

**FACULTAD/ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE MÚSICA**

Información de la asignatura

Nombre de la asignatura	Música y sociedad I
Código de la asignatura	33021 - MUS
Periodo Académico	202320
Nrc	10915
Grupo	001
Programas/Semestres	MUS 05
Intensidad horaria	2
Intensidad Semanal	2
Créditos	2
Docente(s)	Jose Fernando Garrido Calderon

Introducción o presentación general del curso

La Música nos acompaña en nuestros viajes y sueños, nuestras aventuras y desafíos, nuestros vuelos y naufragios. Recorremos con ella los laberintos de nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro destino. Podemos vibrar con la música, podemos crecer, amar, volar con ella. Conectamos con la emoción y con la energía de la música, percibimos y llegamos a descifrar el tejido profundo de su complejo relato, el cual, al fin y al cabo, es un espejo en el cual nuestra alma se observa, se refleja, se expresa. Por supuesto, nunca estamos totalmente solos, vivir es estar en relación con uno mismo y en relación con los otros. Así pues, juntos en el viaje individual y colectivo, experimentamos la música en la esfera más íntima y personal, y también, en la esfera grupal y social. Esto es posible, porque somos, cada uno de nosotros, un universo singular y diferenciado, y a la vez, integramos la gran tribu humana, la gigantesca manada que habita el planeta, dispersa y a la vez cohesionada, diversa y a la vez unitaria.

La música y las danzas de un pueblo son expresión de su euforia, su ritual, su catarsis, son su señal de identidad, su patrimonio cultural, su memoria, su testimonio, su herencia y su legado. La música de los pueblos del mundo ha sido la voz que les inspira, les alienta y les acompaña en sus luchas y sus reivindicaciones, en la vorágine de sus conflictos, en la solemnidad de sus duelos, en la alegría de sus victorias, en el júbilo de sus celebraciones. La producción musical, en cualquier lugar del mundo, no debería desatender esta realidad: la profunda conexión que existe entre música y sociedad. La productora musical, el productor musical, no deberían ignorar estos vínculos que explican la naturaleza misma de la música, no tendrían por qué ser meros actores pasivos de los procesos que reflejan a la cultura, que transforman cultura y que hacen cultura, deberían, por el contrario, comprender las problemáticas sociales de las cuales emerge la música y propiciar que la música siga dándoles voz.

Los cursos de Música y Sociedad I y Música y Sociedad II, ofrecen espacios de reflexión sobre

la naturaleza y la potencia de este vínculo entre los colectivos sociales y la música de la cual se dotan, y que es finalmente, un reflejo suyo, una proyección de su identidad y de su idiosincrasia. Esta reflexión articula dos componentes fundamentales: El primer componente es el conjunto de problemáticas que han estado presentes en el desarrollo de la vida de los pueblos del mundo y de Colombia, entre los cuales encontramos la guerra, la esclavitud, la miseria, las clases sociales, la desigualdad, la explotación, la represión, la debilidad de la democracia, la discriminación por raza, clase social, género, creencias o identidad sexual, el heteropatriarcado, entre otras. El segundo componente, son los géneros musicales que en los diferentes lugares del mundo y de Colombia han abordado, tratado, visibilizado dichas problemáticas.

Los cursos se proponen con ello, ofrecer a futuras y futuros profesionales de la música, las inquietudes necesarias y las herramientas conceptuales adecuadas para que eviten observar a su saber y su oficio como un saber y un oficio atrapados en su especificidad, herméticos y aislados, y logren en cambio, observarlos desde una perspectiva suficientemente amplia, abierta, comprensiva, incluyente, para articularlos a los procesos y dinámicas sociales de los cuales participan, en forma más constructiva.

Formación en competencias

Los cursos de Música y Sociedad aportan a la formación y el fortalecimiento de dos competencias propias de la disciplina (MUS-C5-2) que permite a las y los estudiantes comprender ideas o discursos musicales, según los elementos constitutivos del lenguaje musical y el análisis crítico de los contextos específicos, y (MUS C5 - 3) la cual permite a las y los estudiantes, expresar de manera clara y fluida, ideas y discursos que tengan en cuenta los contextos en los cuales la música se desarrolla. En línea con estas dos competencias propias del programa de Música, los cursos aportan a la formación y el fortalecimiento de una competencia transversal, es decir de interés general para las y los estudiantes en formación en cualquier disciplina: el Pensamiento Crítico (CTU – C3), la cual dota a las y los estudiantes de la capacidad para: 1. Identificar y reconstruir un problema o debate relevante, considerando la diversidad de dimensiones que lo constituyen y los diferentes puntos de vista. 2. Expresar de forma sustentada su punto de vista acerca del problema o debate en cuestión, teniendo en cuenta las distintas perspectivas de análisis y sus propias ideas. 3. Reflexionar sobre algunas razones, biográficas o contextuales, que justifican su punto de vista y sus opiniones sobre el problema o debate. Los cursos aportan a la formación de estas dos competencias problematizando y analizando las manifestaciones musicales que han tenido lugar en el mundo y en Colombia, fundamentalmente a partir del siglo XX, con miras a reflexionar sobre el papel que jugaron estas músicas como vehículos de expresión, de reivindicación, de resignificación, de sublimación, de simbolización.

Objetivo general de aprendizaje

Al finalizar los cursos de Música y Sociedad, las y los estudiantes estarán en capacidad de analizar la creación – producción musical, en busca del arraigo que la música tiene en las particularidades y dinámicas de los colectivos humanos que la crean, que se re - crean y reflejan en ella, y de comprender por tanto, que la música en toda su dimensión, es, además de un potente lenguaje dotado de gran complejidad y expresividad, un genuino constructo social que demanda de las y los productores musicales, más allá de su experticia en todo lo relacionado con lo específicamente musical, su capacidad de análisis y comprensión de los contextos en los que la música se gesta.

Objetivos terminales - Resultados de aprendizajes

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
Reconocer las características socioculturales de los distintos contextos.	MUS C5 – 2 CTU – C3	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción) CTU-C3-1.2. Reconstrucción del problema desde sus contextos o dimensiones (científicas, filosóficas, sociales, históricas, artísticas, políticas, económicas y/o culturales).
Identificar, en algunos de los más relevantes géneros musicales del mundo.	MUS C5 – 2 CTU – C3	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción) CTU-C3-3.1. Reflexión sobre algunas razones biográficas o contextuales, que explican su punto de vista, y los límites de sus opiniones sobre el problema o debate.
Producir textos de análisis y reflexión.	MUS C5 – 2 CTU – C3	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción) CTU-C3-2.1. Sustentación de su propio punto de vista, teniendo en cuenta los contextos y las perspectivas teóricas o la evidencia empírica.
Experimentar las músicas del mundo, con conciencia de su complejidad.	MUS C5 – 2 CTU – C3	MUS-C5-3.2 Interpreta creativamente ideas y/o discursos musicales mediante el uso adecuado de herramientas tecnológicas y elementos del lenguaje musical. CTU-C3-2.2. Fuerza expresiva y creativa, al dar cuenta de su valoración sobre el problema o debate.
Indagar la relación que existe entre las expresiones musicales del mundo y las dinámicas sociales.	MUS C5 – 2 CTU – C3	MUS-C5-2 Explicación de los elementos constitutivos del lenguaje musical en una situación específica (obra/canción) CTU-C3-1.1. Definición del problema o debate.

Unidades de aprendizaje

Unidad 1 - El Blues y el Jazz.

Investigar los orígenes del Blues y del Jazz.

Seguir el rastro de problemáticas como la esclavitud y la discriminación en sus relatos.

Comprender su lenguaje musical, sus mutaciones, sus adaptaciones y su evolución.

Experimentar con el Jazz y el Blues en el jam, en dinámicas de creación colectiva.

Unidad 2 – La Salsa y la Timba

Investigar los orígenes de la Salsa y de la Timba.
Seguir el rastro de problemáticas como la migración y la identidad en sus relatos
Comprender su lenguaje musical, sus mutaciones, sus adaptaciones y su evolución.
Experimentar con la Salsa y la Timba en el jam, en dinámicas de creación colectiva.

Unidad 3 – El Reggae y el Reggaetón

Investigar los orígenes del Reggae y del Reggaetón.
Seguir el rastro de problemáticas como la espiritualidad y la emancipación en sus relatos.
Comprender su lenguaje musical, sus mutaciones, sus adaptaciones y su evolución.
Experimentar con el Reggae y el Reggaetón en el jam, en dinámicas de creación colectiva.

Unidad 4 – El Rock y el Punk.

Investigar los orígenes del Rock y del Punk.
Seguir el rastro de problemáticas como la contracultura, el pacifismo y la liberación sexual en sus relatos.
Comprender su lenguaje musical, sus mutaciones, sus adaptaciones y su evolución.
Experimentar con el Rock y el Punk en el jam, en dinámicas de creación colectiva.

Metodologías de aprendizajes

Los cursos de Música y Sociedad apuestan fundamentalmente por una experiencia colectiva de investigación, reflexión y experimentación de todos sus contenidos y problemas, la cual se alimenta de la suma de las individualidades, las voluntades, las energías de todos sus participantes. Para explicar por qué estos cursos, que podrían ser entendidos como cursos de carácter exclusivamente teórico, apuestan también por la experiencia práctica, se ofrece la siguiente consideración: Frederick Douglass, un reformador social estadounidense de etnia afroamericana, quien nació siendo esclavo para hacerse luego hombre libre, abolicionista, orador, escritor y estadista, planteó lo siguiente al referirse a la experiencia educativa, además de experiencia estética, de escuchar blues: "He pensado a veces, que el mero hecho de escuchar esas canciones, impresionará más a algunas mentes acerca de la horrible condición de la esclavitud que la lectura de libros enteros de filosofía sobre el tema" (Frederick Douglass. Narrative of Life).

Evaluación de aprendizajes

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
4 Escritos	4 Escritos	60	<p>1. Indagar la relación que existe entre las expresiones musicales del mundo y las dinámicas sociales de las cuales surgen. 2. Reconocer las características socioculturales de los distintos contextos en los cuales, la música expresó siempre, la individualidad y la colectividad, lo singular y lo múltiple, la unicidad y la diversidad. 3. Identificar, en algunos de los más relevantes géneros musicales del mundo, sus características musicales específicas (ritmos, armonías, instrumentación, etc), y su capacidad para expresar y visibilizar las dinámicas y problemáticas sociales del contexto. 4. Producir textos de análisis y reflexión sobre la relación que se puede observar entre algunas expresiones musicales del mundo y determinadas narrativas sociales y en los cuales su voz, su opinión, sus argumentos y su criterio consulten a su propia experiencia vital. 5. Experimentar las músicas del mundo, con conciencia de su complejidad (sus características musicales, sus mecanismos expresivos y su forma de reflejar a la sociedad). Reflexionar sobre las experiencias, socializar, poner en diálogo a los distintos puntos de vista.</p>	<p>MUS C5 – 2 CTU-C3-1.1. CTU-C3-1.2. CTU-C3-2.1. CTU-C3-2.2. CTU-C3-3.1.</p>

Código evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivos terminales - resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
Exposición	Exposición	40	<p>1. Indagar la relación que existe entre las expresiones musicales del mundo y las dinámicas sociales de las cuales surgen. 2. Reconocer las características socioculturales de los distintos contextos en los cuales, la música expresó siempre, la individualidad y la colectividad, lo singular y lo múltiple, la unicidad y la diversidad. 3. Identificar, en algunos de los más relevantes géneros musicales del mundo, sus características musicales específicas (ritmos, armonías, instrumentación, etc), y su capacidad para expresar y visibilizar las dinámicas y problemáticas sociales del contexto. 4. Producir textos de análisis y reflexión sobre la relación que se puede observar entre algunas expresiones musicales del mundo y determinadas narrativas sociales y en los cuales su voz, su opinión, sus argumentos y su criterio consulten a su propia experiencia vital. 5. Experimentar las músicas del mundo, con conciencia de su complejidad (sus características musicales, sus mecanismos expresivos y su forma de reflejar a la sociedad). Reflexionar sobre las experiencias, socializar, poner en diálogo a los distintos puntos de vista.</p>	<p>MUS C5 – 2 MUS C5 – 3 CTU-C3-1.1. CTU-C3-1.2. CTU-C3-2.1. CTU-C3-2.2. CTU-C3-3.1.</p>

Recursos de apoyo

- Ramírez Paredes, Juan Rogelio "Música y sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social". Sociológica, año 21, número 60, enero-abril, pp. 243-270 (2006).
- Menuhim, Yehudi - Davis, Curtis W. "La Música del Hombre". Fondo Educativo Interamericano. (1981).
- Rolf, Julia. "Blues. La Historia Completa". Ma Non Troppo, Robin Bock (2008).
- Gioia, Ted. "Historia del Jazz". Editorial Turner. (2019).
- Rondón, Cesar Miguel. "El Libro de la Salsa". Ediciones B. (2017).
- Bradley, Lloyd. "La Historia del Reggae" Editorial Antonio Machado. Colección Acuarela Libros (2014).
- Ulloa, Alejandro. "La salsa en Cali". Cali: Ediciones Universidad del Valle. (1992).
- Sierra, Jordi. "Historia del Rock. La música que cambió al mundo". Editorial Siruela. (2017).