

SEMINARIO DE POSGRADO

VANGUARDIA Y CANCIÓN POPULAR LATINOAMERICANA.

Análisis de casos de Brasil, Uruguay y Argentina de los últimos 50 años¹

Profesor: Mgter. Damián RODRÍGUEZ KEES

- **Fecha:** 1, 2 y 3 de Julio de 2010
- **Horarios:** 1 de Julio – 16 a 21 hs.
2 de Julio – 8 a 13 hs. y 16 a 21 hs.
3 de Julio – 8 a 13 hs.
- **Lugar:** Facultad de Artes y Diseño. Centro Universitario, UNCuyo, Mendoza.
- **Inscripción e Informes:** **5 de abril al 25 de Junio de 2010.**
Secretaría de Posgrado (edificio de Gobierno), FAD - UNCuyo. Lunes a Viernes de 9 a 12 hs.
Tel (0261) 4494170.

E-mail: posgrado@fad.uncu.edu.ar
- **Arancel:** \$ 200 docentes y egresados
\$ 50 alumnos

Destinado a docentes, egresados, investigadores, maestrandos, alumnos de IV y V año de las carreras musicales

Propósito

Visualizar la importancia del campo de la canción popular latinoamericana (cpl) en la construcción de la trama histórica y social del continente a través de sus expresiones de vanguardia

Objetivos

Caracterizar la vanguardia en el cancionero de Brasil, Uruguay y Argentina de los últimos cincuenta años

Adquirir herramientas teóricas y prácticas para analizar canciones en términos de dicha categoría

Analizar casos emblemáticos del espacio de la vanguardia en la cpl

Contenidos programáticos

La canción popular latinoamericana como campo

Desarrollo del término “mesomúsica”

Espacio fronterizo, dialéctica de la frontera

Relación “culto”-“popular”

Los contextos intelectuales en la cpl

Función de la vanguardia en la cpl

La vanguardia como categoría estética

Teorías de la vanguardia

Las vanguardias “localizadas” en latinoamérica

La teoría de la vanguardia de Peter Bürger aplicada a la cpl

Caracterización de la vanguardia en la cpl:

La dimensión política

La cpl en el debate modernidad - posmodernidad

El debate tradición - modernidad en la construcción de la identidad

La función utópica

Las tramas de la vanguardia en la cpl

El caso del manifiesto de la nueva canción

El caso del movimiento “Tropicália”

El caso del Taller Uruguayo de Música Popular

La teoría de Philip Tagg para el análisis de la música popular

Metodología

El seminario se desarrollará a través de la explicación del marco teórico para la caracterización de la vanguardia en la canción popular latinoamericana y su permanente confrontación y vinculación con ejemplos concretos (contextualizados histórica y socialmente) analizados a través de trabajos prácticos grupales, del cancionero vanguardista de Brasil, Uruguay y Argentina (Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Arrigo Bernabé, Tom Zé, Eduardo Mатеo, Fernando Cabrera, Leo Maslíah, Luis Trochón, Jorge Lazaroff, Rubén Olivera, Liliana Herrero, Alberto Muñoz, Carmen Baliero, Luis Alberto Spinetta, Sumo).

Evaluación

Trabajo monográfico de análisis de una o más canciones del repertorio de la cpl en el que el alumno deberá defender la característica vanguardista de la canción elegida

Recomendación:

Para un mejor aprovechamiento del seminario se recomienda la audición previa al mismo de las discografías completas de:

Brasil:

Arrigo Barnabé
Caetano Veloso
Gilberto Gil
Chico Buarque
Tom Zé

Uruguay:

Eduardo Mateo
Fernando Cabrera
Leo Masliah
Luis Trochón
Jorge Lazaroff
Rubén Olivera

Argentina:

Liliana Herrero
Alberto Muñoz
Carmen Baliero
Luis Alberto Spinetta
Sumo.

Bibliografía

La Tuba, nro 1, Revista del Taller Uruguayo de Música Popular, diciembre de 1989

La del Taller, nros 1 a 6 (1984 a 1986)

Actas de los congresos de la Internacional Assosiation for the Study of Popular Music, Rama latinoamericana (IASPM-LA)

AA.VV

- *El debate modernidad posmodernidad*. Casullo (N) (comp.) Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993 (1989).

AHARONIÁN, Coriún.

- *Apuntes acerca de la mesomúsica* En: Revista *Prólogo* Nros.2-3. Montevideo, enero-julio de 1969.
- *Mesomúsica y educación musical* En: Tomeo (H.) (comp.) *Educación artística para niños y adolescentes*. Montevideo, Tauro, 1969.
- *Conversaciones sobre música, cultura e identidad*. Montevideo, Tacuabé, 2000.
- *Desafíos para una análisis de las vanguardias en la música popular uruguaya*. En: Actas del II Congreso latinoamericano de la

International Association for the Study of Popular Music. Santiago de Chile, Rodrigo Torres Editor, 1999, p.418-430.

ALONSO, Luciano

- Algunas problemáticas de la actualidad de las Ciencias Sociales. En: La cultura de fin de siglo. Municipalidad de Santo Tomé, 1996. pp19-45

ANDRÉ De SOUSA, Edson Luis

- *Por uma cultura da utopia*. Porto Alegre, Universidad Federal de Rio Grande do Sul. 2003, pp36-45.

ARDAO, Arturo

- *El latinoamericanismo filosófico de ayer y de hoy. La inteligencia latinoamericana*. Montevideo, Ediciones de la Universidad de la República. 1987.

ARETZ, Isabel

- *El folklore musical argentino*. Buenos Aires, Ricordi, 1952

BARCE, Ramón.

- *Fronteras de la música*. Madrid, Real Musical, 1985

BÉHAGUE, Gerard

- *Hacia un enfoque etnomusicológico para el análisis de la música popular*. En: actas de las XI Jornadas Argentinas de Musicología y X Conferencia Anual de la A.A.M. Buenos Aires, A. Cragnolini, E. Roig e I. Ruiz eds. Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, 1998.
- *La música en América Latina. (Una introducción)*. Caracas, Monte Ávila, 1993.

BEIK, William y STRAUSS, Gerald

- *Viewpoint. The dilemma of popular history*. BsAs, Nueva Visión, 1991.

BERMAN, Marshall

- *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2003 (1988).

BÜRGUER, Peter

- *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1997 (1974).
- *El significado de la vanguardia*. En: *El debate Modernidad Posmodernidad*. Buenos Aires, El cielo por asalto. 1993 (1989).

BOURDIEU, Pierre

- *Sociología y Cultura*. México, Grijalbo, 1990 (1984).

CALADO, Carlos

- *Tropicália. A historia de uma revolução musical*. São Paulo, Editora 34, 1997

CASULLO, Nicolás

- *Modernidad, biografía del ensueño y la crisis. (Introducción a un tema)*. En: *El debate Modernidad Posmodernidad*. Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993 (1989).

COHEN, Sara

- *Ethnography and popular music studies*. En: *Popular Music*. 12/2: 123-138, 1993.

COOK, Nicholas

- *De Madona al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música*. Madrid, Alianza, 2001 (1998).

CORRADO, Omar

- *Estrategias de descentramiento: la música de Liliana Herrero*. En: Actas del II congreso latinoamericano de la International Association for the Study of Popular Music. Santiago de Chile, Rodrigo Torres Editor, 1999.

De CAMPOS, Augusto

- *Balanço da bossa e outras bossas*. Sao Paulo, Editora perspectiva, 1993 (5ta ed.)

De CAMPOS, Haroldo

- *Brasil transamericano*. Buenos Aires, El cuenco de Plata, 2004

DE SÁ, Álvaro

- *Vanguarda – Produto de comunicação*. Petrópolis, Vozes. 1977.

ETKIN, Mariano

- *Los espacios de la música contemporánea en América Latina*. En: Revista Pauta Nro.20, México, octubre de 1986.
- *Apariencia y realidad en la música del siglo XX*. En: Nuevas propuestas sonoras, BsAs, Ricordi, 1983.

FRITH, Simon

- *Towards an aesthetics of popular music*. En; Richard Leppert y Susan McClary (eds.), *Music and Society. The politics of composition, performance and reception*. Cambridge University Press, 1987.

FERNANDEZ BITTAR, Marcelo

- *Historia del Rock en Argentina*. Buenos Aires, Distal

FERNANDEZ NADAL, Estela

- "La problemática de la utopía desde una perspectiva latinoamericana". En: *Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en nuestra América*. Arturo A. Roig (Comp). San Juan, EFU, 1995.
- (comp.) *Itinerarios socialistas en América Latina*. Córdoba, Alicón, 2001.

FERNANDEZ RETAMAR, Roberto

- *Calibán. Apuntes sobre la cultura de nuestra América*. México, Diógenes, 1974.

FOLLARI, Roberto

- *Modernidad y posmodernidad, una óptica desde América Latina*. Buenos Aires, Rei/Aique, 1992.

GAÚNA, Regiane

- *Rogério Duprat: Sonoridades múltiplas*. São Paulo, Unesp, 2002.

GIUNTA, Andrea

- *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los sesenta*. Buenos Aires, Paidós, 2001.

GONZÁLEZ, Juan Pablo

- *Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros*. En: Actas XIII conferencia anual de la Asociación Argentina de Musicología. Buenos Aires, 1999.

GRIGNON, Claude y PASSERON, Jean Claude

- *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.

HABERMAS, Jürgen

- *Modernidad: Un proyecto incompleto*. En: Revista *Punto de vista* nro.21, 1984.
- HERRERO, Liliana
- *Pacto, tensión y biografía. Una sonata en miniatura*. Inédito. Versión digitalizada.
 - *Paisajes de bandoneón*. Inédito. Versión digitalizada.
 - *La impaciente tensión. Bosquejos musicales de la memoria cultural argentina*. Inédito. Versión digitalizada. 2001
 - *Paisajes de bandoneón*. Inédito. Versión digitalizada. 2001
 - *Pacto, tensión y biografía. Una sonata en miniatura*. Inédito. Versión digitalizada. 2002
 - *La justicia como traducción cultural*. En: Revista *La Ventana* nro.6 diciembre de 2002. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral, pp54-61.
 - *La cultura es un río subterráneo más importante de lo que percibimos*. En: Clarín, 20/10/04.
- HUYSEN, Andreas
- *Guía del posmodernismo*. En: *El debate Modernidad Posmodernidad*. El cielo por asalto. Buenos Aires, 1993 (1989).
- INNARETY, Daniel
- *A filosofia como uma das belas artes*. Lisboa, Teorema, 1995.
- JAMESON, Fredric
- *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Buenos Aires, Piados, 1992 (1984).
- JONES (G.G.) y RAHN (J.)
- *Definitions of Popular Music: Recycled* En: *Breaking the sound barrier. A critical anthology of the new music*. New York, Dutton, 1981 pp38-52.
- LYOTARD, Jean-François
- *La condición posmoderna*. Buenos Aires, Planeta, 1993 (1979).
 - *Qué era la posmodernidad*. En: *El debate Modernidad Posmodernidad*. Buenos Aires, El cielo por asalto, 1993 (1989)
- MARIÁTEGUI, José Carlos
- *Nacionalismo y vanguardismo en la ideología política y en la literatura y el arte*. En: *Mundial*, Lima, 27 de noviembre y 4 de diciembre de 1925.
- MARTÍ, José
- *Nuestra América (El partido Liberal, México, 30 de enero de 1891)* En: *Nuestra América*, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1977.
- MIDDLETON, Richard
- *Popular music analysis and musicology: bridging the gap*. En: *Popular music*. 12/2: 177-190.
 - *Studying Popular Music*. Buckingham, Open University Press, 1990.
- NAPOLITANO, Marco
- *Seguindo a canção. Engajamento político e indústria cultural na MPB (1959-1969)* São Paulo, Fapesp, 2001.
- RESCALA, Tim y otros.
- *Reportaje a Koellreuter*. En: *La del taller* nro. 5/6. Montevideo, 1986.

RESCALA, Tim y otros

- *Entrevista con Hans-Joachim Koellreutter* En: *La del Taller*. Nos. 5 y 6, Montevideo, 1986.

RODRÍGUEZ KEES, Damián.

- *“Jóia”, necesidad y factibilidad del análisis de la música popular*. En: Actas del II congreso latinoamericano de la International Association for the Study of Popular Music. Santiago de Chile, Rodrigo Torres Editor, 1999.
- *Caetano Veloso. Entre la mesomúsica y la música erudita del siglo XX*. En: Revista del Instituto Superior de Música nro.2. Santa Fe, Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral, 1990.
- *Construção de Chico Buarque, a treinta años de su edición*. En: Revista *La Ventana* nro.5 abril de 2002. Santa Fe. Universidad Nacional del Litoral.
- *“El rol de la vanguardia en el campo de las músicas populares latinoamericanas. El caso de algunas canciones de Caetano Veloso.”* En: Revista *Culturas* Nro.4, Santa Fe, 2003, Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL. pp 5-15.
- *“La utopía desde una perspectiva latinoamericana en la canción Jóia de Caetano Veloso.”* En: Revista “TEXTURAS. Estudios interdisciplinarios sobre el discurso. Nro.3”. Publicación del Centro de Estudios Sociales Interdisciplinarios del Litoral. Santa Fe, 2003, Facultad de Humanidades y Ciencias. UNL. pp 183-190.
- *“Liliana Herrero: Vanguardia y canción popular”*. Santa Fe. Ediciones UNL. 2006

ROIG, Arturo Andrés

- *El pensamiento latinoamericano y su aventura (II)* Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1994.
- (comp.) *Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en nuestra América*. San Juan, Fundación Editorial Universidad Nacional de San Juan, 1995.
- *Propuestas metodológicas para la lectura de un texto*. En: Revista del Idis. Cuenca, Universidad de Cuenca, Instituto de Investigaciones Sociales, nro.11, 1984.

PARASKEVAÍDIS, Graciela

- Entrevista a Hans Joackim Koellreutter: *La función del artista en el tercer mundo*. En: www.latinoamerica-musica.net/sociedad/koellreutter

PORTORRICO

Organiza: Secretaria de Posgrado FAD-UNCuyo

¹ Seminario acreditable a carreras de Posgrado, dada su carga horaria, trayectoria del docente a cargo y temática abordada.
