

MÚSICA Y SOCIEDAD

Profesor(es): Pablo Rey, Agustina Martínez (UAMPI), Osvaldo Leite (Extensión) + invitadas/os

Plan de estudio: 2005/ Licenciatura en Música / Interpretación Musical

Categoría: Curricular / Electiva

Total Horas presenciales: 32 h - Créditos: 4

OBJETIVO GENERAL

Identificar, problematizar y analizar el vínculo entre Música y Sociedad, incentivando una discusión crítica sobre el rol de las y los artistas, promoviendo una mirada desde la extensión universitaria y facilitando herramientas para la proyección profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar definiciones de música, cultura e identidad, folclore, música popular y culta, world music, entre otras.

Promover una reflexión crítica sobre las distintas maneras en que se puede analizar la vinculación del sonido (y el silencio) con la sociedad, en los diversos contextos geográficos, históricos y/o políticos.

Analizar las coordenadas semióticas e ideológicas sobre las que se construyen los gustos, opciones estéticas y direcciones que toma la espontaneidad.

Considerar los procesos históricos que llevan a la construcción de diversos códigos y vertientes en la música uruguaya.

Visualizar un organigrama global (incluyendo el ámbito público y el privado) en relación a lo auditivo: instituciones específicas, políticas educativas, industria fonográfica, medios de difusión, archivos musicales, bibliografía especializada, entre otras.

Generar un ámbito propicio para discutir una visión de la Extensión Universitaria y las prácticas integrales desde la Udelar en general y del Instituto de Música en particular.

Facilitar herramientas para la proyección profesional como artistas en el medio local.

Diseñar proyectos que integren los intereses de las y los estudiantes con posibilidades reales de desarrollo, tanto en la creación como en la extensión, la gestión y la investigación.

Conocer y utilizar la crítica de pares como herramienta de desarrollo profesional.

CONTENIDOS

Contenidos generales

Definiciones de cultura e identidad, folclore, cultura de masas, cultura académica, cultura popular.

Contextos geográficos, históricos y/o políticos.

Coordenadas semióticas e ideológicas sobre las que se construyen los gustos, opciones estéticas y direcciones que toma la espontaneidad.

Construcción de los diversos códigos y vertientes de la música uruguaya.

El Espacio sonoro (lenguaje musical, lenguaje verbal, paisaje sonoro).

Definición de música. La música como lenguaje (no) universal.

La identidad cultural como concepto estratégico, heterogéneo y móvil. Los cambios culturales a través de la acción del Estado, el mercado, particulares o grupos y/o el azar.

Proceso histórico de los géneros en la música popular uruguaya.

Estudio de casos tipo.

Ayestarán: el compromiso artístico con el propio tiempo y lugar; promoción de un proyecto integral de lo sonoro en la sociedad.

Aharonián: una educación para la creatividad; conexión de la riqueza individual con la dirección socio-cultural del proyecto artístico.

Extensión Universitaria

Concepciones de extensión universitaria. Arte y extensión.

El modelo latinoamericano de Universidad.

Concepciones de extensión universitaria y enfoque desde la UdelaR.

La concepción de integralidad y su desarrollo reciente en la Universidad de la República.

Las disciplinas artísticas y los vínculos sociales. La intermediación. Prácticas colaborativas. Música y Extensión, los lugares de la música.

Ejemplos de proyectos de extensión.

Elaboración de proyectos

Introducción a la gestión cultural y sus proyectos.

Componentes generales en la construcción y planteo de proyectos:

Diseño y construcción de un proyecto. Tipos de proyectos. Delimitación y formulación de un proyecto: justificación, objetivos, resultados. Antecedentes. Contextualización.

Planificación de los recursos financieros, humanos y materiales. Evaluación. Validez y viabilidad del problema planteado.

El proceso de investigación en gestión cultural.

Definición de problemas.

La construcción del marco teórico y las dimensiones a ser abordadas.

Estudio de casos.

MÉTODO DE TRABAJO

La materia se dictará en encuentros de formato taller de 2 horas cada uno. En los mismos se trabajarán los contenidos detallados anteriormente buscando la participación activa de las y los estudiantes en un ambiente de discusión e intercambio de ideas, utilizando la crítica de pares como forma de trabajo.

Se emplearán recursos audiovisuales y se contará con personas invitadas de referencia en las temáticas desarrolladas.

En el marco del curso se coordinarán, en caso de ser posible, visitas a los programas integrales APEX y/o PIM para conocer in situ el trabajo que se realiza desde estos espacios universitarios en territorio.

Cada estudiante trabajará en el desarrollo de una idea vinculada a sus intereses artísticos y profesionales, la cual culminará en la producción de un proyecto de gestión cultural, de creación, extensión y/o investigación. El seguimiento de dicho proceso se hará durante el semestre y la entrega del proyecto posibilitará la aprobación del curso.

REQUISITOS Y FORMA DE APROBACIÓN

4 AF, asignatura con exoneración total de examen.

Para ello las y los estudiantes deberán haber asistido a un 75% de las clases dictadas y presentar un trabajo al finalizar el curso con las características descritas anteriormente.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

(se adjunta link para acceder en línea en los casos de materiales de distribución libre)

Aharonián, C. (2007). Músicas populares del Uruguay. Udelar. CSEP.

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/20210/1/EUM_Aharoni%C3%A1nC_2007_M%C3%basicasPopularesDelUruguay.PDF

Aharonián, C. (2005). Conversaciones sobre música, cultura e identidad. Ediciones Tacuabé.

Ayestarán, L. (Ed.). (2018). Juegos y rondas tradicionales del Uruguay. Archivo General de la Universidad de la República.

https://agu.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/sites/31/2020/04/Juegos-y-rondas-tradicionales-del-Uruguay_AGU_CDM.pdf

Ayestarán, L. (1967). El folklore musical uruguayo. (No Title).
<https://archive.org/details/AyestaranLElfolkloremusicaluruguayo>

Olivera, Rubén (2014). Sonidos y silencios. La música en la sociedad, Tacuabé, Montevideo.

Gandini, Victoria (compiladora) (2019). La música, ¿ para qué? Música, universidad y transformación social.
<https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-musicales/2020/2020-una-ms-edamus-libros-l-a-musica-para-que.pdf>

Ander-Egg, E., & Aguilar, M. J. (1989). Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales. El proyecto de desarrollo local. Fondo y forma.

Groys, B. (2013). La soledad del proyecto. En ESAY - Escuela Superior de Artes de Yucatán (Ed.), Antología (pp. 69–78). Cocom.

Bibliografía complementaria

Aharonián, Coriún (todos por Tacuabé, Montevideo)

Introducción a la música (2002)

Educación, arte, música (2004)

Hacer música en América Latina (2012); Aharonián, Coriún y Olivera, Rubén Música (2013). Colección Nuestro Tiempo, IMPO, MEC, Montevideo
<http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/bitstream/123456789/1065/1/nuestro-tie-mpo-05.pdf>

Ayestarán, Lauro

La música en el Uruguay (1953), Sodre, Montevideo
<https://archive.org/details/LauroAyestaran1953LaMusicaEnElUruguayVol.1>

Teoría y práctica del folklore (1968). Arca, Montevideo
<https://docer.com.ar/doc/xv50sc>

Textos breves (2014). Volumen 196 de la Colección de Clásicos Uruguayos de la Biblioteca Artigas, Montevideo.

Músicos. Fotografías del Archivo Lauro Ayestarán (2016). CDM-CDF, Montevideo

Varios:

De Alencar Pinto, Guilherme (1994). Razones locas. El paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya. Ediciones de la Pluma, Montevideo

De Alencar Pinto, Guilherme. Los que iban cantando. Detrás de las voces (2013). Ediciones del tump, Montevideo

Nazabay, Hamid (2013). Canto popular. Historia y referentes, Ediciones Cruz del Sur, Colonia

Nazabay, Hamid (2017). No hay vida más desgraciada... Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata Tierra Adentro Ediciones

Peláez, Fernando (2002). De las cuevas al Solís. Cronología del rock en el Uruguay, Perro Andaluz, Montevideo

Salgado, Susana (1971). Breve historia de la música culta en el Uruguay, AEMUS, Montevideo

Bralich, Jorge (2010). "Una mirada histórica a la extensión universitaria", en Extensión en obra. Experiencias, reflexiones, metodologías y abordajes en extensión universitaria. CSEAM. Montevideo.

<https://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/11/Extension-en-Obra.pdf>

Freire, Paulo (1998) ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, Siglo XXI, México. (2004)

Freire, Paulo (1998) Pedagogía de la autonomía, Paz e Terra SA, Sao Paulo.

Jara, Oscar (s/d) "La concepción metodológica dialéctica, los métodos y las técnicas participativas en la educación popular", Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa Rica.

<https://trabajosocialsantafe.org/wp-content/uploads/2019/02/Jara-Sistematizacion.pdf>

Lucio-Villegas, Emilio (2005) Una revisión sobre algunas metodologías de intervención socioeducativa. En: XXI. Revista educación, 7 (2005). ISSN: 1575 - 0348. Universidad de Huelva.

<http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1961/b15162163.pdf?sequence=1>

Mendívil, Julio (2016). En contra de la música. Gourmet Musical, Buenos Aires.

Rosello i Cerezuela, D. (2002). Diseño y evaluación de proyectos culturales.