

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA Y DOCTORADO EN MÚSICA**

Seminario con valor en créditos

Denominación: Música e identidad en Latinoamérica: ideología, creación, y relaciones interculturales (siglos XVI-XXI)			
Nombre de docente o docentes: Omar Morales (Guatemala, Centro Nacional de las Artes) / Miriam Escudero (Cuba, Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana) / Victoria Eli (Cuba, Universidad Complutense de Madrid)			
Fechas: 13 – 17 de septiembre (Omar Morales); 17 – 26 de octubre (Miriam Escudero); 23 – 15 de noviembre (Victoria Eli)			
Campo(s) de conocimiento: Interpretación, Etnomusicología, Musicología, Educación (PMDM) Abierto a Posgrados en Humanidades y Artes (UNAM)			
Carácter: Optativa	Horas		Horas por semana
Tipo: <i>Teórico / teórico-práctico / práctico</i>	Teoría:	Práctica:	
	36	12	
	16		48
Modalidad: <u>Seminario</u> / Taller / Curso (Subrayar el pertinente)		Duración del programa: <i>Semestral, impartido en el curso de (3) semanas</i>	

Descripción del seminario:
Objetivo general: Establecer las interconexiones entre aspectos relevantes de la cultura artística y literaria y sus incidencias en los discursos y prácticas musicales en América Latina en los siglos XVI-XXI.
Objetivos específicos:
<ul style="list-style-type: none"> - Distinguir los nexos entre las músicas y los diversos grupos sociales y generar una conciencia crítica acerca de la relación entre las circunstancias históricas y los procesos creativos. - Contrastar las recientes teorías sobre identidad, género y nacionalismo y la capacidad de la música para construir, mantener y reivindicar identidades. - Vincular el desarrollo de la estructura colonial de Latinoamérica desde el siglo XVI al XIX y las expresiones emergentes de la identidad cultural. - Destacar los hechos más significativos que tuvieron lugar durante el proceso independentista para la formación de la identidad latinoamericana. - Identificar las principales problemáticas en la vertebración de los estados independientes y la consolidación de las repúblicas y su impacto en la dinámica identitaria. - Determinar el papel de los medios (radio, televisión, internet) en: la difusión de la música, los nuevos retos planteados por la interpretación historicista, los espacios sinfónicos, teatrales y operísticos, las asociaciones, centros de documentación y el trabajo editorial. - Reconocer las peculiaridades musicales, literarias, plásticas e ideológicas del repertorio musical de los diferentes periodos abordados e interpretar ideas clave en el desarrollo del pensamiento estético de cada periodo.
Consideraciones metodológicas y de evaluación:
<ul style="list-style-type: none"> - En el curso se articulan aspectos históricos, metódicos y analíticos que evidencian la heterogeneidad y la unidad de la cultura musical latinoamericana y sus relaciones con la cultura de otros países y regiones. - Se tendrán en cuenta los discursos y las prácticas musicales, así como las formas de creación y consumo en diferentes sociedades y grupos, ejemplificadas en situaciones y países diferentes, - Se fijarán los conceptos fundamentales de cada tema de manera que los estudiantes puedan desarrollarlos y ampliarlos de manera individual o colectiva en pequeños grupos de trabajo. - La evaluación es continua y sistemática por medio de lecturas, comentarios de textos, análisis, seminarios y mesas redondas.

Índice temático			
Unidad		Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El proceso de conquista y colonización. La formación y consolidación del modelo colonial hispano para las Indias Occidentales en los siglos XVI y XVII.	12	4
2	Hispanoamérica en el siglo XVIII: los fenómenos del mestizaje y del criollismo como expresión de una identidad.	6	2
3	La independencia y su impacto en la configuración de los nuevos estados. Identidad y nación: trascendencia en la cultura musical	6	2
4	4. Continuidades y cambios durante los siglos XX y XXI. Crisis del modelo oligárquico, burguesía nacional y capital extranjero. Procesos ideológicos y artísticos vinculados a la cultura musical latinoamericana.	12	4
Total de horas:		36	12
Suma total de horas:		48 (8 créditos)	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas (<i>si procede</i>)
1	<p>1. El proceso de conquista y colonización. La formación y consolidación del modelo colonial hispano para las Indias Occidentales en los siglos XVI y XVII.</p> <p>1.1. La música como vehículo para la evangelización y catequización de la población indígena.</p> <p>1.2. Implantación de la cultura hegemónica: trasvase de músicos y libros de música entre Europa y el Nuevo Mundo.</p> <p>1.3. El Concilio de Trento y los sínodos provinciales americanos: su impacto en las prácticas musicales.</p> <p>1.4. Presencia del castellano en la liturgia latina: chanzonetas y villancicos.</p> <p>1.5. La idiosincrasia de la lengua castellana como condicionante de la música hispanoamericana.</p> <p>1.6. La fiesta pública, espacio para la expresión de la cultura popular.</p> <p>1.7. Representación de grupos culturales subalternos en la música de tradición escrita.</p>
2	<p>2. Hispanoamérica en el siglo XVIII: los fenómenos del mestizaje y del criollismo como expresión de identidad.</p> <p>2.1. La cultura de la Ilustración.</p> <p>2.2. La modernización/italianización de la música sacra. La renovación instrumental.</p> <p>2.3. La música en pueblos de indios: las reducciones jesuíticas.</p> <p>2.4. La música religiosa en ciudades de españoles: las catedrales.</p> <p>2.5. Presencia y asimilación de las culturas de antecedente africano.</p> <p>2.6. Diversiones públicas: el teatro, el salón y la calle.</p> <p>2.7. El criollismo: prácticas corrientes y especificidades americanas.</p>
3	<p>3. La independencia y su impacto en la configuración de los nuevos estados. Identidad y nación: trascendencia en la cultura musical. .</p> <p>3.1. Música y religión. Procesos interculturales en la conformación de una música latinoamericana: hibridación, transculturación y sincretismo</p> <p>3.2. Incremento del consumo de música en la sociedad civil.</p> <p>3.3. Nación e identidad.</p> <p>3.4. Las capillas catedralicias en el nuevo orden republicano.</p> <p>3.5. El asociacionismo.</p> <p>3.6. El salón decimonónico.</p> <p>3.7. Enseñanza, crítica y publicaciones periódicas.</p>
4	<p>4. Continuidades y cambios durante los siglos XX y XXI. Crisis del modelo oligárquico, burguesía nacional y capital extranjero. Procesos ideológicos y artísticos vinculados a la cultura musical latinoamericana.</p> <p>4.1. Una reflexión preliminar: el cambio de siglo y el "problema del compositor latinoamericano"</p> <p>4.2. Desarrollo de los medios y la industria cultura y sus incidencias en la difusión de la música</p> <p>4.3. Las instituciones y los espacios de socialización de la música</p>

4.4. Identidad, modernidad y vanguardia: creación, posicionamiento y entornos   4.5. Ideas, cánones y oposiciones. Escenarios y escuchas   4.6. Hispanoamérica en el cosmopolitismo de las vanguardias   4.7. Coexistencia y entrecruzamientos con la tecnología: lo académico y lo popular.

Bibliografía básica:

- ARETZ, Isabel (rel.): *América Latina en su música*, México, Editorial Siglo XXI, 1971.
- BEHAGUE, Gerard (1983) *La música en América Latina*, Caracas, Monte Ávila Editores.
- BAKER, Geoff (2008) *Imposing Harmony: Music and Society in Colonial Cuzco*, Duke University Press
- BAKER, Geoffrey, y Tess Knighton. 2011. *Music and urban society in colonial Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CARREDANO, Consuelo y Victoria ELI: *La música en Hispanoamérica en el siglo XIX*, vol. 6. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2010.
- CARREDANO, Consuelo y Victoria ELI: *La música en Hispanoamérica en el siglo XX*, vol. o. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2015.
- CLARO, Samuel (1974) *Antología de la música colonial en América del Sur*, Santiago de Chile, Ediciones de la Universidad de Chile.
- ESCUDERO, Miriam (2011) *Esteban Salas, maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Cuba (1764-1803)*, Universidad de Valladolid, Oficina del Historiador de la Ciudad y CIDMUC, Valladolid.
- FRENK, Margit, *Poesía popular hispánica: 44 estudios*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
- GONZALBO AIZPURU, Pilar, "Auge y ocaso de la fiesta en la Nueva España", en María Águeda Méndez (coord.), *Fiesta y celebración, discurso y espacio novohispanos*, México, El Colegio de México, 2009, pp. 59-73.
- ILLARI, B. (2011). *Domenico Zipoli: para una genealogía de la música latinoamericana*. La Habana, Cuba, Premio de Musicología Casa de las Americas.
- MARÍN LÓPEZ, Javier, "Ideología, hispanidad y canon en la polifonía latina de la Catedral de México", *Resonancias*, 27, Santiago de Chile, 2010, pp. 57-77.
- MARÍN LÓPEZ, Javier, "Patrones de diseminación de la música catedralicia andaluza en el Nuevo Mundo (ss. XVI-XVIII)", en Antonio García-Abásolo (ed.), *La música en las catedrales andaluzas y su proyección en América*, Córdoba, Universidad de Córdoba y CajaSur, 2010, pp. 95-132.
- MORALES ABRIL, Omar: "Gaspar Fernández: su vida y obras como testimonio de la cultura musical novohispana a principios del siglo XVII", en *Ejercicio y enseñanza de la música*, Oaxaca, CIESAS, 2013, pp. 71-125.
- MORALES ABRIL, Omar: "Villancicos de remedo en la Nueva España", en *Humor, pericia y devoción: villancicos en la Nueva España*, Oaxaca: CIESAS, 2013, pp. 11-38.
- NAWROT, Piotr (2000) *Indígenas y Cultura Musical de las Reducciones Jesuíticas*. Vol. 1. Guaraníes, Chiquitos, Moxos. Vol. 2. Cantos Chiquitanos. Vol. 3. Opera San Francisco Xavier. Vol. 4. Réquiem Chiquitano. Vol. 5. Cantos Guaraníes y Moxenos. Editorial Verbo Divino. Cochabamba 2000.
- RICARD, Robert, *La conquista espiritual de México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
- SNOW, Robert, "Liturgical Reform and Musical Revisions: Reworkings of their Vesper Hymns by Guerrero, Navarro and Durán de la Cueva", en *Livro de Homenagem a Macario Santiago Kastner*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992, pp. 465-499.
- STEVENSON, Robert, *Music in Aztec & Inca Territory*, Berkeley, University of California Press, 1968.
- TELLO, A. (1998) *Música barroca del Perú siglos XVII y XVIII*, [Lima], Asociación Pro Música Coral, AFP Integra.

Bibliografía complementaria:

- Dussel, Enrique (2015) *Filosofía de la cultura y transmodernidad*. Colección Historia de las Ideas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2015, 338 pp.
- Mignolo, W. (January 01, 1995). Occidentalización, imperialismo, globalización: herencias coloniales y teorías postcoloniales. *Revista Iberoamericana*, 61, 27.
- Quijano, A. (2005). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, en E. Lander; S. Castro-Gómez (Hg.): *La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales; perspectivas latinoamericanas*. 2. ed., 1. reimpr. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO [u.a.], S. 201-246.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	()
Ejercicios fuera del aula	()	Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	()
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	()
Trabajo de investigación	()	Seminario	()
Prácticas de taller o laboratorio	()	Otras:	()
Prácticas de campo	()		
Otras: _____	()		