

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

MAESTRIA EN LITERATURA ARGENTINA

ASIGNATURA: ESTRUCTURAS SUBGENERICAS EN LA LITERATURA ARGENTINA

CICLO: 2010

TEMA: CANCION POPULAR Y SIGLO XX. CONFIGURACION DE UNA POETICA (TANGO, PROYECCION FOLKLORICA, ROCK, CUMBIA VILLERA)

PROF. DICTANTE: LAURA MILANO

PROGRAMA

FUNDAMENTACION

En el conflictivo espesor histórico del siglo XX la canción popular argentina ha configurado una poética peculiar, de potentes contenidos sociales y, en determinados casos, de innegable solvencia estética. Poética que merece ser indagada entre las redes que conformaron un entramado secuencial de textos, incrustados significativamente en decisivos momentos de la vida nacional.

Pese a sus manifiestas diferencias constitutivas tango, proyecciones folklóricas, rock, cumbia villera, encarnaron a lo largo de su recorrido creativo la representatividad de nuevas entidades colectivas disociadas de toda centralidad hegemónica. Penetrando tensiones, confrontaciones o tácitas resistencias, provocaron un trascendental cruce de acontecimientos artístico-sociales con fuerte incidencia, desde sus orígenes, en la acción productiva de las alteridades excluidas, fundadoras de una organicidad estética en la cual reconocerse.

La captación de las vivencias del entorno, internalizado en el devenir dinámico de la canción popular posibilitó, desde el caudal de sus formulaciones letrísticas, la consolidación de un cancionero civil, rico en sugerencias, apto para proponer una lectura interpretativa de concepciones, problemáticas, memorias y valores que reaparecen una y otra vez bajo renovadas síntesis expresivas. Presentes en cada coyuntura sociopolítica donde la marginación ha bus-

cado construir su espacio de visibilidad en nuestra historia, enlazaron una persistente línea de continuidad en permanente metamorfosis estética- tan lejos del reciclaje atemporal como del falso concepto de progreso artístico- que nos abre a un relevante microcosmos de identidades y reflejos de época.

Desde esta perspectiva el cancionero popular permite ser focalizado desde la simbiótica actitud de los poetas y sus creaciones en ajustado correlato con las aspiraciones y expectativas de los sectores a quienes fueron dirigidas, apuntalando la concreción de marcos receptivos dispuestos no solo a “consumir” el mensaje subyacente sino, en especial, a “asumirlo” como propio.

Así entendida, la trayectoria de la canción popular, en su conjunto, ha logrado poner de relieve el ámbito donde se dan las operaciones culturales de construcción de amplios públicos mayoritarios y de afirmación y condensación de cosmovisiones alternativas que intentaron “decirse”

Y ha logrado también calar en profundidad aquel concepto esencial, reiteradamente enunciado por los críticos, que pone en relación canción popular y culturas: la identidad es una unidad imaginaria (fluctuante) entre diversidades reales.

Es decir, ha desafiado y superado, desde la creación diversa, la pertenencia a una definición identitaria unívoca, esa entelequia “trabajada”, proclamada e impuesta conforme a los intereses del discurso oficial de turno.

OBJETIVOS

- Transitar críticamente las variables poéticas contenidas en los exponentes de la canción popular, trazando las coordenadas pertinentes con las etapas sociopolíticas de nuestro siglo XX que presidieron su génesis.
- Resituarse, dentro del corpus literario, la indudable proyección estética de las instancias poéticas perceptibles en el proceso evolutivo de los géneros abordados.
- Explorar en cada ciclo analizado las causales determinantes de su advenimiento, los alcances sociales de su apogeo y, en casos específicos, los signos que acompañaron la disolución de las propuestas originarias, entre los hilos estratégicos de la industria cultural.

CONTENIDOS

- En torno a la cultura popular: problematización de ambos términos. Interrogantes y deslindes. Clases sociales y sujetos históricos. Tiempos políticos y tiempos culturales: relaciones de fuerza. La canción popular en la configuración de una poética: cultura “otra” o contracultura? La creación desde los márgenes.

Circuitos de producción y reproducción de los saberes alternativos: préstamos, intercambios, fusiones. El lugar del emisor, el lugar del receptor. Leer/oír: una insoslayable diferencia cualitativa.

- El tango: sincretismo étnico-cultural rioplatense. Identidad e imaginario colectivo. De la letrística lupanaria a la visual moderadora de los sectores medios. Una temática del refuerzo y la reduplicación. Las letras de tango en el contexto de la crisis del 30. Discépolo: desmitificación, inversión y parodia de estereotipos previos. La "poesía cruel" y el nihilismo. El 45. Manzi y Expósito: militancia política y vanguardismo poético. Hacia los 60: las amalgamas orillero-surrealistas de Horacio Ferrer en el marco experimental de las rupturas piazzollanas. La poesía de Buenos Aires y la Guardia Nueva: E. Blázquez, Dolina, H. Negro. Apropiación oficial del tango como emblema de "uso nacional": estilización, atracción turística, versiones for-export. El tango: Patrimonio Cultural de la Humanidad.

- Los 40. Migraciones internas: marginalidad y nostalgia. Descontextualización de las expresiones regionales. Peronismo y folklore: de lo popular folklorizado al espesor masivo de lo urbano. La reacción telúrica: calidad estética y revitalización de las esencias. Las vertientes poéticas de Yupanqui a Jaime Dávalos. La eclosión de los 60: aperturas, polémicas, tendencias. El Manifiesto del Nuevo Cancionero: audacia creativa y riesgo artístico. Instalación de las proyecciones folklóricas en la contemporaneidad. Tejada Gómez y los poetas de las nuevas propuestas. La década siguiente: confrontación política y juglaría de protesta.

- Los 70. Consolidación de los jóvenes como actores sociales. Los movimientos juveniles bajo sospecha: exclusión, marginación. El rock nacional: un movimiento?. Militancia política y cultura rockera: antítesis, convergencias. Campos simbólicos de identidad: la construcción de un "nosotros". Impronta del estatuto canción: el rock y sus "letras para ser escuchadas". La mística de los recitales como espacios de resistencia. Rescate de matrices populares heredadas: tango y folklore en clave rockera. Itinerarios poéticos y coyuntura histórica: Nebbia, Gieco, Ch. García, Spinetta. El despuntar de los 80. La Trova Rosarina. Malvinas, populismo y manipulación rockera. La vuelta a la democracia: encrucijada del rock como contracultura.

- Los 90. Renacer de los rituales populares. Los bordes, las orillas: refundación de "la fiesta". El fenómeno bailanero y la cumbia villera. La voz de los márgenes: simplicidad musical y provocación expresiva. Juegos de representación de la realidad vivida. Más allá y más acá de lo político: la villa/la yuta. La ética excluyente de cada tribu urbana. La apología del delito como acceso a una épica. Identidad grupal: supervivencia en la pertenencia. El registro indicador de las nominaciones: Los Pibes Chorros, Mala Yunta, Yerba brava. La jerga letrística: codificación de una nueva germanía. Expansión y protagonismo de la cumbia villera. Su absorción y vaciamiento en los engranajes de los medios de comunicación de masa.

- La canción brasilera – estética, política e historia

A cargo de Dr. Julio Diniz y Paulo Henriques Britos (PUC-Rio)

Contenidos: El módulo tiene los siguientes objetivos básicos: mapear y discutir, en el espacio de los estudios contemporáneos de la cultura, la producción teórica y crítica acerca de modelos textuales no canónicos, en especial la poética constituida en la interrelación literatura/música; investigar el proceso de producción, recepción y mediación de las manifestaciones artísticas que poseen la palabra cantada como repertorio constituido, y analizar críticamente las representaciones musicales brasileras con énfasis en la discusión de las cuestiones centrales en el debate contemporáneo – cuerpo, identidad, mercado, media, ética, política y nación.

1. La poética de la palabra cantada en diálogo con la literatura de Brasil del siglo XX. La importancia de la canción popular como instancia discursiva que representa críticamente las múltiples identidades culturales. La samba-canción y la bossa nova.

2. Las manifestaciones musicales hegemónicas desde la canción de protesta hasta el momento posttropicalista, destacando el desenvolvimiento del concepto de MPB y las diferentes significaciones asumidas por el rock en el período.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV – *Comunicación y culturas populares en Latinoamérica* - Seminario del Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales – Gustavo Gili, México, 1987
- AAVV – *La historia del tango* – Ed. Perfil, Bs. As. , 1979
- AAVV – *La historia del tango* – Corregidor, Bs. As. , 1985.
- AAVV – *El folklore y su historia* – (Todo es historia, Bs. As. Nº 500, marzo 2009)
- ALARCON, C.: *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia: vidas de pibes chorros* – Grupo Editorial Norma, Bs. As., 2009
- BELTRAN FUENTES, A.: *Las ideas antiautoritarias del rock nacional* – CEAL, Bs. As., 1984.
- CAPELLANO, R.: *Música popular. Acontecimientos y confluencias* – Atuel, Bs. As., 2004.
- DE CERTAU, M.: *La cultura en plural* – Nueva Visión, Bs. As, 1999.
- DIAZ, C.: *Libro de viajes y extravíos. Un recorrido por el rock argentino (1965-1985)*- Narvaja Editor, Córdoba, 2005.
- ECO, U.: *La canción de consumo* (en *Apocalípticos e integrados* – Lumen, Barcelona, 1990.)
- FERNANDEZ BITAR, M: *Historia del rock en Argentina* – Distal, Bs. As., 1997.
- FERRER, H.: *El libro del tango. Arte popular de Bs. As.* – Antonio Tersol, Bs. As., 1980.
- FISCHERMAN, D.: *Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular* – Paidós, Bs. As., 2005.

- GALASSO, N.: *El canto de la tierra profunda* – Ediciones del Pensamiento Nacional, Bs. As. 2005.
- GARCIA CANCLINI, N.: *El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil* (en *Cultura y pospolítica* - D.G. publicaciones, México, 1991)
- GUTIERREZ, L. y ROMERO, L.: *Sectores populares, cultura y política* – Sudamericana, Bs. As. 1995.
- HOBBSAWN, E. y RANGER, T.: *La invención de la tradición* – Crítica, Barcelona, 2002.
- HOJMAN, E.: *Letras que dicen. Una antología rock* – Libros del Quirquincho, Bs. As., 1991.
- LIUT, M.: *Lo tradicional no es manierismo de lo tradicional* (en *La Maga*, diciembre, 1993)
- LOMBARDI SATRIANI, L.: *Apropiación y destrucción de la cultura de las clases subalternas* – Nueva Imagen, México, 1988.
- MONTELEONE, J.: *Cuerpo constelado. Sobre la poesía del rock argentino* (en *Cuadernos Hispanoamericanos*, ICI, Madrid, 1992)
- MAYER, M.: *Arriba esas palmas: cumbia villera* (en *La tecla populista: música, culturas políticas y otras yerbas* - Emecé ed., Bs. As., 2009)
- OCHOA, A.M. *Músicas locales en tiempos de globalización* – Grupo Editorial - Norma, Bs. As., 2003
- PUJOL, L.: *Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983)* - Booket, Bs. As., 2007
- ROMANO, E.: *Las letras de tango- Antología cronológica 1900-1980* - Fundación Ross, Rosario, 1995.
- ROMANO, E.: *Origen de las letras de tango y sistema sociocultural* (en *AAVV- Tango tuyo, mío y nuestro*) Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Bs. As., 1995
- ROSZAK, T.: *El nacimiento de una contracultura* – kairos, Barcelona, 1980.
- VARELA, A.: *La historia del folklore y de la proyección folklórica* - Microfón, Bs. As. 1980.
- VEGA, C.: *Panorama de la música popular argentina* – Losada, Bs. As., 1998.
- VILA, P.: *Rock nacional: crónicas de la resistencia juvenil* (en Elizabeth Jelin (comp.) *Los nuevos movimientos sociales* - CEAL, Bs. As., 1989)

Bibliografía básica para módulo canción brasileña:

- ANDRADE, Mário de. *Ensaio sobre a música brasileira*. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1962.
- DINIZ, Júlio. "Música popular – leituras e desleituras" In OLINTO, H. e SCHOLLHAMMER, K. (orgs.). *Literatura e mídia*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2002, pp.173-186.
- CAMPOS, Augusto de. *Balanço da bossa e outras bossas*. São Paulo: Perspectiva, 1974.
- DAGHLIAN, Carlos (org.). *Poesia e música*. São Paulo: Perspectiva, 1985.
- WISNIK, José Miguel. *Sem receita: ensaios e canções*. São Paulo: PubliFolha, 2004.

BRITTO, Paulo Henriques. "A temática noturna no rock pós-tropicalista". In DUARTE, Paulo Sergio e NAVES, Santuza Cambraia (orgs.). *Do samba-canção à Tropicália*. Rio de Janeiro: FAPERJ / Relume Dumará, 2003.

NAPOLITANO, Marcos. *Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB (1959-1969)*. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2001.

NAVES, Santuza Cambraia. *Da Bossa-nova à Tropicália*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

_____. "‘É proibido proibir’: contracultura e tropicália". In FICO, Carlos, e ARAUJO, Maria Paula. *1968: 40 anos depois História e Memória* (org.:). Rio de Janeiro, 7 Letras, 2009, pp. 115-128. ISBN 9788575776353.

TATIT, Luiz. *O século da canção*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

VELOSO, Caetano. *Verdade tropical*. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

:

Formas de Trabajo:

Clases teórico-prácticas. Análisis grupal de textos escogidos en correspondencia con cada módulo desarrollado.

Evaluación:

Presentación escrita de investigaciones personales sobre un tema (a elección) relativo al eje de los contenidos de curso.

Carga horaria:

25 horas.