

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-1 (agosto-noviembre 2024)

Nombre del profesor (es):
Dr. Gonzalo Sánchez Santiago (IIE Unidad Oaxaca) Dra. Pilar Regueiro Suárez (Universidad de Tulane) Dr. Sergio Navarrete Pellicer (CIESAS Pacífico Sur)
Título de la actividad académica:
Temas selectos del Arte Indígena: La música indígena en México: una aproximación desde la historia y la etnomusicología
Campo de conocimiento: Arte indígena en América Curso de clave compartida
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Horario: Viernes de 10 a 13 hr. Sede: Unidad de Extensión Universitaria UNAM Oaxaca (Melchor Ocampo 102, Centro, Oaxaca) Modalidad: híbrida (presencial y por Zoom)
Cupo máximo del grupo:
12
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Se plantea hacer una reflexión sobre la configuración de las culturas musicales con énfasis en las expresiones musicales indígenas en el área de Mesoamérica. El recorrido histórico inicia con las culturas musicales en época prehispánica para conocer sus principales razgos (instrumentos, conjuntos, ocasiones), posteriormente se analizará el proceso de contacto y transformación musical suscitado a partir del siglo XVI, tomando en cuenta a las culturas musicales traídas principalmente de Europa y África. Para el periodo virreinal se ahondará en las configuraciones instrumentales y en la participación de los pueblos indígenas en espacios como la capilla musical y en géneros como los villancicos. Hacia finales del siglo XIX se inicia la grabación sonora y ésta da lugar a importantes acervos fonográficos que serán de utilidad para la caracterización de las músicas con una mirada evolucionista. Para el siglo XX se discutirá la categoría de música indígena como parte del proyecto nacionalista de la primera mitad del siglo. Finalmente se hará una revisión de documentos sonoros (principalmente de Guatemala y Oaxaca) con el propósito de hacer una reflexión en torno a las expresiones musicales indígenas contemporáneas con una perspectiva etnomusicológica.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

<p>Reflexionar en torno a los conceptos de cultura musical</p> <p>Hacer un breve recorrido por los antecedentes musicales en Europa y América antes del encuentro en el siglo XVI</p> <p>Analizar con detalle el momento del contacto europeo en el siglo XVI y a través de la revisión de fuentes</p> <p>Reflexionar sobre la conformación de las culturas musicales</p> <p>Imaginar las sonoridades de las sedes episcopales y las capillas de los pueblos</p> <p>Analizar obras plásticas que remitan a contextos en los que están presentes música y danza.</p> <p>Desarrollar la escucha con la finalidad de identificar los géneros y estilos musicales</p> <p>Como parte de las actividades se tiene contemplada una visita al templo San Jerónimo Tlacoahuaya, Oax. y al Archivo Sonoro de Oaxaca</p>
<p>Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)</p>
<p>Asistencia mínima necesaria: 80 % de las sesiones</p>

<p>Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).</p>
<p>Asistencia y participación: 30 %</p> <p>Entrega de ejercicios asignados en clase: 30 %</p> <p>Elaboración del trabajo final: 40 %</p>
<p>Temario desglosado por sesión (15 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definiciones en torno a cultura musical 2. Manifestaciones sonoras en Mesoamérica <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Fuentes para su estudio 2.2 Caracterización de la música a partir de los instrumentos musicales 2.3 Contextos 3. El contexto histórico: Europa y África en los albores del descubrimiento de América <ol style="list-style-type: none"> 3.1 La música en la Península Ibérica 3.2 La música en África 3.3 La música en los viajes a América 4. Los primeros contactos sonoros en las conquistas del siglo XVI <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Instrumentos musicales europeos y las formas musicales 4.2 Bailes de origen africano y su prohibición en Nueva España 5. Música y evangelización <ol style="list-style-type: none"> 5.1 El canto colectivo y el teatro de evangelización. Espacios 5.2 Formas musicales: salmodias, alabanzas, alabados y villancicos

5.3 Danzas de Conquista

6. La capilla musical

6.1 Maestrazgo de capilla

6.2 El panorama de los instrumentos musicales

6.3 Maestros de capilla indígena

7. Panorama multicultural durante el virreinato

7.1 Los villancicos de remedo

7.2 Música y literatura

8. Registro fonográficos en el siglo XIX

8.1 Viajeros y etnógrafos

8.2 Conformación de archivos fonográficos

9. La música indígena en el siglo XX

8.1 La música indígena como categoría

8.2 El proyecto nacionalista en el ámbito musical

8.2 Usos de la música indígena en la música de concierto y el cine

8.3 Expresiones contemporáneas

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Alcántara Rojas, Berenice. "El canto-baile nahua del siglo XVI: espacio de evangelización y subversión." En *El ritual en el mundo maya: de lo privado a lo público*, editado por Andrés Ciudad Ruiz, Ma. Josefa Iglesias Ponce de León y Miguel Sorroche Cuerva, 377-393. Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas, Grupo de Investigación. Andalucía-América: Patrimonio Cultural y Relaciones Artísticas y UNAM-Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 2010.

Alonso Bolaños, Marina. *La invención de la música indígena de México. Antropología e historia de las políticas culturales del siglo XX*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2019.

Bonanni, Filippo. *Gabinete armónico*. Edición facsimilar a cargo de Gustavo Mauleón y Marcello Piras. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2016. <https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/580510b1-02fd-40b6-9f47-50bc88b121dd>

Both, Adje. "Musical Conquests: Encounters in Music Cultures of Aztec and Early Colonial Times." En *Music and Politics in the Ancient World. Exploring Identity, Agency, Stability and Change through the Records of Music Archaeology*, editado por Ricardo Eichmann, Mark Howell y Graeme Lawson, 145-158. Berlín: Edition Topoi, 2019.

Camacho Díaz, Gonzalo. "Las culturas musicales de México: un patrimonio germinal." En *Cunas, ramas y encuentros sonoros. Doce ensayos sobre el patrimonio musical de México*, editado por Fernando Híjar Sánchez, 25-38. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Dirección General de Culturas Populares, 2009.

Campos Velázquez, Roberto. "Sobre la ecología sensible del pueblo huave: cosmología y ritualidad." En *Interacciones culturales con el paisaje. Tercer Coloquio de Estudios Interdisciplinarios sobre Oaxaca*, coordinado por Gonzalo Sánchez Santiago y Mónica Pacheco Silva, 145-170. Oaxaca: 1450 Ediciones.

Chamorro Escalante, Jorge Arturo. "La herencia africana en la música tradicional de las costas y las tierras calientes". En *Tradición e Identidad en la Cultura Mexicana*, editado por Agustín Jacinto, 415-448. Zamora: El Colegio de Michoacán-CONACYT, 1995.

Chamorro Escalante, Jorge Arturo. "La música tradicional en las configuraciones regionales de México y sus complejos genéricos". En *Los sonidos de nuestros pueblos. Escuchas desde el Sur*, editado por María Luisa de la Garza Chávez, 17-33. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: UNICACH, 2016.

De la Mora Pérez Arce, Rodrigo. "Creatividad, relaciones sociales y música regional wirarika: "El venado azul y los usos estratégicos de lo estético." En *Música indígena y contemporaneidad. Nuevas facetas de la música en las sociedades tradicionales*, coordinado por Miguel Olmos Aguilera, 105-136. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte / Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2016.

Flores Solís, Carids Alejandro. *Las danzas de conquista. Un encuentro con la teatralidad*. México: UAEMex, 2016.

García Gómez, Arturo. "Música en la conquista espiritual de Tenochtitlan". *Acta Musicológica* 85(2), 2013: 169-185.

Guzmán Bravo, José Antonio. *La adoración de los Reyes: reconstrucción musical y escénica de un auto novohispano en lengua náhuatl*. México: UNAM-Escuela Nacional de Música, 2007.

García de León, Antonio. *El mar de los deseos. El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto*. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

Gómez García, Lidia E. y Gustavo Mauleón Rodríguez. "La magnificencia del culto litúrgico y devocional en los pueblos de indios del obispado de Tlaxcala, siglos XVI y XVII: las capillas de música." En *Miradas al patrimonio musical universitario: solfas, letras, figuras y artilugios*, coordinado por Gustavo Mauleón Rodríguez, 45-60. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Biblioteca José María Lafragua, 2017, <https://repositorioinstitucional.buap.mx/items/6df298ac-732e-4937-abc2-37310c22a2bc>

Gómez Fernández, Irene y Gonzalo Sánchez Santiago. "Música en transformación: instrumentos musicales del siglo XVI en el Vocabulario de Juan de Córdova (1578) y su comparación con el de Francisco de Alvarado (1593). *Americanía* 19 (enero-junio 2024): 1-34. DOI: <https://doi.org/10.46661/americania.10484>

Horcasitas, Fernando. *Teatro náhuatl. Épocas novohispana y moderna*, tomos I y II. México: Universidad Nacional Autónoma de México: 2004.

Instituto Nacional de Antropología e Historia. *Ecos de la cultura: Etnografía y grabación sonora*. México: Instituto Nacional de antropología e Historia, 2017.

Jáuregui, Jesús y Carlo Bonfiglioli. *Las Danzas de Conquista I. México Contemporáneo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Lelis de Oliveira, Sara. "La música para la catequización de pueblos nahuas en los *Cantares mexicanos*." *Revista música* 23, no. 2 (diciembre 2023): 55-67.

Martínez, José Luis. *Pasajeros de Indias*. Madrid: Alianza editorial, 1983.

Morales Abril, Omar. "Villancicos de remedo en la Nueva España." En *Humor, pericia y devoción: villancicos en la Nueva España*, coordinado por Aurelio Tello, 11-38. México: CIESAS-CONACYT, 2013.

Navarrete Pellicer, Sergio. *Los significados de la música. La marimba maya achí de Guatemala*. México: CIESAS, 2005.

Navarrete Pellicer, Sergio. "Etnografía de las culturas musicales en Oaxaca: Diversidad y educación musical sustentables" CONACYT-Gobierno del Estado de Oaxaca, s.f.

Olmos Aguilera, Miguel. "La etnomusicología y el noroeste de México". *Desacatos* 12 (otoño, 2003): 45-61.

Olmos Aguilera, Miguel. "La herencia jesuita en el arte de los indígenas del noroeste de México". *Frontera Norte* 14, 27 (2002): 201-239.

Regueiro Suárez, Pilar. "Músicos y danzantes mayas. Una aproximación a sus contextos y funciones durante el periodo Clásico" *Revista de Arqueología Americana* 39 (2021): 97-120.
<https://revistasipgh.org/index.php/rearam/article/view/1087>

Robles Cahero, José Antonio. "Occidentalización, mestizaje y 'guerra de los sonidos': hacia una historia de las músicas mestizas de México." En *Musical Cultures of Latin America: Global Effects, Past and Present*, Selected Reports en Ethnomusicology Vol. IV, editado por Steven Loza, 57-78. Los Ángeles: University of California.

Ruiz Rodríguez, Carlos. "Estudios en torno a la influencia africana en la música tradicional de México: vertientes, balance y propuestas". *Trans. Revista Transcultural de Música* 11 (2007): 1-24.

Sainz Bariáin, Isabel. "The 'tocotín' in the New Spain Celebrations: An Example of Cultural Syncretism" *RILCE* 32, no. 3 (2016) 737-757.

Saldívar, Gabriel. *Historia de la música en México*. México: SEP-Publicaciones del Departamento de Bellas Artes, 1934.

Stevenson, Robert. *Spanish Music in the Age of Columbus*. Los Angeles: Springer-Science+Business Media, 1960.
DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-011-9438-9>

Stresser Pean, Guy. *El Sol-Dios y Cristo. La cristianización de los indios de México vista desde la Sierra de Puebla*. México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Suárez, María Teresa. *La caja del órgano en Nueva España durante el Barroco*. México: CONACULTA-INBA-CENIDIM, 1991.

Tavarez, David. "Cristo en la Sierra Norte: La reinterpretación del cristianismo en un género ritual y musical zapoteco." En *Ritual Sonoro en catedral y parroquias*, editado por Sergio Navarrete, 203-229. Oaxaca: CIESAS-CONACYT, 2013.

Tello, Aurelio. *El cuaderno de Domingo Flores: Un manuscrito novohispano de polifonía encontrado en San Bartolo Yautepec, Oaxaca*. México: Fundación Alfredo Harp Helú, 2023.

Torres Medina, Raúl Heliodoro. *Música eclesiástica en el altépetl novohispano*. México: UACM, 2021.

Turrent, Lourdes. *La Conquista musical de México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.