**Doctorado en Humanidades**

*Seminario específico mención Música*

**LA DIMENSIÓN AFECTIVA DE LAS MÚSICAS POPULARES**

Docentes:*Dr. Claudio Díaz y* *Dra. María de los Ángeles Montes*

Destinatarios:Estudiantes de posgrado de las siguientes áreas: música, artes, historia, filosofía, letras, ciencias sociales.

Duración: 45 horas reloj.

Créditos académicos: 3 UCAs

**Fundamentación**

En las aproximaciones analíticas a la música, y en particular a las músicas populares, la reflexión sobre su capacidad para expresar emociones o para generar respuestas emotivas ha estado fuertemente marcada por el pensamiento más general sobre lo emocional/afectivo como contrapuesto a lo cognitivo y a lo racional. Por esto, durante muchos años, la dimensión afectiva parecía imposible de analizar. Sin embargo, en los últimos años, un conjunto de trabajos del campo de las humanidades y las ciencias sociales han propuesto un cambio respecto a estos enfoques que habían sido predominantes; un cambio que supone una marcada acentuación de lo afectivo/emocional como parte de los modelos explicativos sobre diferentes prácticas sociales (el giro afectivo), de las cuales la producción y consumo de músicas populares no son excepción.

A partir de allí las preguntas acerca de la relación entre las músicas populares y la dimensión afectivo/emocional de la vida social, ha cobrado particular interés: ¿Qué emociones/afectos vehiculizan las diferentes músicas populares? ¿Cómo contribuyen a la educación sentimental de las personas? ¿Cómo se insertan en la construcción de identidades sociales? ¿Qué emociones producen como efectos de sentido y a través de qué mecanismos? Son algunas de las muchas líneas de indagación que se abrieron en los últimos años.

A raíz de esto, surge este curso de posgrado, orientado a la aproximación, desde un enfoque socio semiótico, al estudio de la dimensión emotivo/afectiva de la música popular, con análisis de casos de algunos de sus campos: la canción melódica, el folklore argentino, el rock nacional y el cuarteto cordobés.

Se formula como una instancia centrada en el desarrollo de las competencias prácticas necesarias para el abordaje de corpus discursivos concretos (en sus componentes textuales, musicales, performáticos o en varios de ellos), acudiendo, desde los problemas que la práctica de análisis pueda plantear a los estudiantes, a una operativización de aspectos teórico-metodológicos propios de la Sociología del Discurso. Está concebido, pues, como una actividad centrada en la práctica y en el trabajo de los participantes.

**Objetivos**

Se busca que el proceso de enseñanza/aprendizaje contribuya a que les estudiantes puedan:

1. Adquirir conocimientos acerca de los abordajes de la dimensión emotivo/afectiva en la música popular en particular en relación con la canción romántica, el rock, el folklore y el cuarteto.
2. Desarrollar, por medio de la práctica, competencias que les permitan abordar el análisis de esas producciones discursivas desde un enfoque sociosemiótico.
3. Apropiarse, desde los problemas que les plantea la misma práctica, de los contenidos teóricos y metodológicos propios del enfoque sociológico del estudio de los discursos.
4. Comparar críticamente diversas maneras de construir el objeto y de proceder a su análisis según el marco teórico / metodológico adoptado

**Equipo docente**

Docentes a cargo:

**Claudio F. Díaz**, DNI 16365270 [claudiofernandodiaz0@gmail.com](claudiofernandodiaz0%40gmail.com)

Doctor en Letras, Magíster en Sociosemiótica, Lic. en Letras

**María de los Angeles Montes**, DNI 29063647 montes.m.angeles@gmail.com

Doctora en Semiótica, Lic. en Comunicación Social

**Contenidos**

**UNIDAD 1: Aproximaciones al concepto de música popular**

1.1. El problema del valor de la música popular. Sistemas socialmente instituidos de adjudicación de valor y legitimidad. Valor comercial y valor artístico

1.2. Voz, cuerpo y palabra. Texto, música y performance en la canción

1.3. La música popular como producción discursiva

1.4. Los distintos campos de producción en la música popular. Una aproximación relacional.

1.5. Música popular y sentido en producción y recepción.

1.6. Una propuesta de análisis: Taquetuyoj del Dúo Coplanacu.

**UNIDAD 2: Música popular y emociones**

2.1 El giro afectivo en las ciencias sociales y humanas. El giro afectivo en los estudios sobre música popular. Cuerpo y emociones en el folklore. El caso de la canción militante.

2.2. La perspectiva sociosemiótica: Las emociones como hechos sociales. Afectos y narración. La semiótica de las pasiones. Estrategias musicales y emoción. Emociones como efecto de sentido. El caso de las canciones de pelea del Dúo Pimpinela.

**UNIDAD 3: Las canciones de amor como representación y como producción de modelos**

3.1 Las raíces culturales de las canciones de amor: amor platónico, amor cortés, amor romántico.

3.2 La canción romántica en América latina. Del bolero a la balada.

**UNIDAD 4: El amor en tres campos de la música popular**

4.1 El amor en el folklore. El amor y los valores tradicionales. Procesos sociales, paradigmas discursivos y representaciones del amor. Danzas folklóricas y modos de hacer género.

4.2 El amor en el rock. El latido frenético o el retorno de Dionisos. Un baile “primitivo” y sexualizado en el corazón de la cultura de masas. Contracultura y libertad sexual. Los rockeros argentinos no cantaban canciones de amor.

4.3 El amor en el cuarteto. Cuarteto, baile y producción de identidades de género. El paradigma tradicional del cuarteto cordobés. La modernización de los 80. Relaciones entre la palabra y la música en la producción de afectos: el caso de Chébere. El varón y la pasión: Chébere y La Mona Giménez. Masculinidades y violencia de género en el cuarteto**.**

**Bibliografía**

**Unidad 1**

Díaz, Claudio F. (2015) “Músicas populares y luchas simbólicas. Sonidos y sentidos en la Argentina neoliberal”. En Díaz, Claudio (Comp.) *Fisuras en el sentido. Músicas populares y luchas simbólicas*. Págs. 18-51.

Frith, Simon (2014) *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular*. Buenos Aires-Barcelona- México: Paidós. Cap. 10 “Performance”. Págs. 355-394. Cap. 13 “Hacia una estética popular”. Págs. 463-479

González, Juan Pablo (2013) *Pensar la música desde América Latina*. Buenos Aires: Gourmet Musical. Cap. 4. “Los estudios en música popular”. Págs. 79-95

Díaz, Claudio (2009) *Variaciones sobre el ser nacional. Una aproximación sociodiscursiva al folklore argentino*. Córdoba: Recovecos. Cap. 1 Pags 19-56

------------------ (2015) “Mapas de escucha y dispositivos de enunciación: una aproximación a la producción de sentido en la recepción de músicas populares”. En Díaz, Claudio (Comp.) *Fisuras en el sentido. Músicas populares y luchas simbólicas*. Córdoba: Recovecos. Págs. 230-258

------------------ (2017) “Taquetuyoj. Un enunciado en el campo del folklore”. En Berenice Corti y Claudio Díaz (Comp.) *Música y discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Villa María: Eduvim.

**Unidad 2**

Arfuch, L. (2016). “El ‘giro afectivo’. Emociones, subjetividad y política”. *Revista DeSignis 24. Emociones en la nueva esfera pública*, pp. 245- 254.

Lara, A. y Enciso Domínguez, G. (2013). “El Giro afectivo”. *Athenea Digital, 13 (3)*, pp. 101-119.

Vila, Pablo (2017) “Music, Dance, Affect, and Emotions:Where We Are Now”. En Vila, Pablo (Ed.) *Music, Dance, Affect, and Emotions in Latin America*. Págs. 1-38.

Molinero, Carlos y Vila, Pablo (2017) *Cantando los afectos militantes. Las emociones y los afectos en dos obras del canto folklórico peronista y marxista de los ’70*. Buenos Aires: Academia Nacional de Folklore. Sección I. Págs. 17-104.

Díaz, Claudio y Montes, María de los Ángeles (2020) “Músicas populares, cognición, afectos e interpelación. Un abordaje socio semiótico”. En *El oído pensante 8 (2).* Buenos Aires. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/oidopensante>

Díaz, Claudio. y Argüello, Silvina. (2019). El Dúo Pimpinela y el malestar de las mujeres. Dimensión pasional, dispositivo de enunciación y sentido en la música popular.

Ponencia presentada en el 14º Congreso Mundial de Semiótica. Buenos Aires. Inédita.

**Unidad 3**

Giddens, Anthony (2008) *La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas*. Madrid: Cátedra. Cap. “Amor romántico y otras formas de afectividad”, Págs. 43-52

Halperin, David M. (1985) “El eros platónico y lo que los hombres llaman amor”, en *Ancient Philosophy 5*. Págs. 162-204

De Rugemont, D. (1959). *El amor y occidente*. Buenos Aires: Ed. Sur. Cap. III “Pasión y mística” Págs. 145-178.

García Gual, Carlos (1997). *El redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo XII. El amor cortés y el ciclo artúrico.* Págs. 14-25.

Madrid, Alejandro (2018) “Más que ‘tontas canciones de amor’: Sentimentalismo cosmopolita en la balada romántica de México en los 1970s y 1980s”. En Tupinambá de Olhoa, Martha y Pereira, Simone Luci (org.) *Cançao romântica. Intimidade, mediaçao e identidade na America latina*. Río de Janeriro: Folio Digital. Págs. 47-70 Spataro, Carolina (2018) “‘Esa canción cuenta mi historia de amor’: Mujeres, música romántica y procesamiento social de las emociones”. En Tupinambá de Olhoa, Martha y Pereira, Simone Luci (org.) Cançao romântica. Intimidade, mediaçao e identidade na America latina. Río de Janeriro: Folio Digital. Págs. 71-94.

**Unidad 4**

Díaz, Natalia (2020) *Me enamoré en una zamba: El discurso amoroso hecho danza y canción.* Inédito.

---------------- (2018) *Lo social en movimiento: Música, danza y sentidos en el campo del folklore*. Tesis de Doctorado en Antropología. FFyH-UNC. Cap. 5. “Modos de hacer género en las peñas”. Págs. 168-194.

Kaliman, Ricardo (2003) “Un gualicho mejor. Las letras de amor de la zamba argentina”. En Revista de Investigaciones Folklóricas ISSN 0327-0734. Págs. 167-187.

Díaz, Claudio (2005) *Libro de viajes y extravíos. Un recorrido por el rock Argentino (1965-1985)*. Unquillo: Narvaja Editor. Primera parte, cap.1: “la estética de los pioneros”. Segunda parte, cap. 4. “Música, primitivismo y cuerpo en la estética del rock”.

Hesmondhalagh, David (2015) *¿Por qué es importante la música?.* Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós. Cap. 3 “Amor y sexo”. Pags. 93-130.

Villafañe, Cecilia (2020) “La estructura patriarcal de la “nena” spinettiana. Inédito. Blázquez, Gustavo (2009): Músicos, mujeres y algo para tomar. Los mundos de los cuartetos en Córdoba. Córdoba: Recovecos. Págs. 69-134 y 13-17.

Montes, María de los Ángeles (2019) “Masculinidades, pasión y violencia en las letras del cuarteto cordobés (1976-1990)”. *En Contrapulso. Revista latinoamericana de música popular 1/1*. ISSN 2452-5545.

**Requisitos para la aprobación del curso**

Para aprobar el curso cada estudiante deberá producir un paper de un máximo de 10 páginas (Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1.5). El trabajo puede consistir, o bien en el análisis de un corpus de canciones, debidamente construido y justificado, o bien en una reflexión teórica a partir de los temas abordados en el dictado. En caso de trabajar con un corpus de canciones se deberán considerar las diferentes dimensiones de construcción del sentido, y tener en cuenta el enfoque teórico discutido.

**Cronograma**

Cinco clases virtuales de dos horas de duración (los días martes 9, 16, 23 y 30 y el jueves 11 de agosto, por la tarde) y dos encuentros presenciales (viernes 26, de 9 a 13 y de 14 a 18 y sábado 27, de 9 a 13), para totalizar 45 horas reloj (3 créditos UCA).

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentros virtuales**  | **Horario**  |
| Martes 9 de agosto | De 16h a 18h  |
| Jueves 11 de agosto | De 18h a 20h  |
| Martes 16 de agosto | De 16h a 18h  |
| Martes 23 de agosto  | De 16h a 18h  |
| Martes 30 de agosto | De 18h a 20h  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuentros presenciales** | **Horario**  |
| Viernes 26 de agosto  | De 09h a 13h y de 14h a 18h  |
| Sábado 27 de agosto  | De 09h a 13h  |