

FACULTAD DE ARTES
Instituto de Música
Departamento de Musicología
Asignatura Electiva: La canción popular uruguaya
Horas presenciales: 2 semanales
Créditos: 4
Abierto a todas las Licenciaturas del Instituto de Música
Docente a cargo: Prof. Rubén Olivera (UAMPI-UAM)
Modalidad: presencial

1. Descripción y fundamentación del curso:

La asignatura consiste en dos módulos. El primero, de cuatro clases, aborda el estudio teórico de los procesos históricos en la construcción de lenguajes en la canción popular uruguaya. El segundo módulo, de diez clases, aborda el análisis y práctica de la composición de canciones dentro de los lenguajes desarrollados en la canción popular uruguaya. La asignatura comprende un panorama introductorio a conceptos y teorías en el estudio de la música popular uruguaya como resultante de prácticas simultáneas y entrelazadas entre música y poesía. El segundo módulo promoverá especialmente la participación de estudiantes que ya se han iniciado en la composición de canciones, articulando el Departamento de Musicología con la Unidad Académica de Músicas Populares en Integración.

2. Objetivo general:

Una introducción al estudio de los procesos históricos de construcción de lenguajes dentro del campo de la canción popular uruguaya y a la práctica compositiva en estos lenguajes.

3. Objetivos específicos:

Promover una comprensión de la función social de la canción popular en la sociedad uruguaya contemporánea, en la construcción de identidades de clase, raciales y de género.

Proveer herramientas básicas de análisis e interpretación musicológicas y semióticas de la canción popular.

Proveer de referentes básicos para orientar la audición en la heterogeneidad de la canción popular uruguaya.

Proveer de una práctica de audición e instancias de composición en los lenguajes de la canción popular uruguaya.

4. Método de trabajo:

1. Clases en modalidad expositiva/interactiva a partir del programa de lecturas y audiciones obligatorias y complementarias.
2. Clases en modalidad teórico-práctico de taller, con presentaciones multimediales, análisis y contextualización de casos representativos de autores/as y expresiones

significativas de la canción popular uruguaya, incluyendo composiciones de los participantes.

5. Requerimientos:

Salón adecuado al número de estudiantes.

Equipo de audio en estéreo con alta fidelidad y parlantes de rango extendido.

Computadora y cañón proyector.

6. Forma de evaluación y aprobación de la asignatura:

Requisitos: 4 APN

Forma de aprobación:

- a. El curso se aprueba con 75% de asistencia presencial y la realización y calificación de dos parciales: el primero, escrito, al finalizar las cuatro primeras clases; el segundo, un trabajo integrador práctico/compositivo o interpretativo al finalizar el curso.
 - b. Exoneración de examen final: requiere promedio 6 de ambos parciales
 - c. Examen final: promedio inferior a 6 de ambos parciales
-

7. Contenidos del aprendizaje

La asignatura se conforma en unidades ordenadoras dentro de cada modalidad y en torno a ejes:

1. Clases en modalidad expositiva/interactiva a partir del programa de lecturas obligatorias y complementarias.
 - a. La canción popular como hecho cultural y modo de interpretación social: “la música popular es la más perfecta de las ciencias sociales” (Jaime Roos). Combinación de lenguajes de texto/poesía y música como unidad semiótica. Función artística y funciones sociales de la canción popular. Dialécticas: tradición y vanguardia (“distensión y atención”), pautación y oralidad (“saber música”). La bibliografía. La filmografía.
 - b. “El Uruguay como problema” (Alberto Methol Ferré) en la canción popular. Lo blanco, lo negro y lo indígena en la cultura uruguaya. Asentamiento de los géneros musicales tradicionales (rurales y urbanos). Biomas culturales de frontera (litoral argentino, portuñol del norte). El registro de Lauro Ayestarán. La poesía gauchesca en la canción popular. Payadores y cantores criollos. Primeras grabaciones profesionales. El tango. El “folklore”. La canción infantil.
 - c. Coordenadas políticas en la canción: período independentista (cielitos), guerras civiles, predictadura, dictadura y posdictadura. La década del sesenta: revolución cubana, diferenciación con “lo argentino”, rock, tropical. Fusiones. Usinas creativas departamentales: Treinta y Tres (Rubén Lena), Tacuarembó (Washington Benavides), Montevideo (Coriún Aharonián). Del carnaval a la canción popular: candombe y murga. Radio, cine, televisión y redes en la

construcción de paradigmas. Las mediaciones: relacionamiento con la música culta tradicional (grupos vocales, arregladores, etc.); relaciones con la música culta contemporánea. El empoderamiento femenino en la canción.

- d. El contexto melódico, armónico, rítmico, dinámico, tímbrico (guitarra, piano, acordeón, otros instrumentos, agrupaciones). Formas de emisión de la voz. La arreglística. La estructura. Las letras. Los poetas y letristas. Procesos creativos: cover interpretativo, cover compositivo, derivaciones, continuidades, innovaciones, la versión.

2. Clases en modalidad teórico-práctica de taller.

- a. Escucha presencial o a través de filmaciones de los ejercicios que se propongan a partir de consignas.
- b. Escucha de materiales previamente compuestos por lxs estudiantes.
- c. Desarrollo del análisis colectivo intercalado con breves instancias expositivas.
- d. Participación de docentes pertenecientes a los diversos departamentos del Instituto de Música en calidad de expositores o de invitados a las clases prácticas.

8. Programa de lecturas

8.1. Música y sociedad

Ayestarán, Lauro: *La música en el Uruguay Vol I*, Sodre, Montevideo, 1953.

_____ : *El folklore musical uruguayo*, Arca, Montevideo, 1967.

_____ : *Teoría y práctica del folklore*, Arca, Montevideo, 1968.

Aharonián, Coriún: *Conversaciones sobre música cultura e identidad*, Montevideo, Ómbú, 1992 y Tacuabé, 2000.

_____ : *Introducción a la música*, Tacuabé, 2002.

_____ : *Educación, arte, música*, Tacuabé, 2004.

_____ : *Músicas populares del Uruguay*, EUM, 2007 y Tacuabé, 2010.

_____ : *Hacer música en América Latina*, Tacuabé, 2012.

de Alencar Pinto, Guilherme: *Razones locas. El paso de Eduardo Mатеo por la música uruguaya*. Ediciones de la Pluma, Montevideo, 1994.

_____ : *Los que iban cantando. Detrás de las voces*. Ediciones del tump, Montevideo, 2013.

Legido, Juan Carlos: *La Orilla Oriental del Tango. Historia del Tango Uruguayo*, Ediciones de La Plaza, Colección Testimonios, Montevideo, 1994.

Fornaro, Marita: *El "cancionero norteco". Música tradicional y popular de influencia brasileña en Uruguay*, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1994.

Nazabay, Hamid: *Canto popular. Historia y referentes*, Ediciones Cruz del Sur, Colonia, 2013

Olivera, Rubén: *Sonidos y silencios. La música en la sociedad*, Tacuabé, Montevideo, 2014.

Lazaroff, Jorge (compilación y bibliografía Graciela Paraskevaídis): *Escritos*, Tacuabé, Montevideo, 2014.

Caula, Nelson: *Candombe beat*, Ediciones B Uruguay S.A., Montevideo, 2018.

Pellicer Díaz, Juan Antonio: *Entre chetos, cumbieros y enclasadados: procesos de profesionalización en la música tropical uruguaya en el período 1985-2005*, Udelar-CSIC, 2019.

8.2. Género gauchesco

Podestá, José J.: *Medio siglo de farándula*, Galerna – Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires,

2003.

- Ayestarán, Lauro: *La primitiva poesía gauchesca en el Uruguay*, Imp. El Siglo Ilustrado, Montevideo, 1950.
- _____ : *Prólogo a Versos criollos*, Regules, Elías, Biblioteca Artigas, Montevideo, 1965.
- Autores varios: *El gaucho y la literatura gauchesca*, Cuadernos de Marcha, 06-10-67.
- Rama, Ángel: *Los guachipolíticos rioplatenses*, Arca, Montevideo, 1995.
- Nazabay, Hamid: *No hay vida más desgraciada... Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata*, Tierra Adentro, 2019.

8.3. La década del sesenta

- Sisa López, Emilio: *Un payador de leyenda. Juan Pedro López*, Cumbre, Montevideo, 1965.
- Shell, Casilda: *Músicos del Uruguay que escriben para niños*, Ediciones Liceo, Montevideo, 1966.
- Soliño, Víctor: *Mis tangos y los atenienses. Crónicas*, Alfa, Montevideo, 1967.

8.4. La década del ochenta

- Capagorry, Juan y Rodríguez Barilari, Elbio: *Aquí se canta. Canto Popular 1977-1980*. Arca, Montevideo, 1980.
- Haitsma, Marjanne: *El tamboril se olvida y la miseria no. La nueva canción popular uruguaya entre 1960 y 1973*, Universidad de Utrecht, Utrecht, 1980.
- Fabregat, Aquiles y Dabezies, Antonio: *Canto popular uruguayo*, El Juglar, Buenos Aires, 1983.
- Sampayo, Aníbal: *El canto elegido*, Cono Sur Press. Malmö, Suecia. 1985.
- Martins, Carlos Alberto: *Música popular uruguaya 1973-1982. Un fenómeno de comunicación alternativa*, CLAEH-Ediciones Banda Oriental, Montevideo, 1986.
- Alfaro, Milita: *Jaime Roos. El sonido de la calle*, Ediciones Trilce, Montevideo, 1987.
- Bardanca, Héctor: *Mateo. Como un señor del tiempo*, Ediciones de Uno, Montevideo, 1988.

8.5. Las letras en la canción

- Vilariño, Idea: *El tango*, Cal y Canto, Montevideo, 1996.
- Salinas, Mónica: *Poesía y mito. Alfredo Zitarrosa*, Seix Barral, Montevideo, 2006.
- Figueredo, María: *Poesía y canción popular, su convergencia en el siglo XX Uruguay 1960-1985*, Linardi y Risso, Montevideo, 2005.
- Sabaj, Silvia: *Oficio de Zurcidor. Eduardo Darnauchans*, Rebeca Linke, Montevideo, 2012.
- Basilago, Jorge y Pellegrino, Guillermo: *La canción de Mario. Benedetti musicalizado*, Seix Barral, Montevideo, 2012.

9. Materiales complementarios

9.1. Temáticas varias

- Fornaro, Marita y Samuel Sztern: *Música popular e imagen gráfica en el Uruguay, 1920 - 1940*. Universidad de la República, Montevideo, 1996.
- Escande, Alfredo: *Abel Carlevaro. Un nuevo mundo en la guitarra*, Biografías Aguilar, Montevideo, 1997.
- Pampillón, Andrés: *Ellas. Mujeres uruguayas*, E. Flor Negra, Montevideo, 2012.
- Godoy Ina y Antúnez, Ricardo: *Ey canción. Jóvenes cantautores uruguayos*, Estuario, Montevideo, 2012.
- Dufort, Valentina y Routin, Pablo: *Cantan. Reflexiones sobre la voz cantada*, Estuario Editora, Montevideo, 2013.
- Moreira, Manuel: *Contame una canción*, Edición del autor, Montevideo, 2013.

Zas, Diego: *No me vengas con historias. Una colección de canciones uruguayas*, Fin de Siglo, Zitarrosa, Alfredo (selección Archivo Zitarrosa); *El oficio de cantor y canciones*, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 2001.

Magnone, Mateo: *El fútbol en la música popular utuguaya*, Edición del Autor, Montevideo, 2016.

Loreley Rodríguez y Alejandro Aco Rubbo: *Festivales de la Paz, jóvenes con canto y poesía enfrentaron la dictadura*, Edición del Autor, Canelones, 2019.

9.2. Sobre la producción discográfica nacional

Torrón, Andrés: *111 discos uruguayos*, aguacleara editorial, Montevideo, 2014.

9.3. Sobre el rock en Uruguay

Peláez, Fernando: *De las cuevas al Solís. Cronología del rock en el Uruguay*. Perro Andaluz, Montevideo, 2002.

Peláez, Fernando y Peveroni, Gabriel: *Rock que me hiciste mal. El rock uruguayo desde los 60 hasta nuestro días*, Ediciones de la Banda Oriental, 2008.

Rodríguez, Mauricio: *En la noche. El rock uruguayo posdictadura (1982-1989)*, Fin de Siglo, Montevideo, 2012.

9.4. Los Cancioneros del TUMP

Eduardo Mateo, Jaime Roos, Jorge Drexler, Alfredo Zitarrosa, Fernando Cabrera, Murga, Candombe.

9.5. Los Cancioneros de Banda Oriental

Los Olimareños, Eduardo Darnauchans, Marcos Velásquez, Rubén Lena *Las cuerdas añadidas*, Rubén Lena, *vagabundeos y canciones de Zenobio Rosas*, Idea Vilariño *Canciones*.

9.6. Sobre la canción en el candombe

Méndez, Leonardo. 2013. *Somos Candombe*. Montevideo: Casa de la Cultura Afrouruguaya.

Ferreira, Luis, 2019b. *Pedro Ferreira, el Rey del Candombe y su Orquesta Cubanacán (grabaciones originales 1957-1962)*. Librillo del CD Ayuí A/M 46. Montevideo: Coedición Ayuí - Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán.

9.7. Las Partituras

Damseaux, Jorge, selección: *Como una mansa bahía. Arreglos para Coro Mixto de canciones populares uruguayas*, Ayuí, 1998.

Aníbal Font, Xavier: *MPU. Arreglos para coros*, Ediciones del Tump, 1996.

Klang, Herman, selección y transcripciones: *Grandes temas de la música uruguaya*, Ediciones del Tump, 1996.

Ripa, Gustavo: *Calma y más calma. Obras cumbres de la Canción Popular Uruguaya*, calma ediciones, 2013.

Redon Cabrera, Oscar: *Osiris Rodríguez Castillos. Obras para guitarra y canto*, Ediciones Tinta&Papel, 2019.

9.8. Documentales

Pellicer, Juan: *Historia de la música popular uruguaya 1 y 2* (2009, quince capítulos; 2022 ocho capítulos).

Abend, Claudia y Loeff, Adriana: *Hit*.

Ciclo de Agadu: *Autores en Vivo*.