

Taller de creación de canciones “Washington Benavides”

Población destinataria: Estudiantes de Udelar y comunidad universitaria en general

Docentes responsables: Mario Paz y Damián González Moreira

Carga horaria presencial: 20hs

Carga horaria no presencial: 16hs

Frecuencia: Semanal

Horario: Lunes de 19:00 a 21:00

Modalidad: mixta, sujeta a situación sanitaria

Duración en meses: 4

Fecha de inicio: 16 de agosto de 2021

Fecha de finalización: 22 de noviembre del 2021

Cantidad máxima de participantes: 30

Criterios de selección en caso de superar los cupos: sorteo

Requisitos para inscripción: No existen requisitos excluyentes a excepción del cupo

Correo electrónico: cultura@bienestar.udelar.edu.uy

Descripción

El Taller de creación de canciones “Washington Benavides” se basa en el abordaje musical y poético para el desarrollo de la recepción crítica y el análisis de la canción concebida como un género discursivo de alto impacto poético, social, cultural y comunicacional. Brinda, a su vez, elementos para el desarrollo de la creatividad en la composición, a través de técnicas teórico-prácticas.

Mediante diversas estrategias se propone generar insumos para la recepción y crítica reflexivas y el desarrollo creativo a través de la poesía, la Canción Popular en América Latina y la “Canción de Texto” en las Américas y Europa.

Fundamentación

El formato taller permite una dinámica de trabajo enriquecedora, flexible y horizontal por ser un espacio “concebido como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en la que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico orientado a una comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos.” (Rosa Osorto, 2015).

Desde este punto de vista, el Taller de Creación de canciones, desde su formación en 2008, resulta un espacio integrador donde se llevan adelante actividades que conectan con la sensibilidad y la empatía de sus participantes y, al mismo tiempo, propicia un espacio para el desarrollo de expresiones culturales que generalmente se encuentran al margen de programas educativos. Ampliar los horizontes personales, interactuar con diferentes personas y conocer expresiones y pensamientos diversos favorecen la construcción de valores democráticos, de respeto a la diversidad y tolerancia. El ejercicio de actividades creativas, orientadas a la sensibilidad frente a los fenómenos que nos interpelan favorece a visualizar desafíos que debemos plantearnos como sociedad. Trabajar en la creación poética y musical, además de ser un instrumento de análisis y reflexión sobre un objeto estético en sí, implica situarse en un género discursivo que permite proyectar lo individual hacia lo colectivo, aquellos sentimientos e ideas que nos llevan a pensarnos como sociedad desde una perspectiva de Derechos Humanos.

La existencia de espacios de encuentro y formación transversal a todas las carreras contribuye al desarrollo integral de la persona en su sensibilidad social y artística, aporta a la formación humana de la comunidad universitaria y a la democratización del acceso a propuestas culturales.

En síntesis, el Taller de Creación de canciones es un espacio de desarrollo mutuo de quienes encuentren una fuente de interés en la canción, tanto para componer música y/o poesía, como para obtener insumos que enriquezcan la recepción y análisis de una obra de esta naturaleza. No existen requisitos excluyentes para la participación, el taller se concibe bajo una premisa: todo el mundo es capaz de percibir el arte y de educar la percepción, y todo el mundo posee facultades artísticas que puede desarrollar; como bien lo expresó Benavides “El artista se hace. El artista es el esfuerzo.” (Benavides. 1986).

Objetivos

- Aportar al desarrollo de un conjunto de saberes musicales y literarios como herramientas de expresión.
- Incentivar el desarrollo de un acervo crítico y académico dentro del ámbito literario y musical en el marco de los estándares de enseñanza en la Universidad de la República.
- Generar espacios de interés para las inquietudes literarias y musicales de estudiantes jóvenes.
- Fortalecer y diversificar la elaboración y difusión de productos culturales específicos.
- Dar voz a las y los creadores musicales y literarios vinculados a la comunidad universitaria a través de diversos medios.

- Contribuir a la comunicación de la comunidad universitaria a través del espacio radial que el taller tiene en UNI Radio.

Contenido general y desarrollo del curso

Las actividades que propone el Taller de Creación de canciones están orientadas al aprendizaje y la práctica de saberes vinculados a la Canción como fenómeno social y artístico desde sus ángulos literario, musical, histórico y comunicacional.

Como subgénero lírico, la canción es una creación que pone en juego diversas técnicas, tanto para su composición como para su ejecución e implica una forma específica de recepción. Posee un texto que en sí mismo está dotado de ritmo, métrica y rima. Su materialidad tiende a la expresión de un significado. La música es el soporte fundamental en que el texto se proyecta hacia la oralidad logrando transgredir los límites de proyección y difusión que tiene la escritura. Es por ello que la canción es un fenómeno comunicacional de excepción que permite la comparecencia simultánea de texto y música y requiere de un abordaje específico en todas sus fases (creación, recepción, crítica, análisis y difusión).

Autores, obras y ejercicios a trabajar, desde el punto de vista teórico y práctico serán seleccionados de acuerdo a los siguientes ejes:

A) Teoría y práctica de la obra poética

Conceptualización, recepción crítica, escritura creativa.

- Motivos, tópicos, continuidades y rupturas en poesía
- Estructuras y técnicas: métrica, rima, versificación, sonoridad, tropos y figuras
- Autores y obras: corrientes literarias, lectura y abordaje de obras seleccionadas.

B) La creación musical en el género canción

- Iniciación a la composición de una canción: texto, melodía, ritmo, técnicas y recursos para el desarrollo estilístico.
- Musicalización: métodos de composición, instrumentación, realización, grabación y producción de una canción.

C) Investigación, crítica y análisis

-La canción como género discursivo: Música para comunicar, Música Popular y Canción de Texto.

-Exponentes de la canción en español, francés, italiano y/o inglés. Audiciones, material crítico y personas invitadas.

-Audiciones programadas: crítica y análisis de canciones.

-Recopilación y crítica de texto-canción.

Metodología de trabajo

En los encuentros semanales se plantearán actividades destinadas a observar y conocer el proceso histórico y diferentes exponentes de la Música Popular en Uruguay y América Latina y la denominada “canción de autor” en general. El contacto con autores (de música y poesía) de diferentes estilos y épocas permitirá visualizar aspectos de sus técnicas, realizar ejercicios de escritura creativa y reflexionar sobre los procesos que forman parte de la composición.

Para llevar adelante estas actividades, se propondrán diversos abordajes que incluirán audiciones programadas, análisis de canciones, contacto con diversas fuentes, movimientos poéticos y musicales, su contexto y sus exponentes a través de repartidos, exposiciones, charlas, etc. Estas actividades tendrán como fin la reflexión sobre creaciones/poemas seleccionados específicamente para su abordaje de acuerdo a los tres ejes establecidos (Teoría y práctica de la obra poética, La creación musical en el género canción e Investigación, crítica y análisis)

Evaluación y aprobación

- Asistencia igual o superior al 75% de los talleres dictados
- Entrega de trabajo final

Bibliografía recomendada

Aharoniám, Coriún. Educación, arte, música. Montevideo: Tacuabé, 2004

Ayestarán, Lauro. La música en el Uruguay. Vol I. Montevideo: SODRE, 1953.

Benavides, Washington. “Estiba provisional del canto popular uruguayo”. Estudio. Abril. 1986: 72-91.

Borges, Jorge Luis. El tango. Buenos Aires: Sudamericana, 2016.

Bravo, Luis. Voz y palabra. Montevideo: Estuario, 2012.

Cuesta, José Manuel y Julián Jiménez Heffernan, editores. Teorías literarias del siglo XX . Madrid: Akal, 2005.

Eagleton, Terry. Cómo leer un poema. Madrid: Akal, 2010.

Fabregat, Aquiles y Antonio Dabezies. Canto Popular uruguayo. Buenos Aires: El juglar, 1983.

Greimas, Algirdas Julius. Ensayos de semiótica poética. Barcelona: Planeta, 1976.

Martins, Carlos A. Música Popular uruguaya: 1973-1983 un fenómeno de comunicación alternativa. Montevideo: Banda Oriental, 1986.

Mendívil, Julio. En contra de la música: herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas. Buenos Aires: Gourmet musical, 2016.

Nazabay, Hamid. Canto popular: historia y referentes. Montevideo: Cruz del sur, 2013. Olivera, Rubén. Sonidos y silencios: la música en la sociedad. Montevideo: Tacuabé, 2014. Paternain, Alejandro. 36 años de poesía uruguaya. Montevideo: Alfa, 1967.

Quilis, Antonio. Métrica española. Barcelona: Ariel, 1984.

Rodríguez Martos, Carlos. Poesía y cantautores: una propuesta de historia de la literatura española. Bienio 2004-2006. Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. [en línea]. <https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:7b05d700-37fb-4894-bb19-c14b165b112e/2009-bv-10-20rodriguez-martos-pdf.pdf>. Consult. 5 Enero 2018.

Vega, Carlos. Música sudamericana. Buenos Aires: Emecé, 1946.

Vilariño, Idea. La masa sonora del poema. Montevideo: Biblioteca Nacional, 2016.