

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN MÚSICA
 Programa de actividad académica

Denominación: Análisis Musical en la Cultura						
Clave:	Semestre: 1	Campo de conocimiento: Etnomusicología			No. Créditos: 6	
Carácter: Obligatoria (x) Optativa () De elección ()				Horas		Horas al semestre
Tipo: Teórico				Teoría:	Práctica:	Horas por semana 3
				3		
Modalidad: Seminario				Duración del programa: Semestral		

Seriación: No (x) Sí () Obligatoria () Indicativa ()
Actividad académica subsecuente: Ninguna
Actividad académica antecedente: Ninguna
Descripción de la actividad académica: Este seminario explora algunas de las estrategias de análisis de la música como cultura empleadas por la etnomusicología, evidenciando que las diferentes conceptualizaciones de cultura y de música producen categorías y técnicas analíticas distintas. De este modo, se pretende que el estudiante ubique epistemológicamente las distintas propuestas de análisis músico-cultural, y sea capaz de evaluar sus alcances y limitaciones.
Objetivo general: Conocer algunas de las principales propuestas para abordar el “objeto musical” en y como cultura, generadas a partir de los diversos paradigmas teóricos que han caracterizado el desarrollo de la disciplina.
Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none"> • Revisar y discutir diferentes propuestas teórico-metodológicas tomando como eje de reflexión la relación entre estructuras musicales, estructuras sociales y cultura. • Revisar y discutir las principales características del análisis musical empleados en las principales paradigmas teóricos de la etnomusicología. • Revisar conjuntamente la aplicación del análisis músico-cultural en los proyectos de investigación de los participantes en este seminario
Consideraciones metodológicas: La revisión de las diferentes propuestas de análisis músico-cultural se realizará a partir de las corrientes teórico-metodológicas de la etnomusicología propuestas en las unidades temáticas abajo señaladas. El responsable del seminario enfatizará la relación entre las diferentes posturas epistemológicas de cada paradigma teórico y los métodos de análisis musical empleados. Los integrantes del seminario leerán previamente los textos correspondientes a cada sesión con la finalidad de discutir los contenidos principales de cada una de las lecturas. El responsable del seminario realizará una introducción previa al tema, posteriormente guiará la discusión, despejará las dudas surgidas en cada una de las sesiones y favorecerá la elaboración de conclusiones. Se sugiere la utilización de material didáctico suficiente para facilitar la comprensión de cada uno de los textos.

Índice temático o descripción de contenidos			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Musicología y Folklore comparados	9	
2	Estructura social y estructura musical	9	
3	Modelos derivados de la lingüística y la semiótica	12	
4	Etnomusicología cognitiva	6	
5	Música y performance	6	

6	El objeto musical revisitado	6	
		Total de horas:	48
		Suma total de horas:	48

Contenido Temático	
Unidad	Tema y subtemas

Bibliografía básica:

Agawu, Kofi, "Analyzing Music under the New Musicological Regime", *The Journal of Musicology*, Vol. 15, Núm. 3, 1997.

Agawu, Kofi, "Structural Analysis or Cultural Analysis? Competing Perspectives on the 'Standard Pattern' of West African Rhythm", *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 59, Núm. 1, 2006.

Arom, Simha "Modelización y modelos en las músicas de tradición oral", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.

Bartók, Bela, *Escritos sobre música popular*, México: Siglo XXI, 1979.

Béhague, Gerard, "A Performance and Listener-Centered Approach to Musical Analysis: Some Theoretical and Methodological Factors", *Latin American Music Review*, Vol. 27, Núm. 1, 2006.

Blacking, John, "Deep and Surface Structures in Venda Music", *Yearbook of the International Folk Music Council*, Vol. 3, 1971.

Blacking, John, "El análisis cultural de la música", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.

Boilés, Charles L., "Tepehua Thought-Song: A Case of Semantic Signaling", *Ethnomusicology*, Vol. 11, Núm. 3, 1967.

Brailoiu, Constantin, "Aksak rhythm", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Brailoiu, Constantin, "Reflections on collective musical creation", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Brailoiu, Constantin, "Outline of a method of musical folklore", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Butterfield, Matthew, "The Musical Object Revisited", *Music Analysis*, Vol. 21, Núm. 3, 2002.

Cumming, Naomi, "The Subjectivities of 'Erbarne Dich'", *Music Analysis*, Vol. 16, Núm. 1, 1997.

Feld, Steven, "Linguistic Models in Ethnomusicology", *Ethnomusicology*, Vol. 18, Núm. 2, 1974.

Feld, Steven, "Sound Structure as Social Structure", *Ethnomusicology*, Vol. 28, Núm. 3, 1984.

Feld, Steven, "Aesthetics as Iconicity of Style, or 'Lift-up-over Sounding': Getting into the Kaluli Groove", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 20, 1988.

Gourlay, Kenneth A., "Blanks on the Cognitive Map: Unpredictable Aspects of Musical Performance", *British Journal of Ethnomusicology*, Vol.2, 1993.

Guck, Marion A., "Analytical Fictions", *Music Theory Spectrum*, Vol. 16, Núm. 2, 1994.

Guck, Marion A., "Analysis as Interpretation: Interaction, Intentionality, Invention", *Music Theory Spectrum*, Vol. 28, Núm. 2, 2006.

Herzog, George, "The Yuman Musical Style", *The Journal of American Folklore*, Vol. 41, Núm. 160, 1928.

Herzog, George, "A Comparison of Pueblo and Pima Musical Styles", *The Journal of American Folklore*, Vol. 49, Núm. 194, 1936.

Hornbostel, Erich M., "Fuegian Songs", *American Anthropologist*, Vol. 38, Núm. 3, 1936.

Hornbostel, Erich M., "Los problemas de la musicología comparada", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las*

- culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.
- Kartomi, Margaret, "Some Implications of Local Concepts of Space in the Dance, Music and Visual Arts of Aceh", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 36, 2004.
- Kartomi, Margaret, "On Metaphor and Analogy in the Concepts and Classification of Musical Instruments in Aceh", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 37, 2005.
- Kerman, Joseph, "How We Got into Analysis, and How to Get Out," *Critical Inquiry*, Vol. 7, Núm. 2, 1980.
- Kodály, Zoltán y Erdely, Stephen, "Pentatonicism in Hungarian Folk Music", *Ethnomusicology*, Vol. 14, Núm. 2, 1970.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The Determinants of Tonal Construction in Tribal Music", *The Musical Quarterly*, Vol. 43, Núm. 1, 1957.
- Kolinski, Mieczyslaw, "The Structure of Melodic Movement. A New Method of Analysis", *Studies in Ethnomusicology*, Núm. 2, 1965.
- Kramer, Lawrence, "Criticizing Criticism, Analyzing Analysis", *19th-Century Music*, Vol. 16, Núm. 1, 1992.
- Kubik, Gerhard, "Pattern Perception and Recognition in African Music", en Blacking, John y Kealiinohomoku, Joann (comps.), *The performing arts: Music and Dance, World Anthropology*, La Haya: Mouton, 1979.
- Lomax, Alan, "The Stylistic Method", *Folk Song Style and Culture*, Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1968.
- Lomax, Alan, "Estructura de la canción y estructura social", en Cruces, Francisco y otros (eds.), *Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología*, Madrid: Editorial Trotta, 2001.
- McLeod, Norma, "Ethnomusicological Research and Anthropology", *Annual Review of Anthropology*, Vol. 3, 1974.
- McLeod, Norma y Herndon Marcia, *The Ethnography of Musical Performance*, Norwood, PA: Norwood Editions, 1980.
- Molino, Jean, "El hecho musical y la semiología de la música", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Nattiez, Jean-Jacques, "De la semiología general a la semiología musical. El modelo tripartito ejemplificado en *La Cathédrale engloutie* de Debussy", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Nketia, J. H. Kwabena, "Contextual Strategies of Inquiry and Systematization", *Ethnomusicology*, Vol. 34, Núm. 1, 1990.
- Robertson, Carol E., "'Pulling the Ancestors': Performance Practice and Praxis in Mapuche Ordering", *Ethnomusicology*, Vol. 23, Núm. 3, 1979.
- Ruwet, Nicolas, "Métodos de análisis en musicología", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México: Escuela Nacional de Música UNAM, 2011.
- Seeger, Anthony, "¿What Can We Learn When They Sing? Vocal Genres of the Suyá Indians of Central Brazil", *Ethnomusicology*, Vol. 23, Núm. 3, 1979.
- Stone, Ruth, "Toward a Kpelle Conceptualization of Music Performance", *The Journal of American Folklore*, Vol. 94, Núm. 372, 1981.
- Tarasti, Eero, "The Emancipation of the Sign: On the Corporeal and Gestural Meanings in Music", *Applied Semiotics*, Vol. 2, Núm. 4, 1997.
- Turino, Thomas, "Structure, Context and Strategy in Musical Ethnography", *Ethnomusicology*, Vol. 34, Núm. 3, 1990.
- Turino, Thomas, "Signs of Imagination, Identity, and Experience: A Peircian Semiotic Theory for Music", *Ethnomusicology*, Vol. 43, Núm. 2, 1999.
- Viljoen, Martina, "Questions of Musical Meaning: An Ideology-Critical Approach" *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 35, Núm. 1, 2004.
- Viljoen, Martina, "Ideology and Interpretation: A Figurative Semiotics of Musical Discourse", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 36, Núm. 1, 2005.
- Zemp, Hugo, "'Are' Classification of Musical Types and Instruments", *Ethnomusicology*, Vol. 22 Núm. 1, 1978.

Zemp, Hugo, "Aspects of 'Are'are Musical Theory", *Ethnomusicology*, Vol. 23, Núm. 1, 1979.

Bibliografía complementaria:

Baroni, Mario, "The Concept of Musical Grammar", *Music Analysis*, Vol. 2, Núm. 2, 1983.

Bauman, Richard, "Verbal Art as Performance", *American Anthropologist*, Vol. 77, Núm. 2, 1975.

Blacking, John, "Movement and Meaning: Dance in Social Anthropological Perspective", *The Journal of the Society for Dance Research*, Vol. 1, Núm. 1, 1983.

Boilès, Charles, "Semiótica de la etnomusicología", en González Aktories, Susana y Camacho Díaz, Gonzalo (coords.), *Reflexiones sobre semiología musical*, México, Escuela Nacional de Música UNAM, 2011: 288-299.

Brailoiu, "Musical Folklore", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Brailoiu, Constantin, "The syllabic giusto", en Lloyd, A.L. (ed.), *Problems of Ethnomusicology. Constantin Brailoiu*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Byron, Almén, "Narrative Archetypes: A Critique, Theory, and Method of Narrative Analysis", *Journal of Music Theory*, Vol. 47, Núm. 1, 2003.

Clifton, Thomas, "Music and the a Priori", *Journal of Music Theory*, Vol. 17, Núm. 1, 1973.

Cone, Edward T., "Analysis Today", *The Musical Quarterly*, Vol. 46, Núm. 2, 1960.

Cook, Nicholas, *A guide to Musical Analysis*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Feld, Steven, "Flow like a Waterfall: The Metaphors of Kaluli Musical Theory", *Yearbook for Traditional Music*, Vol. 13, 1981.

Feld, Steven, *Sound and Sentiment*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1982.

Feld, Steven y Fox, Aaron A., "Music and Language", *Annual Review of Anthropology*, Vol. 23, 1994.

Herndon, Marcia y Brunyate, Roger (eds.), *Proceedings of a Symposium on Form in Performance, Har-Core Ethnography*, Austin, Texas: University of Texas, Austin, 1975.

Herzog, George, "Speech-Melody and Primitive Music", *The Musical Quarterly*, Vol. 20, Núm. 4, 1934.

Jakobson, Roman, "El folklore como forma específica de creación", en Jakobson, Roman, *Ensayos de poética*, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Kerman, Joseph, *Contemplating Music*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.

Kolinski, Mieczyslaw, "The Evaluation of Tempo", *Ethnomusicology*, Vol. 3, Núm. 2, 1959.

Kolinski, Mieczyslaw, "The General Direction of Melodic Movement", *Ethnomusicology*, Vol. 9, Núm. 3, 1965.

Kolinski, Mieczyslaw, "The Structure of Music: Diversification versus Constraint", *Ethnomusicology*, Vol. 22, Núm. 2, 1978.

Kramer, Lawrence, "The Musicology of the Future," *Repercussions*, Vol. 1, Núm. 1, 1992.

Kramer, Lawrence, "The Narrative Moment", *Lenox Avenue: A Journal of Interarts Inquiry*, Vol. 5, 1999.

Kramer, Lawrence, "Musicology and Meaning", *The Musical Times*, Vol. 144, Núm. 1883, 2003.

Lévi-Strauss, *Antropología estructural*, Barcelona: Editorial Paidós, 1995.

McClary, Susan, "Paradigm Dissonances: Music Theory, Cultural Studies, Feminist Criticism", *Perspectives of New Music*, Vol. 32, Núm. 1, 1994.

McClary, Susan, "Narrative Agendas in 'Absolute' Music: Identity and Difference in Brahms's Third Symphony", en Solie, Ruth (ed.), *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship*, Berkeley, California: University of California Press, 1995.

Monelle, Raymond, "Music and the Peircean Trichotomies", *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 22, Núm. 1, 1991.

Nketia, J. H. Kwabena, "The Juncture of the Social and the Musical: The Methodology of Cultural Analysis", *The World of Music*, Vol. 2, Núm. 22, 1981.

<p>Powers, Harold S., "Language Models and Musical Analysis", <i>Ethnomusicology</i>, Vol. 24, Núm. 1, 1980.</p> <p>Saussure, Ferdinand de, <i>Curso de Lingüística general</i>, México: Fontamara, 1988.</p> <p>Stone, Ruth M., <i>Let the Inside Be Sweet: The Interpretation of Music Event among the Kpelle of Liberia</i>, Bloomington: Indiana University Press, 1982.</p> <p>Turner, Víctor, "La antropología del <i>performance</i>", en Geist, Ingrid (comp.), <i>Antropología del ritual</i>, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2008.</p> <p>Zile, Judy Van, "Examining Movement in the Context of the Music Event: A Working Model" <i>Yearbook of Traditional Music</i>, Núm. 20, 1988.</p>	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral ☒ (x)</p> <p>Exposición audiovisual ☒ (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase ☐ ()</p> <p>Ejercicios fuera del aula ☐ ()</p> <p>Seminarios ☐ ()</p> <p>Lecturas obligatorias ☒ (x)</p> <p>Trabajo de investigación ☐ ()</p> <p>Prácticas de taller o laboratorio ☐ ()</p> <p>Prácticas de campo ☐ ()</p> <p>Otras: _____ ☐ ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:</p> <p>Exámenes parciales ☒ (x)</p> <p>Examen final escrito ☒ (x)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula ☒ (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ☐ ()</p> <p>Participación en clase ☒ (x)</p> <p>Asistencia ☒ (x)</p> <p>Seminario ☐ ()</p> <p>Otras: ☐ ()</p>
<p>Línea de investigación:</p> <p>Ninguna</p>	
<p>Perfil profesiográfico:</p> <p>Maestro en Etnomusicología con experiencia en análisis músico-cultural.</p>	