

Seminario de Musicología
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes

Página oficial: www.mesamartinez.com

Profesor: Luis Gabriel Mesa Martínez, luis.mesa@javeriana.edu.co

Horario: Martes de 17:00–19:00

Introducción

La musicología, ciencia encargada de entender el fenómeno musical no como un ente aislado sino como un medio de expresión que se manifiesta y desarrolla en función de su entorno, estudia con detenimiento la incidencia de todos los factores que política, social, histórica y espiritualmente afectan la materialización del sentimiento humano a través del sonido.

Este seminario se concentra en los procesos de reconstrucción histórica y musical que han permitido, a través de la musicología, fomentar la recuperación del patrimonio cultural del país. Se partirá de ejemplos específicos resultantes de procesos de investigación culminados, con los cuales se pretende reconocer la metodología aplicada por académicos nacionales consagrados a la tarea en cuestión. Las publicaciones recientes de Enrique Cámara de Landa, Rondy Torres, Carolina Santamaría y Luis Mesa Martínez, servirán como base para ilustrar el alcance de la investigación patrimonial de la música en los últimos años.

Objetivos

- Comprender el impacto de la musicología en el proceso de recuperación histórica, cultural y patrimonial de la música en Colombia.
- Ejecutar una aplicación práctica que permita materializar los resultados de proyectos de recuperación propuestos por los estudiantes.

Metodología

Las clases combinan la cátedra, la discusión de lecturas, la propuesta de temas de investigación por parte de los estudiantes y el análisis socio-histórico de fenómenos musicales. La participación de los estudiantes es fundamental y en ella se tendrá en cuenta tanto la presencia en clase, como la discusión de todas las lecturas asignadas a lo largo del semestre. Como producto final, los estudiantes tendrán que exponer de forma creativa y didáctica los resultados de los proyectos formulados.

Calificación

Reconstrucción de una obra musical: 20%

Informe escrito: 30%

Participación: 25%

Exposiciones: 25%

Para los estudiantes de maestría con énfasis en musicología, el informe escrito y exposición consistirán en:

1. Un anteproyecto a ser presentado el 28 de marzo, junto a las exposiciones que se harán ese día. El anteproyecto debe incluir: título del proyecto, un párrafo que describa el objeto de estudio, un objetivo general y dos específicos, un párrafo de justificación, metodología y referencias bibliográficas/discográficas/filmográficas.

2. Un artículo de 3000-3500 palabras que profundice los ítems expuestos en el anteproyecto, e incluya adicionalmente el desarrollo, argumentación y conclusiones. Estos resultados deberán exponerse al final del semestre, en la sesión de mayo 23, junto con la reinterpretación musical/creativa que quieran proponer los estudiantes.

Para los estudiantes que cursan la asignatura como electiva, el informe escrito y las exposiciones consistirán en:

1. Un texto de 1200-1500 palabras que sólo se presentará en la sesión final de mayo 23 (no será necesario presentar avances ni anteproyecto el 28 de marzo).
2. El informe debe incluir un título, una introducción al tema con su debida justificación y objetivo general, un desarrollo que exponga los argumentos y métodos utilizados y conclusiones.

Programa

Unidad I

Enero

- 24
Presentación del programa.
- 31
Antecedentes históricos de las ciencias de la música.
* Lectura: capítulos 1 y 2 de *Etnomusicología* (Cámara de Landa).

Febrero

- 7
Música y sociedad en el contexto republicano de Bogotá. Antecedentes decimonónicos de la ópera nacional y de la música de salón.
* Lectura: Torres et al., 63-91.
- 14
Musicología, lingüística y estudios culturales: importancia de la interdisciplinariedad en procesos de investigación.
* Lectura: Torres et al., 93-128
- 21
Usos sociales de la música. Reflexiones en torno a la necesidad de identificar, reconstruir y proyectar el patrimonio musical latinoamericano.
* Lectura: Torres et al., 129-165
* Profesora invitada: Carolina Plata (soprano lírica).
- 28
Opiniones divergentes frente al concepto de 'identidad'. ¿Existe una identidad musical colectiva?
* Lectura: Mesa Martínez, 17-76 (*Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano*)

Marzo

- 7
Territorialización de músicas foráneas y la reconstrucción de identidades locales en función de lo ajeno.
* Lectura: Mesa Martínez, 79-139 (*Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano*)
* Músicos invitados: Clara Rozo y Mario Martínez (discusión sobre la territorialización del flamenco español en Colombia).
- 14
Feminidad y masculinidad. ¿Qué tan coherente es hablar de musicología y género en la coyuntura del siglo XXI?
* Lectura: Mesa Martínez, 141-173(*Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano*)
- 21:
Preparación del anteproyecto de reconstrucción musical (no hay clase presencial).
- 28
Exposición de avances y anteproyectos por parte de los estudiantes de maestría con énfasis en musicología.

Abril

- 4
Relaciones entre política y cultura. El caso específico de Medellín: su desarrollo urbanístico, cultural y musical en la primera mitad del siglo XX.
* Lectura: Santamaría, 11-37

Semana Santa: Abril 10-16

- 18
Imaginación de lo 'nacional' y andinismo en la música nacionalista colombiana. Paralelismos con las escuelas nacionalistas de México y Argentina y su importancia en la historia del arte y la literatura en Latinoamérica.
* Lectura: Santamaría, 63-126
- 25
Tango: antecedentes y problematización social en Argentina. Procesos de apropiación en el caso de Medellín.
* Lectura: Santamaría, 127-171
- 27
Modernidad, radiodifusión y racismo en la música de consumo. Intereses por parte de la industria discográfica.
* Lectura: Santamaría, 173-219

Mayo

Etnomusicólogo invitado: Dr. Jaime Bofill (Conservatorio Nacional de Puerto Rico). Habrá una programación especial entre el 3 y 8 de mayo.

- 2
Reflexiones sobre ‘colombianidad’ en estudios de músicas regionales. Los instrumentos musicales como fuente informativa.
* Lectura: Mesa Martínez, 4-57 (*Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo*).
* Músicos invitados: Guafa Trío (Ignacio Ramos, Javier Andrés Mesa y Cristian Guataquira)
- 9
Rupturas en la tradición musical. Consideraciones en torno a los conceptos de ‘tradición’, ‘innovación’ y ‘territorialización’.
* Lectura: Mesa Martínez, 58-127 (*Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo*).
- 16
Transdisciplinariedad en los estudios de musicología.
* Lectura: Mesa Martínez 127-194 (*Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo*).
- 23
Exposiciones finales.

Bibliografía

Cámara de Landa, Enrique (2004). *Etnomusicología*. ICCMU: Madrid.

Mesa Martínez, Luis Gabriel (2015). *Luis Enrique Nieto: la música nariñense en los años del Clavel Rojo*. Fondo Mixto de Cultura de Nariño: Pasto.

Mesa Martínez, Luis Gabriel (2014). *Maruja Hinestrosa: la identidad nariñense a través de su piano*. Fondo Mixto de Cultura de Nariño: Pasto.

Santamaría, Carolina (2014). *Vitrolas, rocolas y radioteatros: hábitos de escucha de la música popular en Medellín, 1930-1950*. Pontificia Universidad Javeriana y Banco de la República: Bogotá.

Torres, Rondy; Alzate, Carolina et al. (2014). *José María Ponce de León y la ópera en Colombia en el siglo XIX & Ester: Libreto de Manuel Briceño y Rafael Pombo*. Universidad de los Andes: Bogotá.