

SEMINARIO DE POSGRADO

Semiótica de las músicas populares

Coorganizado por el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (DAMus – UNA) y el Doctorado en Artes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Docente: Prof. Dra. Berenice Corti

Carga horaria: 36 hs reloj

Modalidad: Clases sincrónicas vía Zoom

Año: 2025

Fechas de cursado:

Clase 1: Sábado 5 de abril (de 10 a 13 h)

Clase 2: Sábado 12 de abril (de 10 a 13 h)

Clase 3: Sábado 19 de abril (de 10 a 13 h)

Clase 4: Sábado 26 de abril (de 10 a 13 h)

Clase 5: Sábado 3 de mayo (de 10 a 13 h)

Clase 6: Sábado 10 de mayo (de 10 a 13 h)

Fundamentación

El Seminario “Semiótica de las músicas populares” es resultado de veinte años de investigación en este campo específico situado en el contexto latinoamericano, y de la necesidad de contar con estrategias teórico-metodológicas para abordar el análisis de los distintos niveles significativos de las prácticas musicales, en especial aquellos que no son alcanzados por el sistema formal de notación, aunque no lo excluye. En esta propuesta no se pretenden abarcar todas las posibilidades de la semiótica musical -lo que requeriría de un plan de cursada notablemente mayor-, sino ofrecer algunas opciones posibles de abordaje y la profundización en la estrategia desarrollada en el marco de la investigación.

Este programa se enfoca en el estudio de la producción del sentido musical y el análisis de las diversas superficies significantes que presentan las músicas populares. Se seguirá aquí una definición de estas últimas como la propuesta por Juan Pablo González (que las circunscribe en términos de urbanas, y a la vez las caracteriza como mediatizadas, masivas y modernizantes, 2001: 38); pero con la salvedad de considerársela aquí como punto de partida y no de llegada, por cuanto los debates contemporáneos tienden a ensanchar esa definición (Corti 2023: 18).

Desde el punto de vista conceptual, y parafraseando al semiólogo argentino Eliseo Verón (1987), todo fenómeno cultural es, en alguna de sus dimensiones constitutivas, un fenómeno de producción de sentido. Las prácticas musicales no escapan a esta comprensión, por lo que podemos mencionar, a modo de ejemplo, cómo su productividad es fácilmente reconocible en la significación de identidades de diverso tipo (de nacionalidad, género, racialidad, etc.), las cuales son encarnadas en la praxis musical y

asequibles en su superficie significativa y sus productos, las obras/discursos. Ya sea que nos situemos analíticamente en producción o recepción, contar con herramientas de la semiótica musical para el análisis de los distintos niveles o esferas de significación (sonoras, performáticas, de las experiencias de sensibilidad, o de las obras escritas) posibilita múltiples estrategias de investigación tanto en el campo musicológico como en el artístico.

Desde el punto de vista programático se partirá de una revisión y discusión bibliográfica de la especificidad de la semiótica de las músicas populares, utilizando como disparador el axioma de “música como lenguaje”. Se profundizará en algunas propuestas teórico-metodológicas y sus estudios de caso, para ofrecer estrategias aplicables al análisis del discurso sonoro musical, al de la performance, y a la dimensión de las emociones y la sensibilidad, considerando también su relación interdiscursiva con la narratividad y el audiovisual.

Objetivos

- Ofrecer un panorama de las teorías de la significación en la música, y en particular de la semiótica de las músicas populares en el contexto latinoamericano.
- Transmitir herramientas de análisis semiótico musical aplicables a la investigación musicológica y/o artística.
- Profundizar los debates de este campo de estudios, algunos de los cuales se ofertan usualmente en contenidos de grado, en un nivel acorde a las necesidades del programa de posgrado.

Contenidos

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO. EL PROBLEMA DE “LA MÚSICA COMO LENGUAJE”.

El análisis semiótico de la música popular, un abordaje específico según Philip Tagg. Vínculos con la musicología, la comunicación y la sociología. El punto de partida, la mirada estructuralista: signo binario y semiología. Lengua y Habla en Ferdinand de Saussure y la música como lenguaje según Claude Lévi-Strauss. Eje diacrónico y eje sincrónico. La emoción musical. Coplas.

Bibliografía obligatoria

- Nattiez, Jean-Jacques (2013). *Mito, ópera y vanguardias*. Caps. II “Lévi-Strauss músico” y VIII “Semiología comparada I: música, mito y lenguaje”. Buenos Aires: Gourmet Musical.
- Saussure, Ferdinand (1945). *Curso de lingüística general*. Introducción: Cap. III y cap. IV, Primera Parte Cap. I. Buenos Aires: varias ediciones, pp. 36-47 y 91-96.
- Tagg, Philip (1982). “Analysing popular music: theory, method and practice” (frag. 1-6). En *Popular Music*, 2: 37-65. Traducción electrónica, revisión de B. Corti.

Bibliografía complementaria

- Lévi-Strauss, Claude (1945). “El Análisis Estructural en Lingüística y en Antropología”, en *Word, Journal of the Linguistic Circle of New York*, vol.1, n°2, pp. 1-21.

López Cano, Rubén (2008). *Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo- enactiva de la música. Notas para un manual de usuario*. Texto didáctico (actualizado junio 2007) (frag.).

UNIDAD 2. MÚSICA, ENUNCIACIÓN Y ESTUDIOS DE PERFORMANCE.

La teoría de la enunciación en Emile Benveniste y la intraducibilidad de lenguajes entre lengua y música. Del enunciado a la enunciación, desde la obra a la performance. Acto de habla, performatividad y performatividad, o “qué pasa cuando la música sucede”. La performance como esfera significativa.

Bibliografía obligatoria

Benveniste, Emile (1991). *Problemas de Lingüística General*: “El aparato formal de la enunciación” (Tomo 2, Parte II, Cap. 5, pp. 82-91) y “Semiología de la lengua” (Tomo 2, Parte II, Cap. 3, pp. 54-60), México: Siglo XXI.

López Cano, Rubén (2009). “Música, cuerpo, mente extendida y experiencia artística: la gesticulación de Keith Jarrett en su Tokyo '84 Encore.” Conferencia presentada en la *VIII Reunión anual de la SACCoM* (Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música); *La experiencia artística y la cognición musical*, 25 y 26 de Junio de 2009, pp. 1-17.

Madrid, Alejandro L. (2009). “¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora? una introducción al dossier”. En *Trans: Transcultural Music Review = Revista Transcultural de Música*, ISSN-e 1697-0101, N°. 13.

Bibliografía complementaria

Austin, John (1990). *Cómo hacer cosas con palabras*. Conferencia I. Barcelona: Paidós.

Cook, Nicholas (2007). “Mudando o objeto musical: abordagens para a análise da performance”. En *Revista do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade de Brasília* Año 1, n. 1, julho.

Searle, John (1986). *Actos de Habla: Ensayo de Filosofía del Lenguaje*. Cap. II. Madrid: Cátedra.

UNIDAD 3. SEMIÓTICA DE LA MÚSICA.

Signo triádico y la semiótica de Charles Sanders Peirce: signo, objeto, interpretante. Música, semiosis y producción de sentido. Terceridades y los modos de cualidad, existencia y ley en la música. La utilidad de la primeridad para el análisis de la significación musical. La música como índice, como ícono y como símbolo.

Bibliografía obligatoria

Corti, Berenice (2023). «El complejo artístico «ritmos de candomblé/danzas afro» en Buenos Aires. Derivas para un análisis de su discurso sonoro y performático en la transdisciplina y la interculturalidad», en *Boletín Música*, Casa de las Américas, No. 60, julio-diciembre, 2023, pp. 45-57.

Peirce, Charles Sanders (1987). “División de los signos” y “El Ícono, Índice y Símbolo”. *Obra lógico-semiótica*. Madrid: Taurus.

Rocha Alonso, Amparo (2004). *La música/ las músicas/ cuerpo y discurso musical. Un enfoque peirceano del fenómeno de la música*. Texto preparado para el Seminario Música y Comunicación, Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA.

Bibliografía complementaria

- Buján, Federico. (2024). "Fundamentos epistemológicos para el estudio de la significación musical: aportes conceptuales desde la teoría de Charles S. Peirce". En *Revista Argentina de Musicología*, Vol. 25 Núm. 2: Dossier: Semiótica de la Música y problemáticas de la significación musical.
- López Cano, Rubén (2014). "Música, mente y cuerpo. De la semiótica de la representación a una semiótica de la *performatividad*". En Fornaro, Marita (ed.). *De cerca, de lejos. Miradas actuales en Musicología de/sobre América Latina*. Montevideo: Universidad de la República, Comisión Sectorial de Educación Permanente /Escuela Universitaria de Música, pp. 41-78.

UNIDAD 4. SOCIOSEMIÓTICA DE LAS MÚSICAS POPULARES.

Una introducción a las teorías del discurso en/de la música. Discursos de primero y de segundo grado. Condiciones de producción y reconocimiento. Marcas y huellas en los procesos de producción de sentido musical. Campos de producción discursiva.

Bibliografía obligatoria

- Corti, Berenice (2017). "Las huellas de la subyacencia. Un abordaje sociodiscursivo para el jazz argentino". En Corti, Berenice y Díaz, Claudio, *Música y Discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Villa María: EdUViM.
- De Carvalho, Jose Jorge y Segato, Rita (1994). "Sistemas abiertos e territorios fechados: para uma nova compreensão das interfaces entre música e identidades sociais", *Serie Antropologia*, nro. 164 (1994).
- Díaz, Claudio (2009). "El 'folklore argentino'. Un enfoque sociodiscursivo." En *Variaciones sobre el ser nacional. Una aproximación sociodiscursiva al folklore argentino*. Córdoba: Ediciones Recovecos, pp. 19-56.

Bibliografía complementaria

- Corti, Berenice (2011). "Del discurso a la performance: la producción de significaciones de nacionalidad en el 'jazz argentino'". En *Iaspm Journal – International Association in Popular Music*, Vol. 2 Nro. 1 – 2, 2011. ISSN 2079 3871.
- Díaz, Claudio (2017). "Taquetuyoj. Un enunciado en el campo del folklore". En Corti, Berenice y Díaz, Claudio, *Música y Discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Villa María: EdUViM.

UNIDAD 5. LAS SEMIÓTICAS EN DEBATE I.

La semiología formalista en Jean-Jacques Nattiez y Jean Molino. Hecho musical total y la tripartición del signo. Niveles de funcionamiento: estésico, neutro o inmanente y poiético. La música como forma simbólica.

El análisis de la *Popular Music* en Phillip Tagg. Modelo analítico y metodológico. Construcción de significado en la música. El Musema como unidad mínima significativa. Análisis de tópicos según Acácio Piedade. El concepto de “musicalidad”.

Bibliografía obligatoria

- Costa-Lima Neto, Luiz (2024). “Levando o 'divertimento' a sério: o método musemático de Philip Tagg para a análise da música popular em dois exemplos seminais”. En *ArtCultura*, v. 26, n. 48, p. 7-22, jan.-jun.
- Hernández Salgar, Oscar (2014). “El tópico de la melancolía en la música andina colombiana: semiosis del gesto cadencial $7^5 4^3$ ”. En *Revista Acontratiempo* N° 22. Bogotá: Biblioteca Nacional.
- Sans, Juan Francisco (s/d). “Música y Discurso: Hacia una semiología de la música”. Material de la *Cátedra Análisis Musical*, Escuela de Artes, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela.

Bibliografía complementaria

- Molino, Jean (1975). “Fait musical et sémiologie de la musique”. En *Musique en Jeu*, n 17, p. 37-62. Traducción de F. Alí Brouchoud, Jorge Sad y María Julia Milán.
- Piedade, Acácio Tadéu de (2005). “Música Popular, expressão e sentido: comentários sobre as tópicas na análise da música brasileira”. En *Revista Da Pesquisa*, Vol. 1 Nro. 2. Florianópolis: Universidad do Estado de Santa Catarina.

UNIDAD 6. LAS SEMIÓTICAS EN DEBATE II.

Recapitulación de algunos de los debates desarrollados en el seminario. Música y estudios del discurso. Música y poder. Cuerpos musicales significantes. Actos de música. La emoción musical.

Bibliografía obligatoria

- Corti, Berenice (2023). “Signo, discurso, performance”. En *Músicas Negras. Cuerpos racializados y sensibilidades afroatlánticas en Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
- Hernández Salgar, Oscar (2012). “La semiótica musical como herramienta para el estudio social de la música”. En *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, Vol.7. Nro.1. / Enero - junio de 2012 / ISSN 1794-6670. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Sans, Juan Francisco (2017). “Música y estudios del discurso: una atracción fatal”. En Corti, Berenice y Díaz, Claudio, *Música y Discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Villa María: EdUVIM.

Bibliografía complementaria

- Tagg, Philip (1982). “Analysing popular music: theory, method and practice” (frag. 6-22). En *Popular Music*, 2: 37-65.

Bibliografía general

- Barthes, Roland (1966) "Semántica del Objeto", en Nardi, Piero, *Arte e Cultura nella civiltà contemporanea*, Florencia: Sansón.
- Corti, Berenice (2015). *Jazz Argentino. La música "negra" del país "blanco"*. Buenos Aires: Gourmet Musical.
- Corti, Berenice (2023). *Músicas Negras. Cuerpos racializados y sensibilidades afroatlánticas en Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
- Corti, Berenice y Díaz, Claudio (2016). *Música y Discurso. Aproximaciones analíticas desde América Latina*. Villa María: EdUViM.
- Díaz, Claudio (2009). *Variaciones sobre el ser nacional. Una aproximación sociodiscursiva al folklore argentino*. Córdoba: Ediciones Recovecos.
- González, Juan Pablo (2001) "Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos", en *Revista musical chilena* 55, nro. 195: 38-64.
- Hernández Salgar, Oscar (2015). *Los mitos de la música nacional. Poder y emoción en las músicas populares colombianas 1930-1960*. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas.
- Nattiez, Jean-Jacques (1990). *Music and Discourse. Toward a Semiology of Music*. New Jersey: Princeton University Press.
- Pelinski, Ramón (2005). "Corporeidad y experiencia musical" En *Revista Transcultural de Música* 9 ISSN: 1697-0101.
- Sad, Jorge (2019). "Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical", *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación* 20: 63-71. DOI: doi.org/10.18682/cdc.vi20.1603.
- Sanchez, Octavio y Correa, Gabriel (2000) "Relaciones a partir de Tagg". Material del Seminario Metodología de la investigación artística – Música. Maestría en Arte Latinoamericano, Mendoza: UNCuyo.
- Tagg, Philip (1987) "Musicology and the semiotics of popular music", en *Semiotica* Nro. 66-1/3, pp. 279-298.
- Verón, Eliseo (1987). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Buenos Aires: Gedisa.
- Vila, Pablo (1996). "Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus relaciones", *Trans. Revista Transcultural de Música* 2, nro. 2.
- Zamprónha, Edson (2005). "Gesture In Contemporary Music On The Edge Between Sound Materiality And Signification", en *Trans. Revista Transcultural de Música* 9.

Modalidad de dictado y actividades previstas

Seis (6) encuentros sincrónicos remotos, sábados de abril y de la primera quincena de mayo de 2025.

En cada encuentro se presentarán los principales lineamientos de cada unidad y ejemplos audiovisuales alusivos, para su posterior debate.

Se requiere la lectura previa de al menos el primero de los textos listados para cada encuentro/unidad.

La carga horaria total del seminario se completará con instancias asincrónicas a través de la plataforma virtual del DAMus – UNA, donde se abrirán foros de presentación y consulta.

Método de evaluación

Se requiere un 80 % de asistencia y la aprobación de un Trabajo Final cuya modalidad puede optarse, y que se acordará con la docente.

Opción 1: Un trabajo escrito final de análisis de un objeto de la música popular (una obra o un registro audiovisual disponible para la docente), de 10 (diez) páginas con cuerpo 12, interlineado 1,5.

Opción 2: Una obra musical (original o versión, enmarcada o relativa a músicas populares) de hasta 3 minutos de duración que problematice artísticamente uno o más contenidos del Seminario, acompañada de una fundamentación de 4 (cuatro) páginas.

Aquellos estudiantes que deseen acreditar el seminario como parte de su trayecto curricular en el Doctorado en Artes o la Maestría en Musicología de la Universidad Nacional de las Artes deberán elegir, obligatoriamente, la Opción 1.

En cuanto a la posibilidad de acreditar el seminario como parte del tramo electivo de otras carreras de posgrado, se sugiere a los interesados consultarlo con las autoridades o referentes de su carrera.

Para acceder a la instancia de evaluación, se requiere contar con título de grado o con título terciario de al menos 4 (cuatro) años de duración. Quienes no cumplan dichas condiciones podrán cursar el seminario y recibir certificado de asistencia, en caso de cumplir el 80 % mencionado, pero no podrán ser evaluados ni, por consiguiente, recibir certificado de aprobación.

Prof. Dra. Berenice Corti