

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
 ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA

CICLO PROPEDÉUTICO EN MÚSICA
 CANTO

PROGRAMA DE ASIGNATURA

SEMESTRE: 4		CLAVE:			
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA					
El Espacio Social de la Música II					
MODALIDAD	CARÁCTER	HORAS SEMESTRE	HORA / SEMANA		CRÉDITOS
			H.T.	H.P.	
Curso	Obligatorio	16	1	0	2
LÍNEA DE FORMACIÓN					

OBJETIVO GENERAL
El alumno reflexionará acerca del ámbito de la música al haber incorporado a sus conocimientos musicales las herramientas básicas del análisis socio – histórico.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
<p>La formación profesional del músico universitario de la UNAM requiere una comprensión crítica, tanto de la cultura como del espacio disciplinar del ámbito musical, así como de sus continuas y aceleradas transformaciones en circunstancias determinadas por los fenómenos socio-históricos contemporáneos.</p> <p>En el segundo semestre de la asignatura, se reflexiona acerca de las transformaciones en el campo de la música, y el papel fundamental que ellas han jugado la ciencia, la tecnología en la circunstancia de la cambiante realidad socio-histórica. A partir de esta perspectiva analítica también se explican los aspectos fundamentales de la creación musical en el Estado mexicano moderno.</p> <p>La perspectiva analítica de esta asignatura es necesariamente interdisciplinaria, e incluye la sociología, la historia así como la filosofía y la música y sus efectos en cultura occidental del s.XX y XXI</p>

Nº DE HORAS	OBJETIVOS PARTICULARES En el curso de esta unidad, el/la alumno(a):	UNIDADES DIDÁCTICAS
	Identificará el papel que juega el campo de la música en las transformaciones socio - históricas de la modernidad	<p>I.- La consolidación de la tradición musical de la cultura occidental</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hegemonía del sistema temperamento y la tonalidad • Escritura musical • Formación de la escucha musical <p>La tradición musical de las bellas artes</p> <ul style="list-style-type: none"> • El artista • El genio • Expresiones musicales: la obra de arte musical • Significado de la obra y del hecho musical en las relaciones sociales • Legitimación de la obra de arte musical a través de la filosofía-estética <p>Las tradiciones de la música regional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hegemonía de la tonalidad • Creación colectiva. Significado de las expresiones musicales y del hecho musical en las relaciones sociales <p>Relación entre las tradiciones musicales popular y de las bellas artes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diálogo, prestamos, apropiaciones • Medios de producción musical • Procesos de legitimación
	Identificará las transformaciones de la tradición musical occidental en la circunstancia socio-histórica del siglo XX	<p>II. Desarrollo de los medios de producción y reproducción del sonido y transformación de la creación, de la escucha y del hecho musical</p> <p>Nuevos medios de producción, Reproducción y difusión del sonido y de la música</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grabación • Manipulación • Amplificación • Movilidad • Reproducción

		<ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento y compactación • Intervención y modificación de la obra de arte musical <p>Transformación de la relación espacio temporal del hecho musical</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas formas de recepción <p>Resignificación de la obra y del hecho musical en los espacios sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formas de apropiación • Relaciones de propiedad intelectual • Valoración de la práctica musical • Resignificación de la noción del arte musical
	Reflexionará sobre la industria cultural como nuevo agente social en el campo de la música en el siglo XX	<p>III. Nacimiento y consolidación de la industria cultural como emergencia</p> <p>El nuevo capitalismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema monopólico, elemento estructurante de la sociedad del siglo XX <p>La Industria Cultural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entretenimiento: resignificación de las expresiones musicales y del hecho musical • Capitales de la industria cultural: nuevos medios de producción, reproducción y difusión de las expresiones musicales • Monopolización de los medios de producción musical • Procesos de legitimación de sus expresiones musicales • Nuevas formas de recepción musical
	Identificará las transformaciones socio-históricas de la tradición musical occidental en el siglo XX	<p>IV. La tradición de las bellas artes y tradiciones regionales.</p> <p>Tradicón de las bellas artes Elementos de continuidad</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Principios fundantes de la tradición • Innovación • Individualidad • Autonomía de creación <p>Elementos de discontinuidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fin de la hegemonía del sistema tonal • Emergencias culturales: lenguajes. Ensembles, contenidos, formas, etc • Papel del ritmo y la dinámica en las nuevas expresiones musicales • Experimentación instrumental • La nueva escucha: exigencia para el público <p>Las tradiciones musicales regionales en el siglo XX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heterogeneidad de las prácticas • Las ausencias y voces acalladas del discurso musical regional
	<p>Reflexionará sobre la relación entre el Estado moderno mexicano y el campo de la música en el siglo XX</p>	<p>V. El Estado moderno mexicano y su relación con el campo del arte y de la educación</p> <p>México después de la Revolución de 1917</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derechos sociales: aportación histórica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 • Derecho a la educación • Responsabilidad del Estado como garante de la educación y del acceso a la cultura y al arte • Fundación de instituciones educativas • Fundación de instituciones para la generación y conservación de las tradiciones artísticas en México <p>Formalización de la educación musical</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones de formación musical • Profesionalización de la actividad de músico <p>La industria cultural en México</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monopolización de los medios de producción musical • Procesos de legitimación de las expresiones musicales y de las formas de escucha de la industria cultural
TOTAL: 16		

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS		SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales (auditivo, teórico y práctico)	(x)
Exposición audiovisual	( )	Exámenes finales	
Ejercicios fuera del aula	(x)	(auditivo, teórico y práctico)	(x)
Seminarios	( )	Trabajos y tarea fuera del aula	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Participación en clase	( )
Trabajos de investigación	( )	Asistencia a prácticas	( )
Prácticas de taller o laboratorio	( )	Otras:	
Prácticas de campo	( )	• Reportes de lectura: dos al semestre	
Otras:		• Entrega de mapas conceptuales sobre el material de lectura	
• Recomendación de escucha de expresiones musicales de la nueva tradición musical de las bellas artes y de otras tradiciones		• Ensayo final	
• Reporte de lecturas			
• Pequeñas investigaciones sobre temas específicos			
• Utilización de mapas conceptuales			

REPERTORIO

MATERIAL PARA EXAMEN

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Benjamín, Walter, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, Itaca, México, 2004.
- Berger, Peter y Luckmann, Thomas, «2 Legitimación. C) Organización social para el mantenimiento de los universos simbólicos», en *La construcción social de la realidad*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2003. pp. 146-151.
- Bourdieu, Pierre, «El *habitus* y el espacio de los estilos de vida», en *La Distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Ed. Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S. A. de C. V., (1ª ed. 1979), 1ª ed. en México, 2002, pp. 169-174.
- , «Obras culturales y disposición culta», en *El Amor al Arte, Los museos europeos y su público*, Col. Estética 33, Paidós Ibérica, España, 2003, pp. 73-85.
- , «Espacio social y espacio simbólico», en *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, Editorial Anagrama, Barcelona, 1997, pp. 11-26.
- , *Cosas Dichas*, ED. Gedisa, Buenos Aires Argentina, 1988.
- , (2006). Los Usos Sociales de la Ciencia, Argentina: Nueva Visión
- De Sousa Santos, Boaventura, «Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes», en: *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social* (encuentros en Buenos Aires). Agosto de 2006. pp. 13-34. Disponible en: <http://bibliotecavierual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%201.pdf>.
- , (2009). "Nuestra América". En: Una Epistemología del Sur, México: Siglo XXI.
- Echeverría, Bolívar, *Valor de uso y utopía*. México: Siglo XXI Editores, México, 1998
- (2001). *Definición de la cultura: curso de filosofía y economía 1981-1982*. México: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Itaca.
- Flores D., Julia I., Coord. *Encuesta nacional de prácticas y consumos culturales*, CONACULTA, México, 2004.
- Hobsbawm, Eric, (1998). *A la Zaga. Decadencia y Fracaso de las Vanguardias del Siglo XX*, Barcelona: Critica
- Muñoz-Rubio, Margarita, «IV El objeto en juego en el campo de la música» en *El campo de la música en México. Primeras aproximaciones*, tesis de maestría, UNAM, 2004, pp. 71-73 (Sobre la noción del músico como intelectual).
- , «III Las representaciones musicales en el siglo XX. México 1920-1940», en *El proceso de autonomización del campo de la música. México 1920-1940. Una lectura desde la teoría del campo de Bourdieu*, Tesis de Doctorado, UNAM, 2008, pp.192-211.
- Piedras, Ernesto, «Desagregación de actividades y ramas integrantes de las IPDA» en *¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México*, CONACULTA, México, 2004, pp. 85-105.
- Romero L., Francisco J., «Consideraciones finales», en *Dimensión socio-política de la música contemporánea adscrita a la tradición de las Bellas Artes en la ciudad de México 1994-2005*, tesis de Maestría, UNAM FCPyS, México, 2007, pp. 113-124.
- Rascón B., Victor H., «Legislación y políticas en las industrias culturales de Latinoamérica», en *Industrias culturales y desarrollo sustentable*, Eds., CONACULTA, Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México, 2004.
- Said, Edward W., «Temas de resistencia cultural» en *Cultura e Imperialismo*, Anagrama, Col. Argumentos N° 187, Barcelona, 3ª ed., 2004, pp. 326-342.

Williams, Raymond, «Las obras de arte propiamente dichas», en *Cultura. Sociología de la Comunicación y del Arte*, tr. Graziella Baravalle, Ediciones Paidós Ibérica, col. Comunicación N°. 4, Barcelona España, 1981, pp. 112-124.

General:

Bourdieu, Pierre, *Creencia artística y bienes simbólicos*, trad. Alicia Gutiérrez, Grupo Editorial Aurelia Rivera, Córdoba-Buenos Aires, 2003.

Hobsbawm, Eric, *Historia del Siglo XX*, tr. Juan Faci, et. al., Ed. Crítica, Barcelona España, 1995.

Lombardi Satriani, L. M., *Apropiación y destrucción de la cultura de las clases subalternas*, Nueva Imagen, México, 1978.

Mignolo, Walter D., «Colonialidad global. Capitalismo y hegemonía epistémica» en *América Latina: los desafíos del pensamiento crítico*, Siglo Veintiuno Editores, México, 2004, pp. 113-137.

Scott, James, C., «Interrogar al poder o el valor de uso de la hegemonía» en *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. tr. Jorge Aguilar Mora, Ed. Era, (1ª ed. en español), México, 2000, pp. 117-124

Villoro, Luis «Dos interpretaciones de disposición» en *Creer, saber, conocer*, Siglo Veintiuno Editores, México, decimosexta ed. 2004, pp. 35-40.

———, *Filosofía del renacimiento*. México: Fondo de Cultura Económica.

Yúdice, George, «El asalto de las corporaciones transnacionales a la cultura de América Latina» en *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, Ed. Gedisa, Barcelona, 2002. pp. 417-421.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

(INTERNET, SOPORTES SONOROS Y AUDIOVISUALES, PARTITURAS, SOFTWARE Y OTROS)

PERFIL PROFESIOGRÁFICO

Profesor con estudios de Licenciatura en música con especialidad en historiografía o sociología.