

**Universidad Alberto Hurtado**

**Facultad de Ciencias Sociales**

**Carrera de Antropología**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de la actividad curricular:** | Antropología y Sociología de la Música y el Sonido. | |
| **Código:** |  | |
| **Créditos:** |  | |
| **Carácter**: |  | |
| **Prerrequisitos:** |  | |
| **Tipo*:***  ***Docente:*** | OFG  Sebastián Muñoz Tapia y Leonardo Diaz Collao | |
| **Horas cronológicas de dedicación** | **Docencia directa: 3** | **Trabajo autónomo:7** |

1. Descripción

Esta actividad curricular forma parte de la formación disciplinar del ciclo de pregrado y se orienta a desarrollar herramientas teóricas y metodológicas para el análisis de fenómenos socioculturales a partir del estudio de la música y el sonido. Está dirigida a estudiantes sin formación previa en el área, con el objetivo de introducirlos en una perspectiva que considera la música y el sonido como formas de mediación fundamentales para comprender la vida social. Esta aproximación se propone pensar el sonido como parte de un entramado complejo de relaciones sociales, tecnológicas, estéticas y políticas que configuran la experiencia cotidiana y la organización de lo social. Así, desde una perspectiva interdisciplinaria que articula la antropología, la sociología y la etnomusicología, se privilegiará el cruce entre teoría y casos empíricos latinoamericanos.

Por lo menos a partir de los años setenta, las ciencias sociales comenzaron a consolidar un enfoque que entiende la música como una forma de organización sonora profundamente arraigada en contextos culturales específicos. Este giro permitió ampliar el foco de análisis más allá del contenido musical hacia las prácticas sociales, experiencias de escucha, paisajes sonoros y tecnologías musicales implicadas en su producción y recepción. En este contexto, la música se presenta como una vía privilegiada para comprender procesos de construcción identitaria, distinción social, circulación de afectos, mediaciones tecnológicas y relaciones de poder.

El curso propone una aproximación crítica al estudio de la música y el sonido como dimensiones centrales de las sociedades contemporáneas. A través de autores como Alan Merriam, Steven Feld, Ana María Ochoa Gautier, Pierre Bourdieu, Howard Becker y Antoine Hennion, se revisarán conceptos como agencia estética, acústemología, gusto, mediación, performance y escucha. Complementariamente, se analizarán casos empíricos de América Latina para entender los debates teóricos desde contextos concretos.

El curso contribuye al logro del perfil de egreso al promover competencias analíticas y metodológicas para abordar la cultura desde el ámbito de la música, a partir de una perspectiva situada, crítica y empírica, fortaleciendo la capacidad de los y las estudiantes para vincular teoría, experiencia y trabajo de campo.

1. Propósitos de aprendizaje

Al término de esta actividad curricular, los y las estudiantes serán capaces de:

* Comprender los principales enfoques teóricos de la antropología y sociología de la música, con énfasis en autores clásicos y contemporáneos.
* Analizar prácticas musicales y sonoras desde una perspectiva etnográfica, atendiendo a su dimensión estética, política y social.
* Aplicar categorías teóricas en el análisis de casos musicales latinoamericanos mediante el uso de metodologías cualitativas.
* Desarrollar capacidades de lectura crítica, argumentación escrita y exposición oral, articulando teoría y experiencia.

1. Contenidos

**Unidad I: Fundamentos conceptuales generales**

* Sociologismo y Esteticismo (Hennion)
* Funciones sociales de la música (Merriam)
* Música como comportamiento humano (Blacking)

**Unidad II: Teorías de la producción cultural, mediaciones y el gusto en la sociología de la música**

* Clase, gusto y capital cultural (Weber, Simmel, Bourdieu)
* Producción musical y mundos del arte (Becker)
* Mediaciones, tecnología y experiencia (Hennion, Born)
* Gusto y fanatismo musical (Hennion y los fan studies)

**Unidad III: Problemas contemporáneos en y con la música**

* Música y género (McClary, Carozzi)
* Música, tecnología y vida cotidiana (DeNora)

**Unidad IV: Antropologías del Sonido**

* Acustemología y paisaje sonoro (Feld)
* Sonido, archivo y poder (Ochoa Gautier)

1. Metodología

El curso combina clases expositivas del docente y los/as estudiantes. Durante el primer bloque de cada sesión el docente presentará los conceptos centrales con instancias activas de participación estudiantil. El segundo bloque incluye una exposición breve del docente (30 minutos) seguida de presentaciones de estudiantes sobre textos clave o casos empíricos. Se utilizarán recursos sonoros, audiovisuales y lecturas complementarias para fomentar el análisis crítico. La última parte del curso está destinada al desarrollo y presentación de investigaciones empíricas o ensayos por los estudiantes.

1. Evaluación de aprendizajes

**1. Presentación oral de texto (20%)**Cada estudiante deberá exponer un texto teórico o un artículo de la bibliografía optativa durante el segundo bloque de una sesión. La presentación debe incluir el argumento central, el contexto del autor, los conceptos claves y su articulación con un caso o ejemplo. Se entregará además una ficha de lectura.

**2. Trabajo intermedio (20%)**Consistirá en un ensayo o en un avance de investigación empírica de al menos 3000 palabras. Deberá incluir pregunta, justificación, un breve estado del arte (mínimo tres referencias), descripción del corpus, marco conceptual, aproximación teórica o metodológica y bibliografía.

**3. Trabajo final (50%)**Se desarrollará a partir del trabajo intermedio y podrá consistir en una investigación empírica o en un ensayo crítico. Tendrá una extensión mínima de 6000 palabras e integrará teoría y análisis (etnografía, archivos, entrevistas o bibliografía especializada). Será presentado oralmente en la última clase.

**4. Asistencia y participación (10%)**Este ítem se divide en dos partes: la asistencia equivale al 5%, se registra en cada sesión y exige un mínimo de 70% para aprobar. La participación equivale al 5% restante y se evaluará considerando las intervenciones en clases, esperando al menos una por clase (2 bloques temáticos).

1. Recursos Pedagógicos

**Bibliografía básica**

Cruces Villalobos (Ed.). (2001). *Las culturas musicales: Lecturas de etnomusicología* (1. ed). Ed. Trotta.

Hennion, A. (2002). *La pasión musical*. Paidós.

Shepherd, J., & Devine, K. (Eds.). (2015). *The Routledge reader on the sociology of music*. Routledge (traducción en español).

**Bibliografía complementaria**

Becker, H. (2008). *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Universidad Nacional de Quilmes.

Blacking, J. (2006). *¿Hay música en el hombre?* Alianza Editorial.

Born, G. (2005). On Musical Mediation: Ontology, Technology and Creativity. *Twentieth-Century Music*, *2*(1), 7–36. https://doi.org/10.1017/S147857220500023X

Bourdieu, P. (2006). *La distinción: Criterios y bases sociales del gusto* (3. ed). Taurus.

DeNora, T. (2004). *Music in Everyday Life*. Cambridge University Press.

DeNora, T. (2012). La música en acción: Constitución del género en la escena concertístico de Viena, 1790-1810. En C. Benzecry (Ed.), *Hacia una nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas* (pp. 187–212). UNQUI.

Faulkner, R., & Becker, H. (2011). *El Jazz en acción: La dinámica de los músicos sobre el escenario*. Siglo XXI.

Feld, S. (2013). Una Acustemología de la Selva Tropical. *Revista Colombiana de Antropología*, *49*(1), 217–239. https://doi.org/10.22380/2539472X79

Hennion, A. (2017). De una sociología de la mediación a una pragmática de las vinculaciones. Retrospectiva de un recorrido sociológico dentro del CSI. *Cuestiones de Sociología*, *16*(1).

McClary, S. (2002). *Feminine endings: Music, gender, and sexuality*. University of Minnesota Press.

Mendívil, J. (2016). *En contra de la música: Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas* (1ra edición). Gourmet Musical Ediciones.

Reynoso, C. (s. f.). *Antropología de la música. De los géneros tribales a la globalización. Volumen 1*. SB.

Schafer, R. M. (2013). *El paisaje sonoro y la afinación del mundo* (1a ed). Intermedio.

Small, C. (1989). *Música, sociedad, educación: Un examen de la función de la música en las culturas occidentales, orientales y africanas, que estudia su influencia sobre la sociedad y sus usos en la educación* (2nd rev. ed). Alianza.