <i>Revista de estudios sociales</i>, pp. 136-145.</p> <p>Waisman, L. (2009). La biografía musical en la era post-neomusicológica. <i>Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"</i>, (23):177-194.</p>	<p>currículo escolar chileno 1810-2010. Master's thesis, Universidad de Chile, Santiago.</p>
---	--