

Curso de Posgrado

Historia cultural. Música, cultura y política en el Siglo XX

Con Lucía Patiño Mayer

Vigencia del programa: 2023

Días y horarios de cursada: miércoles de 18 a 21 hs

Modalidad de cursada: virtual

Carga horaria total: 32 horas

Aranceles e inscripción: posgrado.eayp@unsam.edu.ar

Fundamentación y objetivos

Este curso propone examinar y poner en discusión las relaciones y tensiones entre música, cultura y política en el Siglo XX. A partir de estudios de caso, abordaremos a la música a lo largo del siglo en relación con sus contextos políticos y sociales, teniendo en cuenta las escalas locales, provinciales, nacionales y transnacionales. Se explorará, la construcción de los diferentes sentidos de nación a lo largo del Siglo XX; la música como herramienta de construcción de consenso o resistencia a los regímenes políticos, en especial en contextos dictatoriales; activismo, género y sexualidad en la música; la transnacionalización de la música en la década del '60, en especial a través de trayectorias, circuitos y agencias de artistas; y el festival de música como dispositivo de contención y construcción de estéticas, políticas y comportamientos sociales. De este modo, este curso pretende instalar una lectura actualizada, partiendo de la música como foco de análisis para comprender los complejos procesos que fueron conformando un siglo de grandes conmociones y construcción de identidades políticas, sociales y culturales. Trabajaremos a partir de materiales bibliográficos, material audiovisual y sonoro.

Desarrollo

El curso se dividirá en cuatro partes, la dinámica será expositiva aunque promoverá la participación activa de los estudiantes en debates y discusiones. La primera parte explorará la relación entre música y nación, analizando el lugar que ocupó en sus diferentes manifestaciones al momento de establecer determinados sentidos de nación a lo largo del Siglo XX en la Argentina. En una segunda parte se trabajará sobre música y regímenes autoritarios, en especial en América Latina, aunque abordando también el caso del nazismo en Europa. En una tercera parte ,

abordaremos las relaciones entre género, sexualidad y música en particular en la segunda mitad del siglo XX. Por último, trabajaremos sobre los festivales de música como constructores de participación política y comunidad en especial en la década del sesenta, teniendo como punto de partida festivales en Argentina y sus diálogos transnacionales. Exploraremos el rol del Partido Comunista en el establecimiento de estos lazos y su relación con cierta construcción de una música latinoamericana de proyección internacional.

Se realizará una actividad de cierre que consistirá en la visita a un archivo especializado.

Evaluación

Para alcanzar la condición de regular y aprobar la asignatura, serán requisitos:

Cumplir con una asistencia de al menos 75%

Compromiso de lectura de los textos propuestos

Presentar en tiempo y forma los dos trabajos requeridos: uno de síntesis de contenidos y un segundo trabajo final escrito de puesta en relación y análisis de materiales de archivo a través de los conceptos abordados. El trabajo final se aprueba con una calificación mínima de 6. Los trabajos deberán ser entregados dentro de un plazo de dos meses posterior a la última clase del seminario y el plazo para su evaluación no deberá ser mayor a sesenta (60) días.

La asignatura está organizada en cuatro unidades

I. Música y nación

La nación y el nacionalismo como construcciones simbólicas. El rol de la cultura y la música en esta construcción: tensiones y debates. El surgimiento del folklore como género y campo musical. Los etnomusicólogos y escritores nacionalistas en el cambio de siglo. El peronismo y la institucionalización del folklore. Continuidad del folklore ante los cambios políticos: estrategias musicales y discursivas. Nacionalismo musical en la música "cultura". Modelo europeo de nacionalismo musical. Casos de hibridación entre folklore y música académica. Tango y nación.

Anderson, B. (2016) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de la Cultura Económica. Pp.77-101

- Chamosa, O. (2012) Breve historia del folklore argentino 1920-1970: Identidad, política y nación. Buenos Aires: Edhasa pp.21-62
- Díaz, C. (2010) Variaciones sobre el ser nacional. Buenos Aires: Ediciones Recovecos pp.90-111
- Karush, M. (2019) Músicos en tránsito. La globalización de la música popular en Argentina: del gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santaolalla. Buenos Aires: Siglo Veintiuno pp. 31-59
- Plesch, M. (2014) “Una pena extraordinaria”: tópicos disfóricos en el nacionalismo musical argentino” In Acta Musicológica pp. 217-248

II. Música y dictaduras

La música y el nacionalsocialismo. El rol del Estado. La música como construcción de identidad política. Música y dictaduras en Argentina. Censuras, exilios e insilios. Rupturas y continuidades. Escenarios, concursos, políticas de Estado. Música en dictaduras en Chile y en Brasil.

- Napolitano, M. (2014) 1964 Historia do regime militar brasileiro. Sao Paulo: Editora Contexto. Pp. 173-205
- Buch, E. (2016) Música, dictadura, resistencia: La orquesta de París en Buenos Aires. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica. Pp. 139-166
- Aster, M. (2009) La orquesta del Reich: La Filarmónica de Berlín y el Nacionalsocialismo. Buenos Aires: Edhasa. Pp. 19-61
- AAVV (2021) Sombras, suspiros y memorias: Prácticas culturales y dictaduras en el cono sur. Buenos Aires: Edunla.
- Barr-Melej, Patrick (2017), Psychedelic Chile: Youth, Counterculture, and Politics in the Road to Socialism and Dictatorship (Chapel Hill: The University of North Carolina Press)
- Manzano, Valeria (2019), “Los hijos de mayo: generaciones, cultura y política en la Argentina, 1969-1994”, Contenciosa, no. 9.
- Pujol, (2003) Rock y dictadura: Crónica de una generación, 1976-1983 (Buenos Aires: Emecé)

III. Género y sexualidad

Roles y género en la música argentina: intérpretes y compositoras. Los escenarios. Compositoras y música contemporánea. Activismo y artivismo.

Música queer. Música y sexualidad.

Buch, E (2022) Playlist. Musique et sexualité. Paris: éditions MF

Plante, I. (2019) "Las 'tapisseries chiliennes' de Violeta Parra entre lo vernáculo y lo internacional" en Artéologie URL : <http://journals.openedition.org/artelogie/2923>

AAVV (2006) Queering the Pitch eds. Brett P., Wood E., Thomas G. New York: Routledge. Pp.9-27

Brett, P. (2006) "Musicality, Essentialism and the Closet" in Queering the Pitch AAVV. New York: Routledge pp.9-27

IV. La forma festival

Festivales en Argentina: el auge de los festivales folklóricos en la década del sesenta. Formación de identidades, comunidades festivaleras. Diálogos transnacionales. El Partido Comunista, sus agencias artísticas y giras internacionales. Construcción de identidad y autenticidad a partir de presentaciones en festivales en países comunistas (RDA, URSS). Festival de Cosquín. Viña del Mar. Woodstock y el folk americano.

Anderton, Chris (2019), Music Festivals in the UK: Beyond the Carnavalesque (Londres: Routledge)

Falassi, Alessandro (1988), "Festival: Definition, morphology," en Alessandro Falassi (ed), Time out of Time: Essays on the Festival (Alburquenque: University of Mexico Press), 1-12.

Patiño Mayer, Lucía (2019) "'El triunfo del canto es un triunfo de paz': la política en el festival de Cosquín de 1975," Revista Encuentros Latinoamericanos, vol 3, n 2, 112-132.

Zolov, Eric (2008) "Expanding our Conceptual Horizons: The Shift from an Old to a New Left in Latin America," A Contracorriente: A Journal on Social History and Literature in Latin America 5:2, 47-73.