

Curso en el Museo Precolombino

Introducción a la música indígena de América: estéticas andinas

Profesores:

La Chimuchina

José Pérez de Arce, Músico investigador en arqueología musical.

Claudio Mercado, Músico, Antropólogo y musicólogo.

Christian Pino, Músico y director de teatro.

Rodolfo Medina, Músico y lutier.

Francisca Gili, Músico, Restauración e investigación en arqueología.

Cupos: 25 personas (máximo)

Fechas y horarios:

Jueves 1 de junio 17:00-20:00

Jueves 8 de junio 18:30- 21:30

Jueves 15 de junio 18:30- 21:30

Jueves 20 de junio 18:30-21:30

Jueves 29 de junio 18:30- 21:30

Duración: desde el jueves 1 de junio al jueves 29 de junio. 5 sesiones.

Valor: Gratuito previa postulación (vía formulario de inscripción) a becas que se otorgan gracias al Fondo Nacional de La Música (CNCA).

Incluye: inscripción a la biblioteca del Museo por un año y certificado de participación.

Reseña: este curso introduce los conceptos básicos de la música Andina y su estética. Para comenzar, se realizará una visita por el Museo Chileno de Arte Precolombino y su exhibición de instrumentos musicales. Luego se realizará una introducción al concepto y estética de la música amerindia indagando las diferencias de la orquesta andina y la occidental, destacando el rol de la música y la colectividad en la festividad andina. Se profundizará en la tradición de los bailes chinos y sus cualidades. Podrás conocer del siku bipolar y la dualidad en la música andina que es un concepto clave, se indagará en el concepto de Arca e Ira y su presencia en las evidencias arqueológicas y en la etnografía. Otro aspecto importante es la música amerindia y su relación con el entorno y la naturaleza, se profundizará en el uso del agua en los instrumentos musicales prehispánicos con el caso de las botellas silbato y se verá como en la etnografía el agua es parte de la génesis de la música andina mediante el mito del sereno. El canto y la comunidad, la música ritual y su uso en el calendario agrícola será otro tema en el que ahondaremos. La música también es un vehículo para el acceso a estados estáticos, veremos su relación con el chamanismo y el uso de plantas enteógenas. Otro tema será el canto a lo poeta y la tradición de los alférez chinos, el canto en décimas, el canto a lo humano y lo divino. Para finalizar veremos la adaptación de tecnologías sonoras europeas a las estéticas tradicionales andinas con el ejemplo del guitarrón chileno.

El curso incluye la experiencia de hacer música colectivamente. Alumnos y profesores harán música con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La Chimuchina. Se enseñará a leer una partitura de La Chimuchina, que será tocada como parte del concierto Mapocho, en el Museo Chileno de Arte Precolombino el 1 julio del 2017.

Objetivos: Introducir a la música indígena americana y sus estéticas características mediante sesiones teóricas y prácticas de transmisión de conocimientos.

Programa

CLASE 1/ Jueves 1 de junio 17:00-20:00

Visita al Museo Chileno de Arte Precolombino. (30 min)

Presentación de los alumnos.

Los bailes chinos y Beethoven por José Pérez de Arce. Una comparación entre dos paradigmas conceptuales de la música. El contraste entre los sistemas musicales amerindio y europeo nos permite entender las diferencias, coincidencias y sobre todo, la peculiaridad del pensamiento andino como resultado de una evolución cultural propia durante miles de años.

Bailes chinos. Chile central y norte chico por Claudio Mercado. Ritualidad, mestizaje, comunidad, identidad, emoción ritual. El contexto de un sonido, el mundo chino, resistencia cultural, memoria, oralidad. Relaciones conflictivas: la Iglesia Católica y el estado. Valle del Aconcagua y Norte Chico. Los chinos santiaguinos.

CLASE 2/Jueves 8 de junio 18:30- 21:30

La flauta colectiva; el siku bipolar por José Pérez de Arce. El ciclo de la flauta de pan en los Andes. El sistema de orquestas de flautas en los Andes Sur toma la forma de una gran flauta formada por muchas personas, cada una de las cuales interviene en una parte de esa conformación. La historia de la flauta de pan sirve para entender este fenómeno como un proceso de larga data y de una enorme complejidad.

Música y naturaleza: Cantando en comunidad por Claudio Mercado. El canto comunitario en el altiplano. Música y ritual. Música, naturaleza y calendario. Componiendo música en las alturas. Aymara, atacameño.

Haciendo música colectiva. Alumnos y profesores hacen música colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho.

CLASE 3/Jueves 15 de junio 18:30- 21:30

El guitarrón chileno; el ciclo de los cordófonos en los Andes. Por José Pérez de Arce. El desarrollo de la organología en América luego de la invasión europea se abre a la adquisición y al desarrollo de la guitarra y otros cordófonos. De todo este proceso el guitarrón chileno de 25 cuerdas marca un punto álgido que encierra una serie de interrogantes aún no resueltas que marcan nuestra identidad sonora.

Los alféreces y el canto a lo poeta. Por Claudio Mercado. Los alféreces y el canto en los chinos. La potencia de las palabras. El coro y sus saberes. El canto de las cuerdas. El canto en décimas. Humano y divino. El canto ritual. Tocar en rueda. Los versos y los metaversos. El poder del sonido y la palabra.

Haciendo música colectiva. Alumnos y profesores hacen música colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho.

CLASE 4/Jueves 20 de junio 18:30-21:30

La botella silbato; el ciclo de la 'ocarina' en los Andes Norte por José Pérez de Arce. El origen de la música en los Andes se halla asociado a sus restos materiales más antiguos, las 'ocarinas' y su enorme variedad organológica. El sector más desarrollado de ese universo son las 'botella silbato' cuya principal particularidad es que está al servicio, no de la música humana, sino de la música de la naturaleza a través del agua.

Música y trance por Francisca Gili. La música como medio para el acceso de estados extáticos. La música y el chamán. Las visiones: sinestesia en el ritual diseños que se cantan y se bailan. Evidencias arqueológicas de plantas de poder y música.

Haciendo música colectiva. Alumnos y profesores hacen música colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho.

CLASE 5/Jueves 29 de junio 18:30- 20:30

Haciendo música colectiva. Alumnos y profesores hacen música colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho.

Bibliografía

Arnaud, Gérard. 2002 Acústica de las Siringas Andinas de Uso Actual en Bolivia: Método y Conclusiones. En: La Música en Bolivia, de la prehistoria a la actualidad. Fundación Simón I. Patiño, pp. 497-526. Cochabamba.

Ávila, Braulio 2012 ¿Cuerpo De Cuerpos?: la experiencia de la etnocorporeidad¹ en la música de Lakita. En: Actas del I Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y Corporalidades en las Culturas. Editado por Investigaciones en Artes Escénicas y Performáticas (SNP)

Barros, Raquel y Manuel Danemann 1960 El guitarrón en el departamento de puente alto. Colección de ensayos, N° 12 .Instituto de investigaciones musicales. Universidad de Chile. Revista musical chilena.

Baumann, Max Peter 1996 Escuchando la voz de los pueblos indígenas. La música tradicional como política del encuentro intercultural. Transcultural Music Review. November. N°2

Castelblanco 2014 sikuris metropolitanos de Bogota, Buenos Aires y Santiago, apropiación, re significación y sacralización de espacios urbanos en formato cómic.

Contreras, Rafael y Daniel Gonzáles 2014 Será hasta la vuelta del año. CNCA. (873)

Echevarría, Juan Uribe. *Contrapunto de alféreces en la provincia de Valparaíso*. Anales de la Universidad de Chile. Serie Celeste N°1. Santiago Chile. 1958
<http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/10860>

Godoy, Milton. *Chinos. Mineros-danzantes del Norte Chico. Siglos XIX y XX*. Santiago.

Ediciones Universidad Bolivariana. 2007.
http://www.academia.edu/9567128/Chinos_Mineros_danzantes_del_Norte_Chico_siglos_XIX_y_XX

González, Daniel 2009 Este baile de Cay Cay. Etnomedia Producciones (109).

Gudemos, Mónica 2012. Tu piel, mi piel, nuestra piel. Salud, música y naturaleza en los andes. Diálogo Andino N° 39, (9-22)

Izikowitz, Carl Gustav "Musical and other Sound Instruments of the American Indians" (Elanders Bocktryckeri Akttiebolag, Gteborg, 1935) sigue siendo la mejor recopilación de antecedentes acerca de los tipos instrumentales de Sudamérica.

Mercado, Claudio 1995-1996 Música y estados de conciencia en fiestas rituales de Chile central. Inmenso puente al universo. En revista Chilena de Antropología, N° 13.Santiago.

Mercado, Claudio, Víctor Rondón, Nicolás Piwonka 2003 Con mi humilde devoción. Banco Santander, Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.

Mercado, Claudio. 1997 .De todo el universo entero. Fondo Matta, Museo Chileno de arte precolombino.

Mercado, Claudio. *Con mi flauta hasta la tumba*. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Volumen X n°

2. <http://www.precolombino.cl/biblioteca/boletin-del-museo-chileno-de-arte-precolombino-volumen-10-n%C2%BA-2-2005/>

Mercado, Claudio. *Ritualidades en conflicto : los bailes chinos y la Iglesia católica en Chile central*. Revista Musical Chilena, N° 195 . Facultad de Artes. Universidad de Chile. Santiago,

Chile http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902002019700003&lng=es&nrm=iso

Mercado, Claudio. 2003. *El alférez y El alférez Galdames*. En “Con mi humilde devoción”. Bailes Chinos de Chile central. Museo Chileno de Arte Precolombino y Banco Santander.

<http://www.precolombino.cl/mods/biblioteca/pdf/publicacion.php?id=12>

Mercado, Claudio. 2007. *De la guitarra grande al guitarrón amplificado. Una historia de 25 cuerdas*. Revista Resonancias N° 21. Instituto de Música. Facultad de Artes. Pontificia Universidad Católica de Chile. <http://resonancias.uc.cl/es/N-21/de-la-guitarra-grande-al-guitarron-amplificado-una-historia-de-25-cuerdas.html>

Mercado, Claudio . 2012 *La música ritual atacameña*. En Atacama. Museo Chileno de Arte Precolombino y Banco Santander. <http://www.precolombino.cl/biblioteca/atacama/>

Mercado, Claudio. 1995 *Música para encantar el mundo*. En libro “Sonidos de América”. Museo Chileno de Arte Precolombino y Banco O`Higgins.. <http://www.precolombino.cl/biblioteca/sonidos-de-america/>

Pérez de Arce, José "La Música en América Precolombina" (Museo Chileno de Arte Precolombino, 1982). <http://www.joseperezdearcea.cl/publicaciones>

Pérez de Arce, José 1993 Sonido y Espacio en Fiestas Rituales de Chile Central. Presentado al III congreso internacional de etnohistoria, 19 al 23 de Julio. El Quisco.

Pérez de Arce José 1995 MUSICA EN LA PIEDRA; MÚSICA PREHISPÁNICA Y SUS ECOS EN CHILE ACTUAL Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago <http://www.joseperezdearcea.cl/publicaciones>

Pérez de Arce, José 1996 Polifonía en Fiestas Rituales de Chile Central. En: Revista Musical Chilena, año L N° 185. Ed. Universidad de Chile, Facultad de Arte, Santiago. www.joseperezdearcea.cl/publicaciones

Pérez de Arce, José 2004 Influencia musical de Tiwanaku en el Norte de Chile: el caso del “siku” y de la “antara”. En: Tiwanaku, Aproximaciones a sus contextos históricos y sociales., Mario A. Rivera, Alan L. Kolata, compiladores. Ed. Universidad Bolivariana, Colección Estudios Regionales, Santiago, (193 – 220).

Pérez de Arce, José 2004 Análisis de las Cualidades Sonoras de las Botellas Silbadoras Prehispánicas de los Andes. Boletín del Museo Chileno de Arte

Precolombino N°9. (9 - 34). <http://www.joseperezdearce.cl/publicaciones>

Pérez de Arce, José 2007 El Guitarrón Chileno y su Armonía Tímbrica. Resonancias, 21, noviembre. I. Música P.U. Católica de Chile. (23-55).
<http://www.joseperezdearce.cl/publicaciones>

Pérez de Arce 2014 Flautas de Piedra Combarbalita Morada de Chile Central y Norte Semiárido. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, V 19 N°2 Santiago (29-54)
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68942014000200003&lng=es&nrm=iso.

Pérez de Arce, José 2015 Flautas arqueológicas de Ecuador. En: Revista Resonancias vol. 19, n°37, julio-noviembre (47-88).
<http://www.joseperezdearce.cl/publicaciones>

Sánchez Huaringa, Carlos 2013 La flauta de pan andina: los grupos de sikuris metropolitanos. Estudio sobre los conjuntos de zampoñas, sikuris limeños, urbanos o metropolitanos. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (513).

Sánchez, Walter 1996 Algunas consideraciones hipotéticas sobre música y sistemas de pensamiento. La flauta de pan en los Andes Bolivianos. En: Cosmología y música en los Andes, ed. Max Peter Baumann. Veuvert Iberoamericana, Berlín. (83-103)

Seeger, Anthony 2015 El oído etnográfico. En: Sudamérica y sus mundos audibles, Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indígenas. Estudios INDIANA 8. Ibero-Amerikanisches Institut – Preussischer Kulturbesitz, Berlín. (27-36)

Venegas, Alonso 2013 Le dieu de la flute. Spiritualité, spectacularité et états de conscience particuliers liés à la pratique des bailes chinois. Mémoire de Master 2 en Arts du Spectacle, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis.