

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRIA o DOCTORADO EN MÚSICA
Propuesta de Programa de actividad académica
bajo el rubro “Temas selectos”

Denominación: Agenciamientos aurales: seminario de investigación sobre poder y auralidad

Nombre de docentes: Lizette Alegre, Diego Morábito, Jorge David García, Julián Woodside, Anthony Rasmussen

Campo(s) de conocimiento: Cualquiera, con especial enfoque en etnomusicología, musicología, tecnología musical. Este seminario está abierto tanto a los estudiantes de maestría como a los de doctorado.

Carácter: Optativa	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
	Teoría:	Práctica:		
Tipo: <i>Teórico</i> / teórico-práctico / práctico (Subrayar el pertinente)	48		3	48
Modalidad: <i>Seminario</i> / Taller / Curso	Duración del programa: <i>Semestral</i>			

Descripción del seminario:
Espacio destinado a discutir la relación entre el poder y la auralidad, bajo perspectivas diversas que van desde los estudios antropológicos de mediados del siglo XX hasta algunas de las líneas de investigación que se asocian con los llamados *estudios sonoros*. Si bien son variados los temas específicos a tratar en el seminario, éstos pueden resumirse en la manera en la que el sonido, la música y la escucha, entendidos como prácticas y/o procesos culturales, se relacionan con el control, la dominación y la resistencia social a múltiples niveles.

Objetivo general:
Analizar la relación que el sonido, la música y la escucha tienen con los mecanismos de poder que operan en contextos determinados.

Objetivos específicos:
- Dotar a los estudiantes de la maestría y el doctorado en Música de herramientas analíticas para el estudio de la relación entre la escucha, el sonido, la música y el poder.
- Discutir las nociones específicas de *agencia* y *auralidad*, explorando, pero al mismo tiempo cuestionando de manera crítica, la utilidad que estos conceptos pueden tener para los estudios musicales y sonoros.
- Generar un espacio de diálogo que, más allá de los referentes teóricos a estudiar, permita a los estudiantes y profesores socializar y debatir sus avances investigativos.

Consideraciones metodológicas y de evaluación:
El seminario funcionará de manera modular. Cada módulo será coordinado por uno de los cinco profesores participantes. Tanto los profesores como los estudiantes desarrollarán un artículo de investigación que será discutido a lo largo del seminario, y que al final será parte de una publicación colectiva.
Dada la metodología que se llevará a cabo a lo largo del seminario, el cupo de inscripciones estará limitado a cinco estudiantes de maestría y cinco de doctorado.

Índice temático			
Unidad		Horas	
		Teóricas	Prácticas
A	Introducción: sobre el concepto de <i>auralidad</i> y su relación con la noción de <i>agenciamiento político</i> .	4	
1	De la oralidad a los estudios aurales	8	
2	La otredad sonora: discriminación, censura y clasismo auditivo	8	
3	Escuchando la violencia de género: El caso del acoso callejero	8	
4	Utopía bucólica y música. Practicando la utopía a través de la música	8	
5	Los dominios del pan-ótico: vigilar y castigar a través de los oídos	8	
B	Conclusiones generales	4	
Total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Tema y Descripción
1	<p>De la oralidad a los estudios aurales Módulo a cargo de Lizette Alegre</p> <p>Descripción: Las críticas al concepto de oralidad, que han propuesto en su lugar el de auralidad, generalmente han partido de nociones de oralidad propias de los campos de la lingüística y de la comunicación. Desde estas perspectivas, se suelen ignorar los estudios que dan cuenta de las formas complejas, multi e intermediales de construcción y transmisión del conocimiento en las llamadas culturas de tradición oral, cuyos resultados bien pueden dialogar con las propuestas sobre auralidad. La revisión crítica de la construcción de la auralidad como concepto no pretende desestimar sus críticas a la oralidad, sino potenciarlas, radicalizarlas, hacerlas más productivas.</p> <p>El objetivo de este módulo es revisar y problematizar las nociones centrales a la oralidad y la auralidad con la finalidad de continuar tensionando productivamente la propuesta de pensar el sonido, su inscripción y la escucha como loci de conocimiento y de construcción de mundos para, asimismo, reflexionar sobre las implicaciones de ello en las diversas configuraciones de relaciones de poder.</p>
2	<p>La otredad sonora: discriminación, censura y clasismo auditivo Módulo a cargo de Julián Woodside</p> <p>Descripción: Ronald Radano y Philip Bohlman afirman que “el momento en el que pareciera que la música no significa, es cuando más significa”. Esto aplica para cualquier expresión sonora, por más cotidiana e insignificante que parezca. Día a día discriminamos (o aplaudimos cuando alguien más lo hace) diversas prácticas sonoras: un género musical, una celebración, un ritual, etcétera. Utilizamos diversos argumentos para ello; sin embargo, detrás de dicha discriminación existen dinámicas que trascienden lo sonoro, dejando entrever que la censura pocas veces va dirigida al fenómeno en sí, sino a todo lo que representa la comunidad que realiza el acto sonoro. Lo que plantea el módulo es reflexionar sobre cómo se construyen diversas formas de otredad sonora, así como la manera en la que repercuten en las dinámicas de socialización cotidiana.</p>
3	<p>1) Chiflidos urbanos: Una perspectiva ‘transmusical’ 2) Escuchando la violencia de género: El caso del acoso callejero Módulo a cargo de Anthony Rasmussen</p> <p>Descripción: Este módulo consta de dos sesiones en las que se abordarán los temas antes señalados.</p>
4	<p>Utopía bucólica y música. Practicando la utopía a través de la música Módulo a cargo de Diego Morábito</p> <p>Descripción: Esta sección del seminario versa sobre el concepto de utopía bucólica. Se explicará y discutirá dicho concepto; se verá la forma que adopta en la vida cotidiana de las urbes occidentales actuales y se analizarán los dispositivos en el espacio público (particularmente la música de fondo y los reproductores portátiles de música) a partir de los cuales se ha logrado otorgar al sujeto contemporáneo la ilusión de apropiación de su espacio y tiempo como si, efectivamente, viviera una realidad utópica.</p>
5	<p>Los dominios del pan-ótico: vigilar y castigar a través de los oídos Módulo a cargo de Jorge David García</p> <p>Descripción: Muchos son los estudios que en las últimas décadas han retomado el famoso ensayo de Michael Foucault, en el que se propone el <i>panóptico</i> de Jeremy Bentham como dispositivo paradigmático de un sistema disciplinario de vigilancia y castigo.</p> <p>Sin embargo, pocos son todavía los estudios que trasladan las reflexiones foucaultianas sobre el “ojo total” al terreno del oído, siendo escasos también los que analizan el papel que las tecnologías actuales tienen para fines de registrar, analizar y procesar el sonido, y a partir de ello desarrollar sistemas de control de un alto grado de precisión, alcance y eficacia. Partiendo de lo anterior, este módulo investiga los mecanismos de “vigilancia y castigo” que alrededor del sonido y la escucha se dan en la actualidad, no perdiendo ocasión -a la manera foucaultiana- de discutir las posibilidades de resistencia que a propósito de <i>lo aural</i> existen en nuestros tiempos.</p>

Bibliografía

Módulo 1

Smith, Mark (ed.) *Hearing History: a Reader*. Atenas y Londres: University of Georgia Press, 2004.

Sterne, Jonathan. "Sonic imaginations". *The Sound Studies Reader*. Oxon: Routledge, 2012.

Sterne, Jonathan. "The Theology of Sound: A Critique of Orality," *Canadian Journal of Communication*, 36:2 (Summer 2011):207-225.

Módulo 2

Schwarz, O. (2015). The Sound of Stigmatization: Sonic Habitus, Sonic Styles, and Boundary Work in an Urban Slum. *American Journal of Sociology*, 121(1), 205–242.

Tagg, P. (1994). Subjectivity and Soundscape, Motorbikes and Music. En Helmi Järviuoma (Ed.), *Soundscapes. Essays on Vroom and Moo* (pp. 48–66). Tampere: Department of Folk Tradition.

Vannini, P., Waskul, D. D., Gotschalk, S., & Rambo, C. (2010). Sound Acts: Elocution, Somatic Work, and the Performance of Sonic Alignment. *Journal of Contemporary Ethnography*, 39(3), 328–353.

Woodside, J. (2010). Construcción de identidad. Una aproximación desde el paisaje sonoro mexicano. *Tesis para obtener el grado de Maestro en Historia*. México: Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Filosofía y Letras.

Módulo 3

Sesión 1

Hasler, Juan A. 2005. "El lenguaje silbado" 21–38. En *El lenguaje silbado y otros estudios de idiomas*. Cali, Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.

Ihde, Don. 2007. "Chapter 13: Music and Word" 155–160 y "Chapter 15: Dramaturgical Voice" 167–176. En *Listening and Voice: A Phenomenology of Sound*. Segunda edición. Albany, NY: State University of New York Press.

Labelle, Brandon. 2010. "Introduction" xiii–xxiii y "Chapter 3" 85–126. En *Acoustic Territories: Sound culture and Everyday Life*. New York: Continuum.

Meyer, Julien. 2015. "Historical Sketch" 11–28. En *Whistled Languages: A Worldwide Inquiry on Human Whistled Speech*. Berlin: Springer.

Olivo Pérez, Miguel Angel. 2010. "Capítulo 5" 137–158 y "Capítulo 6" 159–178. En *Vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad de México: Estigmas y aprendizaje en su ocupación*. México, DF: Universidad Autónoma Metropolitana.

Sesión 2

Bijsterveld, Karin. 2010. "Acoustic Cocooning." *The Senses and Society* 5 (2): 189–211.

Gaytán Sánchez, Patricia. 2004. "Del piropo al desencanto: Los significados de la interacción en el acoso sexual en lugares públicos." Tesis de maestría, Instituto Dr. José María Luis Mora.

Ihde, Don. 2007. "Chapter 9: The Polyphony of Experience" 115–130 y "Chapter 11: Inner Speech" 137–146. En *Listening and Voice: A Phenomenology of Sound*. Segunda edición. Albany, NY: State University of New York Press.

Johnson, Jenny Olivia. 2015. "The Sounds That Know: Synaesthesia, Sexual Trauma, and a Musicological Confession." *Women and Music: A Journal of Gender and Culture* 19 (1):133–41.

Ochoa Gautier, Ana María. 2015. "Silence." En *Keywords in Sound*, editado por David Novak y Matt Sakakeeny, 183–192. Durham, NC: Duke University Press.

Módulo 4

Marin, Louis. "Utopic degeneration: Disneyland". En *Utopics: spatial play*, Humanities Press Inc, New Jersey, 1984.

Harvey, David. *Spaces of hope*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Bull, Michael. *Sound Moves*, New York: Routledge, 2007.

Módulo 5

Beer, David. *Metric Power*. York (UK): Palgrave Macmillan, 2016.

Beer, David. "The sounds of surveillance". Revista digital *Medium*, 22/01/2017.

Ferguson, Brian y Kam W. Lo. "Acoustic methods for tactical surveillance". *The Journal of the Acoustical Society of America* 117, 2609 (2005).

Focault, Michel. *Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión*. México: Siglo XXI, 2001.

Kleiner, Dmytri. "Los Hackers no pueden solucionar la vigilancia". *En defensa del software libre*, 3, 2015.

López Gómez, Daniel. "Tecnopolítica del sonido: del instrumento acústico a la antropotecnia sonora", en *Espacios sonoros, tecnopolítica y vida cotidiana: aproximaciones a una antropología sonora*. Barcelona: Orquesta del Caos, 2005.

Petersen, Julie K. *Understanding surveillance technologies: spy devices, their origins & applications*. Londres: CRC Press, 2001.

Taylor, Timothy. *Strange Sounds: Music, Technology and Culture*. Nueva York: Routledge, 2001. Caps. 1,2 (pp.3-40).

Virilio, Paul. *El procedimiento silencio*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001.

Virilio, Paul. *The vision machine*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

Wikileaks. "LRAD technical specifications for anti-crowd, anti-pirate sound weapons, 2009". Disponible: https://wikileaks.org/wiki/LRAD_technical_specifications_for_anti-crowd,_anti-pirate_sound_weapons,_2009

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	()
Exposición audiovisual	()
Ejercicios dentro de clase	()
Ejercicios fuera del aula	()
Seminarios	()
Lecturas obligatorias	()
Trabajo de investigación	()
Prácticas de taller o laboratorio	()
Prácticas de campo	()
Otras: _____	()

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	()
Exposición de seminarios por los alumnos	()
Participación en clase	()
Asistencia	()
Seminario	()
Otras:	()

Línea de investigación:

Estudios sonoros, antropología del sonido, música y poder, estudios decoloniales, entre otros.