

Prontuario: La Mujer en la Música ESIN4056-02

Profesora: Dra. Ana María Hernández Candelas

Curso: La Mujer en la Música ESIN 4056 Sección 2

Hora y salón: L-W 2:30-3:50, LPM 212

Horas Crédito y contacto – 3

Correo electrónico: ana.hernandez4@upr.edu

Descripción del Curso- Introducción al conocimiento y estudio de las contribuciones de la mujer en el ámbito de la música con énfasis en la música clásica occidental. Se le dará especial atención al desarrollo de la mujer en América Latina con un enfoque sobre Puerto Rico y el Caribe. Se abordarán temas sobre las contribuciones de las mujeres a la historia de la música como intérpretes, directoras, educadoras, compositoras y gestoras culturales. El curso también abordará temas en torno a la inclusión de la mujer como profesional de la música. Los/las estudiantes harán lecturas para clase, trabajos y pruebas cortas semanales, un examen de mitad de curso y una monografía que se entregará al final del semestre

Objetivos-

Al finalizar el curso, el/la estudiante:

- A. Tendrá un panorama general sobre las contribuciones de la mujer a la historia de la música occidental, puertorriqueña y del Caribe como intérpretes, educadoras, compositoras y gestoras culturales.
- B. poseerá herramientas para continuar investigando y aprendiendo sobre las contribuciones de las mujeres a la historia de la música occidental.
- C. conocerá sobre temas relacionados a la inclusión de la mujer en el mundo de la música clásica, popular y tradicional así como los logros y retos de las mujeres músicas.

Contenido del Curso-

- A. Introducción al curso-Importancia de conocer el rol de la mujer en la música
- B. Historia de la mujer en la música clásica occidental

1. La mujer en la música en la antigüedad y la edad media
  2. Las mujeres músicas del renacimiento y el barroco
  3. Las mujeres músicas en la América Latina en los siglos XVI-XVII
  4. Las mujeres músicas del período clásico en Europa
  5. Las mujeres músicas de América Latina en el Siglo XVIII
  6. Las mujeres músicas del romanticismo
  7. Las mujeres músicas del siglo XIX en América
  8. La mujer en la música en el siglo XX y XXI
- C. La mujer en la música popular y tradicional latinoamericana y caribeña
- D. La mujer en el jazz
- E. Las directoras de orquesta
- F. Las mujeres en las orquestas sinfónicas
- G. La educación musical de las mujeres
- H. La mujer como educadora musical
- I. La mujer como gestora cultural y filántropa
- J. La mujer en la música en el siglo XXI: logros y retos

Bosquejo de contenido y horas aproximadas

	Temas	Horas
1.	Introducción al curso. Música y género	3.0
2.	Historia de la mujer en la música clásica occidental: antigüedad y medioevo	3.0
3.	Historia de la mujer en la música clásica occidental: renacimiento	3.0
3.	Historia de la mujer en la música clásica occidental: S. XVII-XIX	3.0
4.	Historia de la mujer en la música clásica occidental: América Latina en el S. XVI-XIX	3.0
5.	Historia de la mujer en la música clásica occidental: Siglo XX	3.0
6.	Examen Parcial	1.5
7.	La Mujer en la Música Popular Latinoamericana y Caribeña	6
8.	La Mujer en el Jazz	4.5
9.	Las directoras de orquesta	3.0
10.	La mujer en las orquestas sinfónicas	1.5
11.	La mujer como gestora cultural y filántropa	3.0
12.	Presentaciones y examen final	7.5
13.	Total	45

Estrategias de Enseñanza-

- A. Discusión socializada
- B. Conferencias
- C. Participación estudiantil
- D. Audición de grabaciones
- F. Investigación en la biblioteca y lecturas
- G. Presentación de artistas y gestoras culturales invitadas
- H. Videos
- I. El/la estudiante debe contar con una libreta y una carpeta para anotar y guardar el material de la clase
- J. Lecturas de material sobre el tema del curso
- K. Presentación en clase de reacciones a lecturas y monografías cortas

Sistema de calificación – Se utilizará el sistema de calificación A,B,C, D y F, usando + y -.

Método de evaluación –

A. Asistencia y puntualidad	25%
B. Participación en clase	25%
C. Exámenes y pruebas cortas	25%
D. Monografías	25%

Políticas de la clase

Se espera que los/las estudiantes sean puntuales. Se considera tardanza 5 minutos después de la hora. No se permitirá entrar a ningún/a estudiante luego de 10 minutos. Dos tardanzas equivalen a una ausencia. De tener más de dos ausencias se le bajará la nota un grado según sea el caso (de A a B, o C a D por ejemplo). Sólo se excusarán ausencias para las cuales se presente un certificado médico. No se harán reposiciones de exámenes a menos que la ausencia sea justificada por un certificado médico. Toda comunicación se hará mediante correo electrónico a ana.hernandez4@upr.edu . El celular deberá estar apagado durante la clase. Se espera que los/las estudiantes sean corteses con sus compañerxs y con la profesora. Favor de no hablar, ni interrumpir durante la clase, levantar su mano para participar y no ingerir comida en el salón de clases. No se podrá utilizar internet durante la clase en las computadoras.

"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja".

Ley 51

Los estudiantes que reciben servicios de rehabilitación vocacional deben comunicarse conmigo al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario conforme a la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben de comunicarse conmigo.

Integridad Académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Libros de texto-

- A. Bofil Levi, Anna. *Los Sonidos del Silencio: Aproximación a la Historia de la Creación Musical de las Mujeres*. Spain: Editorial Aresta, 2015.
- B. Pendle, Karin ed. *Women and Music: A History Second Edition*. Bloomington: Indiana University Press, 2001.

Bibliografía –

- Aharonián, Coriún. *Hacer Música en América Latina*. Uruguay: Ediciones Tacuabé, 2012.
- Alcaraz, Jose Antonio. 2000. "Harina De Otro Costal/ Gabriela Ortiz." *Reforma*, Nov 17, 2005.
- Alegría Ortega, Ida E. “Tras los Pasos y la Música de Ana Otero Hernández.” *Revista Musical Puertorriqueña*, no. 2 (July 1987): 4-31.
- Aretz, Isabel. *América Latina en su Música*. México: Siglo XXI and Unesco, 1980.
- Armitage, Helen. “Top Ten Composers Who Are Redefining Classical Music.” *The Culture Trip*. Theculturetrip.com/north-america/usa/articles/top-10-young-composers-who-are-redefining-classical-music/?utm_source=emails&utm_medium=featured&utm_campaign=030415globalmusic
- Béhage, Gerald. *Music in Latin America: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall, 1979.

- Bofil Levi, Anna. *Los Sonidos del Silencio: Aproximación a la Historia de la Creación Musical de las Mujeres*. Spain: Editorial Aresta, 2015.
- Brill, Mark. *Music of Latin America and the Caribbean*. New Jersey: Prentice-Hall, 2011.
- Briscoe, James. *New Historical Anthology of Music by Women*. Bloomington: Indiana University Press, 2004.
- Brower, Leo. *La música lo cubano y la innovación*. Havana, Cuba: Editorial Letras Cubanas, 1982.
- Citron, Marcia. "Women and the Western Canon: Where Are We Now?" *Notes*, Second Series Vol LXIV, issue II (Dec., 2007), 209-215. <http://www.jstor.org/stable/30163078>
- Claghorn, Gene. W. *Women Composers and Songwriters: A Concise Biographical Dictionary*. Maryland: The Scarecrow Press, 1996.
- Cohen, Aaron. *International Encyclopedia of Women Composers*. New York: Books and Music, 1987.
- Dávila, Arturo V. "José Campeche, Maestro de Música." *Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña* Vol. III, issue 8 (July-September 1960): 14-16.
- Deglans, Kerlinda and Luis E. Pabón-Roca. *Catálogo de Música Clásica Contemporánea de Puerto Rico*. Río Piedras, Puerto Rico: Pro-Arte Contemporáneo, 1989.
- De La Vega, Aurelio. "Latin American Composers in the United States." *Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana* vol. 1, No. 2 (Autumn - Winter, 1980): pp. 162-175. URL: <http://www.jstor.org/stable/780307>
- Didier, Miguel Castillo. "Clara Schumann, Teresa Carreño, Rosita Renard: La Condición de Mujer en sus Carreras Musicales," *Revista Musical Chilena* Vol LXIV, issue 213 (2010), pp. 44-52.

- Epstein Selma. *A Guide for Researching Music by Women Composers*. Selfpublished, 1990.
- Ericson, Margaret. *Women and Music: A Selective Annotated Bibliography on Women and Gender Issues in Music (1987-1992)*. New York: G.K. Hall & Co., 1996.
- Friedmann, Susana, "Tanco Cordovez de Herrera, Teresa," in *The Norton Grove Dictionary of Women Musicians*, ed. Julie Anne Sadie and Rhian Samuel. New York: W.W. Norton and Company, 1994.
- Gidal, Marc. "Contemporary "Latin American" Composers of Art Music in the United States: Cosmopolitans Navigating Multiculturalism and Universalism," *Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana* vol. 31, No. 1 (SPRING / SUMMER 2010): pp. 40-78.
- Guido, Walter. *Panorama de la música en Venezuela*. Caracas: Fundarte, 1978.
- Helena Telléz, Carmen. "Adina Izarra." In Oxford Music Online. Accessed January 25, 2015. URL: <http://www.oxfordmusiconline.com.www2.lib.ku.edu/subscriber/article/grove/music/46812?q=adina+izarra>
- Henahan, Donal. "Music: Debuts in Review," *The New York Times*, Sunday, September 16, 1979.
- Jorge, Bernarda. *La Música Dominicana: Siglos XIX y XX*. Santo Domingo: Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 1982.
- Lorenz, Ricardo, Luis R. Hernández and Gerardo Diríe, eds. *Scores and Recordings at the Indiana University Latin American Music Center*. Bloomington. Bloomington: Indiana University Press, 1995.
- Malmstrom, Dan. *Introducción a la música mexicana del siglo XX*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1977.
- Matos Rodríguez, Felix and Linda C. Delgado, eds. *Puerto Rican Women's History: New Perspectives*. New York: M.E. Sharpe, 1998.

- Mendoza de Arce, Daniel. *Music in Ibero-America to 1850: A Historical Survey*. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, 2001.
- Millán de Benavides and Alejandra Quintana Martínez eds. *Mujeres en la Música en Colombia: el Género de los Géneros*. Colección Culturas Musicales en Colombia, Vol. 2. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012.
- Miranda, Ricardo, and Aurelio Tello. *La Música en Latinoamérica*. La Búsqueda Perpetua: Lo Propio y lo Universal de la Cultura Latinoamericana 4. Mexico: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011.
- Morales, Gary. "History of Puerto Rican Music." In Puerto Rico Encyclopedia, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Accessed July 5, 2015, <http://www.encyclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06100235>
- Moreno, Yolanda. *La composición en México en el siglo XX*. Mexico: Cultura Contemporánea de México, 1994.
- Olarte Martínez, Matilde. "Las monjas músicas en los conventos españoles del barroco. Una aproximación etnohistórica." *Revista de Folklore* issue 146 (1993). Accessed July 6, 2015. <http://www.funjdiaz.net/folklore/06sumario.php?num=146>
- Ortega, Fernanda. "VI Encuentro Internacional de Compositores en Chile: Mujeres Compositoras." *Revista Musical Chilena* vol. LXVIII, issue 222 (16 January, 2015) 149-150. <http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/v>
- Pendle, Karin. *Women in Music: A Research and Information*. New York: Routledge Music Bibliographies, 2005.
- Pareyón, Gabriel. *Diccionario Enciclopédico de Música en México*. Zapopan, Jalisco, México: Universidad Panamericana, 2007.
- Pendle, Karin ed. *Women and Music: A History Second Edition*. Bloomington: Indiana University Press, 2001.

- Pérez Sanjuero, E. *Historia de la música cubana*. Miami: La Moderna Poesía, 1986.
- Piñero-Gil, Carmen Cecilia. "Compositoras Iberoamericanas." In *Música y Mujeres: Género y Poder*, edited by Marisa Manchado Torres, pp. 159-178. Cuadernos Inacabados 29. Madrid: Edition Peterers, 1995.
- _____. "Compositoras Puertorriqueñas." In *La Mujer Puertorriqueña en su Contexto Literario y Social*, edited by Ruth Amarilis Cottó, pp. 183-190. Madrid: Editorial Verbum, 2002.
- Pulido, Esperanza. *La Mujer Mexicana en la Música*. Mexico: Ediciones de la Revista Bellas Artes, 1958.
- Pulido, Esperanza. Mexican Women in Music, *Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana* vol. 4, No. 1 (Spring - Summer, 1983): pp. 120-131. URL: <http://www.jstor.org/stable/780282>
- Ramos López, Pilar. *Feminismo y Música: Introducción Crítica*. Madrid: Narcea, S.A. De Ediciones, 2003.
- Rodicio, Emilio Casares, et al, eds. *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999.
- Saldívar G. *Bibliografía mexicana de musicología y musicografía*. Mexico: Cenidim, 1991.
- Sociedad Venezolana de Música Contemporánea. Accessed January 23, 2015. URL: <http://www.musica.coord.usb.ve/svm/>
- Sotto Millán, E., ed.: *Diccionario de compositores mexicanos de música de concierto-Siglo XX, vol. II*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Thompson, Donald and Francis Schwartz. *Concert Life in Puerto Rico (1957-1992): Views and Reviews*. San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1998.

_____, ed. *Music in Puerto Rico: A Reader's Anthology*.
Maryland: The Scarecrow Press, 2002.

_____. "Musical Puerto Rico: Microcosm in the
Mainstream," The Fifth Annual Robert Trotter Lecture, The
College Music Society, Fajardo, Puerto Rico October 23, 1998.

Thompson Donald and Annie F. Thompson. *Music and Dance in Puerto
Rico from the Age of Columbus to Modern Times: An Annotated
Bibliography*. New Jersey: The Scarecrow Press, 1991.

Valdés, Alicia. *Diccionario de Mujeres Notables en la Música Cubana*.
Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2011.

_____. "Caracterización de Mujeres Notables en la Música
Colonial Cubana." In *Música y Mujeres: Género y Poder*, edited by
Marisa Manchado Torres, pp. 63-83. Cuadernos Inacabados 29.
Madrid: Edition Peterers, 1995.

Walker Hill, Helen. *Music by Black Women Composers: A Bibliography of
Available Scores*. Chicago: Center for Black Music Research, 1995.

White, Charles. "Report on Music in Cuba Today." *Latin American
Music Review / Revista de Música Latinoamericana* vol. 13, No. 2
(Autumn - Winter, 1992): pp. 234-242. URL:
<http://www.jstor.org/stable/948086>