

AÑO 2022

FACULTAD DE ARTES

Instituto de Música

Asignatura

MÚSICA Y SOCIEDAD

Profesor(es):	Rubén Olivera, Agustina Martínez (UAMPI), Osvaldo Leite, Rodrigo Domínguez (Extensión) + invitadas/os
Plan de estudio:	2005/ Licenciatura en Música / Interpretación Musical
Categoría:	Curricular / Electiva
Total Horas presenciales:	32 hs.
Créditos:	4

1. OBJETIVOS GENERALES

Comenzar a desarrollar un programa de Música y Sociedad vinculado a la Extensión Universitaria y en concordancia con los objetivos generales del plan de estudios vigente.

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, con el objetivo de identificar, estudiar y desarrollar el vínculo Música-Sociedad.

Incentivar una discusión política y ética sobre el papel de los artistas en la sociedad.

Promover una reflexión antropológica sobre las distintas maneras en que se puede analizar la vinculación del sonido (y el silencio) con la sociedad.

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

Promover una visión de la educación basada en la creatividad de acuerdo a conceptos de Lauro Ayestarán: "... la cultura musical de un pueblo no depende de lo que éste consume sino de lo que éste produce (...) producir no sólo en el acto de creación estética, producir en la ejecución, en la investigación, etc".

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar definiciones de música, ideología, cultura, identidad cultural, folclore, música popular y culta, world music, etcétera.

A partir del legado de Lauro Ayestarán estudiar los procesos históricos que llevaron a la construcción de los diversos códigos y vertientes de 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, etcétera.

Promover en el estudiante una comprensión cabal del significado y la función de la Extensión Universitaria y las prácticas integrales e interdisciplinarias.

Objetivos específicos generales

Realizar debates sobre música a partir de las actividades pertinentes.

Generar material para investigación específica.

Generar registro y posible publicación de la producción.

Entrar en contacto con referentes invitados para tratar temas específicos.

3. CONTENIDOS

El curso se dividirá en módulos temáticos por los cuales el estudiante transitará a través de aspectos teóricos y prácticos. Se prevé la participación de invitados vinculados a diversos ámbitos sociales.

Contenidos generales

Modulo: Música y Sociedad (8 a 10 encuentros)

Recorrido por bibliografía relacionada con Música y sociedad

La búsqueda uruguaya y latinoamericana de contramodelos culturales y artísticos

Lauro Ayestarán. Biografía, archivo y bibliografía

Coriún Aharonián. Biografía, archivo y bibliografía

Formas ideológicas de percepción de la realidad; el pensamiento condicionado

(perspectiva desde la sociología, psicología, biología, semiótica)

Acepciones de la palabra cultura

Cultura de masas, cultura académica, cultura popular

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

Definición de música

La música como lenguaje (no) universal

La percepción del "otro": etnomusicología, *world music*. Sordera estética y amortiguación cultural

La identidad cultural como concepto estratégico, heterogéneo y móvil

Los cambios culturales a través de la acción del Estado, el mercado, particulares o grupos (el azar)

La formación de los códigos musicales en occidente (culto, popular, folclórico, indígena)

Proceso histórico de los géneros en la música popular uruguaya

Estudio de casos tipo: la incorporación de murga (Los Olimareños, Jaime Roos, etcétera) y candombe (Romeo Gavioli, Pedro Ferreira, Candombe de Vanguardia, Los OLimareños, El Kinto) a la música popular fuera de carnaval

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

Módulo: Extensión Universitaria (2 encuentros)

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.

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

Módulo: Aplicación de los conceptos trabajados (2 a 4 encuentros)

1. Ensayo individual o en grupos sobre alguna temática relacionada con Música y Sociedad utilizando elementos surgidos en el curso

2. Diseño individual o en grupos de una propuesta de proyecto de Extensión.

Ambos trabajos pueden interactuar.

4. MÉTODO DE TRABAJO

La materia se dictará en clases/talleres de 2 horas cada una. En las mismas se expondrán los conceptos y contenidos detallados anteriormente buscando la participación activa de las y los estudiantes en un ambiente de discusión e intercambio de ideas. Se emplearán recursos audiovisuales y se contará con personas invitadas de referencia en las temáticas desarrolladas en el curso.

Se planteará la elaboración de un ensayo o de un borrador de proyecto con perfil extensionista por parte de los participantes que se deberá ir diseñando a lo largo del curso.

Evaluación

La comprensión y manejo de los conceptos presentados durante el curso se evaluarán mediante:

- Formulario de evaluación a ser completado por cada estudiante.
- Ensayo sobre algún tema vinculado a Música y Sociedad
- Borrador de proyecto de extensión.

5. 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 específica de referencia

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

Aharonián, Coriún (todos por Tacuabé, Montevideo)

Conversaciones sobre música cultura e identidad (2000)

Introducción a la música (2002)

Educación, arte, música (2004)

Músicas populares del Uruguay (2007)

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

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-tiempo-05.pdf>

Ayestarán, Lauro

La música en el Uruguay (1953), Sodre, Montevideo

<https://archive.org/details/LauroAyestaran1953LaMusicaEnElUruguayVol.1>

El folklore musical uruguayo (1967). Arca, Montevideo

<https://archive.org/details/AyestaranLElfolkloremusicaluruguayo>

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

Juegos y rondas tradicionales del Uruguay (2018). AGN-CDM, Montevideo

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

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

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

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

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

Gandini, Victoria (comp.) (2019), La Música ¿para qué? Música, universidad y transformación social. EDAMus - Editorial Departamento de Artes Musicales, Universidad de las Artes (UNA), Buenos Aires.

<https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-musicales/2020/2020-una-ms-edamus-libros-la-musica-para-que.pdf>

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>

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

Picos, Gabriel (2006) La producción del «Modelo Latinoamericano de Universidad» en el Uruguay (primeros apuntes) en acontecimiento 2 p.: 93 - 102. Editorial Argos. Edición Alternativa. Montevideo.

https://www.documentos.una.ac.cr/bitstream/handle/unadocs/8130/La%20producci%C3%B3n%20del%20modelo%20latinoamericano%20de%20Universidad_Gabriel%20Picos.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Tommasino, Cano, Castro, Santos & Stevenazzi (2010) De la extensión a las prácticas integrales en La Extensión en la Renovación de la Enseñanza: Espacios de Formación Integral, Hacia la reforma universitaria, No 10, Rectorado de la Universidad de la República, Montevideo.

https://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/12/08_Hacia-la-reforma-universitaria_la-extensio%CC%81n-en-la-renovacio%CC%81n-de-la-ensen%CC%83anza.pdf