

**Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras**

**MAESTRÍA EN PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURA
EN SUDAMÉRICA COLONIAL**

SEMINARIO

MÉTODOS Y TÉCNICAS APLICADAS:

**Principio(s) de la música sudamericana:
herencias y supervivencias**

Carga horaria: 32 horas

Profesor:

Dr. Daniel Duarte Loza

Año 2023

Fundamentación

Principio(s) de la música sudamericana cifra, por un lado, un posible comienzo de la música en Sudamérica debido al inicio de su registro, el encuentro –no precisamente amistoso– de culturas y su mestizaje y el establecimiento de la dimensión del territorio y de su denominación. Ciertamente la denominación en términos geográficos que referimos como Sudamérica define su existencia a partir de la colonización. Por otro lado, se propone profundizar en ciertas estrategias de realización que estructuran a partir de allí –y en buena medida– la música de esta región del mundo.

El afianzamiento de la conquista se da a través de las colonias y el reparto político entre España y Portugal establece en primer término la división del sur del continente americano en los ejes Atlántico-Pacífico. Tempranamente, a partir del Tratado de Tordesillas, de 1494, las pretensiones de estos reinos en América se acuerdan –al menos legalmente– y se restringen. España se afirma y radica en América del Sur, principalmente, en el Pacífico (con base fundamental en Lima, Perú) y Portugal en el Atlántico (con base primero en Salvador de Bahía y, luego a partir de 1763, en Río de Janeiro, Brasil) hasta la ciudad de Laguna 28° 28' 57" latitud S y 48° 46' 51" longitud O (actual territorio brasileño, Estado de Santa Catarina). Hay que señalar aquí también que durante varias décadas, más precisamente entre 1580 y 1640, ambas coronas se unificaron con lo que estas restricciones fueron, entonces, relativizadas. Finalmente la delimitación planteada en Tordesillas no será respetada por los portugueses que pretenderán, en algún momento, dominar la cuenca del Río de la Plata y extenderán sus límites hasta los 33°45'09" latitud S 53°22'07" longitud O es decir la Barra do Chuí, parte del actual estado de Río Grande do Sul, Brasil, que limita con la ciudad de Chuy en el Departamento de Rocha, Uruguay.

Por otro lado, la idea de un proto-estado integrado que no responde, específicamente, a ninguno de los dos principales países colonizadores de América del Sur y se cimenta desde un entramado plurinacional entre indígenas y religiosos, toma forma a través de la propuesta de la Compañía de Jesús –que es una orden católica conformada por religiosos de distintas nacionalidades (en ese momento nacionalidades europeas)– y depende del Papa, aunque esta pertenencia la va a poner en tensión hasta su expulsión de España –por tanto de Sudamérica– en 1767. A pesar de esta sanción la empresa de los jesuitas va a configurar una herencia innegable en la cultura y en el arte del sur de América del Sur.

El aporte propio de los habitantes originarios de nuestro continente se manifiesta a través de la supervivencia de sus prácticas a manos de exponentes que han sabido preservar sus saberes mediante la tradición oral y han logrado reivindicar recursos genuinos en el toque de los instrumentos que difieren ostensiblemente de las propuestas europeas. Un claro ejemplo de esta supervivencia es la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) de la Paz, Bolivia, fundada por el compositor Cergio Prudencio.

La otra vertiente que completa el cuadro sudamericano es la influencia de los africanos traídos al continente como esclavos. La herencia que han dejado y que sus descendientes han sabido sostener se ha convertido en una raíz notable en el quehacer musical de la región. La milonga con su andar polimétrico entre 3+3+2 y 4x4 manifiesta una fuerte presencia afro.

El sincretismo que anida en la propuesta teológica de los jesuitas entrelazando sus altares con los de las deidades de los originarios y de los esclavos se puede rastrear en el plano estético de varias expresiones musicales que asumen la coexistencia de elementos de procedencias muy disímiles.

Núcleos temáticos

1) El marco colonizador en Sudamérica: España (Pacífico) y Portugal (Atlántico). Geografía cultural como sustento para el hacer musical: marca y matriz. Los cancioneros de Carlos Vega. La Compañía de Jesús como mediador. Estado benefactor e impulsor del arte, la música y la danza. Prácticas artísticas y ejemplos a un lado y al otro del subcontinente.

2) Supervivencia de las tradiciones indígenas mestizadas. La música de los Andes y su predilección por los vientos. Las prácticas de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos de La Paz, Bolivia.

3) La herencia jesuítica en el oriente sudamericano. La pampa como espacio mítico. Poética pampa: Estética do frio (Brasil), Templadismo (Uruguay) y Subtropicalismo (Argentina). Integración regional: música, clima, historia y geografía.

Bibliografía obligatoria

Bailey, G. (2006). “Le style jésuite n’existe pas’: Jesuit Corporate Culture and the Visual Arts”. En: O’ Malley y ots.: The Jesuits, 38-89. Toronto: University of Toronto Press.

Berque, A. (enero/marzo, 1984). Paysage-empreinte, paysage-matrice: éléments de problématique pour une géographie culturelle. En Espace géographique 13(1), 33-34.

Duarte Loza, D. (2016). “Ayllu circular de los aires. La música de Cergio Prudencio y la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN)”. En actas: IV Congreso Artes en Cruce. Buenos Aires: FFyL UBA

----- (2018). “Poética Pampa: Estética del frío, Templadismo, Subtropicalismo”. En: “Música Imagen y Cuerpo: Arte Indisciplinario de América Latina”. Tesis Doctoral, pp. 188-221. La Plata: FBA UNLP

Manassi Panitz, L. (2008). "As representações do espaço platino na música popular", inédito, Porto Alegre: UFRGS.

Mörner, M. (2006). "The Role of the Jesuits in the Transfer of Secular Baroque Culture to the Río de la Plata Region". En: O' Malley y osts.: *The Jesuits*, 305-316. Toronto: University of Toronto Press.

Murata, M. (2006). "Music History in the Musurgia universalis of Athanasius Kircher". En: O' Malley y osts.: *The Jesuits*, 190-208. Toronto: University of Toronto Press.

Prudencio, C. (2010). *Hay que caminar sonando*. La Paz: Camaleón Rojo Eds.

Ramil, V. (1997) *Ramilonga. A estética do frio*. Librillo de CD. Porto Alegre: Satolep Music.

_____ (2004). *A Estética do Frio. Conferência de Genebra*, Porto Alegre: Satolep Livros.

Rondón, V. (2012). "La Gallina de Kircher y el Gallinazo de Ovalle". En: Acuña, C. (ed.). *La Curiosidad Infinita de Athanasius Kircher*, 57-85. Santiago: Ocho Libros Editores.

Vega, C. (1956). *El origen de las danzas folklóricas*. Buenos Aires: Ed. Ricordi.

_____ (1998 [1944]). *Panorama de la Música Popular Argentina*. Buenos Aires: Ed. Facsimilar Del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega.

Waisman, L. (2004). "La música colonial en la Iberoamérica neo-colonial". *Acta Musicologica*, 76(1), 117-127.

_____ (2019). "La música en la república de indios: parroquias, doctrinas y reducciones". En: *Una historia de la música colonial hispanoamericana*. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Bibliografía ampliatoria

Aharonián, C. (1992). *Conversaciones sobre música, cultura e identidad*. Ombú, Proyecto editorial de FUCAP (Federación uruguaya CASAS PUEBLO) Montevideo. Ediciones Tacuabé, Montevideo (2ª edición corregida y aumentada, 2000).

Duarte Loza, D. (2006). "Algunas cuestiones: preguntas y aportes (desordenados) para la discusión acerca del templadismo". Correspondencia inédita con D. Drexler. Febrero 2006. La Plata.

_____ (2015). "Una poética pampa. Integración cultural entre Brasil, Argentina y Uruguay: música, clima, historia y geografía". *Revista Aura*. Tandil: FA-UNICEN.

Furlong, G. (1945). *Músicos argentinos durante la dominación hispánica*. Buenos Aires: Ed. Huarpes.

Martínez Estrada, E (2007 [1933]). *Radiografía de la pampa*, Ed. Losada, Buenos Aires.

----- (2001 [1940]) *La cabeza de Goliath. Microscopía de Buenos Aires*, Ed. Sol 90, Barcelona.

O' Malley y ots. (2006). *The Jesuits. Cultures, Sciences, and the Artes, 1540-1773*. Toronto: University of Toronto Press.

Oporto, M. (2011). *De Moreno a Perón. Pensamiento argentino de la unidad latinoamericana*. Buenos Aires: Ed. Planeta.

Ramil, V. (1995). "A estética do frio". En Fischer, Luis Augusto (org.), *Nós, os gaúchos*. Volumen 1. Porto Alegre: UFRGS.

Waisman, L. (2019). *Una historia de la música colonial hispanoamericana*. Buenos Aires: Gourmet Musical.

Metodología

La materia será dictada por el plantel docente mediante un aula virtual (moodle) en la que se abrirá tanto un espacio para el trabajo de investigación e intercambio (foro) como para el de producción de los alumnos. En el aula se requerirá de la participación activa del alumnado mediante la escucha, la observación, la reflexión crítica, el debate, la elaboración teórica y la producción. El trabajo será, entonces, interactivo e incorporará al ámbito de clase, materiales ilustrativos y de profundización sobre los temas a tratar como: grabaciones, partituras, películas, videos, sitios de internet y fotografías.

En cuanto a los contenidos, hay que decir que los mismos están organizados, separadamente, en núcleos temáticos, pero no obedecen a la mera enumeración de eventos pertenecientes al desarrollo de una línea cronológica, ni tampoco se plantean como islas ni átomos cerrados que no permiten la vinculación con las restantes unidades temáticas. El tratamiento de los mismos puede ser simultáneo, paralelo y estratificado. En algunos núcleos se planteará una posibilidad de acercamiento a un tema en particular que luego podrá ser abordado en otro núcleo y desde otra perspectiva. En este sentido, primará el criterio de la transversalidad de los contenidos a lo largo de todo el curso.

Objetivos

- Reconocer principios fundantes de la música sudamericana.
- Comprender herencias y supervivencias para establecer estrategias de realización estructurantes de la música sudamericana.
- Distinguir concepciones originarias de apropiaciones y exotismos.
- Establecer características de la herencia jesuítica en la cultura y el arte.
- Diferenciar procedencias y cancioneros según formas de colonización.
- Ponderar el aporte afro en la música sudamericana.
- Incorporar conceptos de la geografía cultural para entender vínculos con la música producida en la región.

Destinatarios

Estudiantes de la Maestría en Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial, FFy L UBA

Modalidad de cursada

A distancia. A través del aula virtual en el Campus de Posgrado.

Criterios de Evaluación

Realizar una actividad propuesta por la cátedra

Trabajo final escrito desarrollando temáticas del Seminario.

(Las pautas específicas se darán a conocer durante la cursada, el profesor guiará a los estudiantes en la elaboración de los trabajos propuestos).

Participación activa en los foros del Seminario.

Plazo de entrega del Trabajo final (si se lo requiriera)

6 meses