

Etnomusicologia 2

(Fulvia Caruso)

PREREQUISITI

Non sono richiesti prerequisiti, tuttavia l'aver sostenuto un esame di base di Etnomusicologia e/o di Antropologia culturale facilita di molto la preparazione a questo corso.

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di:

- orientarsi nelle principali tematiche relative all'etnomusicologia del contemporaneo
- utilizzare diversi strumenti di indagine e interpretazione etnomusicologica (specifiche modalità di documentazione, descrizione, analisi formale e classificazione).

PROGRAMMA E CONTENUTI

Il corso intende proporre un approccio transculturale alla musica, focalizzandosi sui processi di pratica e di ascolto musicali legati all'impegno sociale. Come la musica può definirsi partecipativa o anche attiva nell'impegno sociale? Può esprimere, criticare o trasformare un fenomeno sociale? Esprimere un gruppo o porlo in essere?

Il corso esamina il ruolo che assume la musica nei movimenti per il cambiamento sociale, come nel caso dei movimenti per i diritti sociali, le manifestazioni di protesta e/o di resistenza e per la promozione della pace. Il corso prenderà in esame una rosa di progetti di etnomusicologia applicata e ricerca-azione.

In particolare saranno affrontati i concetti alla base delle teorie e dei metodi sviluppati in questo ambito. Scopo del corso è l'acquisizione di punti di riferimento teorici, metodologici e analitici che consentano di affrontare i repertori musicali del mondo contemporaneo.

METODI DIDATTICI

Il corso è organizzato in due parti. La prima prevede lezioni frontali in cui la docente, attraverso esempi audio e video e presentazioni in PowerPoint, illustrerà i principali saggi in esame, fornendo chiavi di lettura teoriche e metodologiche. La seconda parte del corso sarà di tipo seminariale.

TESTI DI RIFERIMENTO

- C. BENEDICT, P. SCHMIDT, G. SPRUCE, P. WOODFORD (eds), *The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education*, Oxford University press, 2015, le introduzioni (pp. 3-6, 119-121, 253-255, 423-425, 551-553)
- BERGH and J. SLOBODA *Music and Art in Conflict Transformation: A Review*, in *Music and Arts in Action*, 2010, Vol.2, No. 2, pp. 2-17 (<https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10036/3946>)
- J. R. BROOKS, "Peace, Salaam, Shalom": *Functions of Collective Singing in U.S. Peace Activism*, in *Music and Arts in Action*, vol. 2, 2010 pp. 2-18 (<http://www.musicandartsinaction.net/index.php/maia/article/view/antiwarsongs>)
- M. DAUGHTRY, *Listening to War: Sound, Music, Trauma, and Survival in Wartime Iraq*, Oxford University Press, 2015 (selezione)
- R. GAROFALO (ed.), *Rockin' the Boat: Mass Music and Mass Movements*, South End Press, 1992, *Introduction* e cap. 1 (pp. 1-35)
- A. HOFMAN, *Maintaining the Distance, Othering the Subaltern: Rethinking Ethnomusicologists' Engagement in Advocacy and Social Justice* in *Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches* edited by Klisala Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan, pp. 22-35
- A. IMPEY, *Culture, conservation and community reconstruction; Explorations in advocacy ethnomusicology and action research in Northern KwaZulu*, *Yearbook for Traditional Music*, 2002, 34, pp. 9-24.
- N. MANABE, *The Revolution Will Not Be Televised: Protest Music After Fukushima*, Oxford University Press, 2015 (selezione)
- M. M. INGALLS, M. SWIJGHUISEN REIGERSBERG and Z. C. SHERINIAN, *Making Congregational Music Local in Christian Communities Worldwide*, Routledge, 2018, introduzione (pp. 1-31)
- K. MARSH, *Music, Social Justice, and Social Inclusion: The Role of Collaborative Music Activities in Supporting Young Refugees and Newly Arrived Immigrants in Australia*, in *The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education*, Edited by Cathy Benedict, Patrick Schmidt, Gary Spruce and Paul Woodford, 2015, pp. 173-187
- D.A. MCDONALD, *My voice is My Weapon: Music, Nationalism and the Poetics of Palestinian Resistance*. Duke University Press (selezione)
- T. NICHOLLS, *Music and Social Justice*, Internet Encyclopedia of Philosophy <http://www.iep.utm.edu/music-sj/>

- C. ODRIA, *Seeking a New Path: Pasacalle Activists Practicing Culture in Villa El Salvador, Perú*, in *Ethnomusicology* Vol. 61, No. 1 (Winter 2017), pp. 1-30
- D. PARDUE, *Cape Verde, Let's Go*, University of Illinois Press, 2015, cap. 5 (pp. 132-152)
- S. PETTAN, *Applied Ethnomusicology in the Global Arena* in *The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology* edited by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon, Oxford University Press, 2015, pp. 29-53
- H. SCHIPPERS and C. GRANT (eds), *Sustainable Futures for Music Cultures. An Ecological Perspective*, Oxford University Press, 2016, cap. 12 (pp. 333-352)
- M. STOKES, *Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music*, University of Chicago Press, 2010 (selezione)
- J. A. SUMMIT, *Advocacy and the Ethnomusicologist: Assessing Capacity, Developing Initiatives, Setting Limits, and Making Sustainable Contributions*, in *The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology* edited by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon, pp. 199-228
- J.T. TITON, "Applied Ethnomusicology: A Descriptive and Historical Account", in *The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology* edited by Svanibor Pettan and Jeff Todd Titon, pp. 4-29
- T. TURINO, *Music as social life. The politics of participation*, University of Chicago Press, 2008 (selezione)

A SCELTA (2 articoli/capitoli per i frequentanti, 5 articoli/capitoli per i non frequentanti):

- S. ARAUJO, *A violência como conceito na pesquisa musical; reflexões sobre uma experiência dialógica na maré, Rio de Janeiro*, TRANS, 2006 (<https://www.sibetrans.com/trans/trans10/araujo.htm>)
- AA. VV., *Ethnomusicology*, Vol. 36, No. 3, 1992, Special Issue: Music and the Public Interest
- G. F. BARZ, *Singing for Life: HIV/AIDS and Music in Uganda*, Routledge, 2006
- C. BENEDICT, P. SCHMIDT, G. SPRUCE, P. WOODFORD, *The Oxford Handbook of Social Justice in Music Education*, Oxford University press, 2015
- B. BRINNER, *Playing Across a Divide: Israeli-Palestinian Musical Encounters*. Oxford University Press, 2009
- C. GRANT, *Music Endangerment. How Language Maintenance Can Help*, Oxford University Press, 2014
- A. IMPEY, *Pathways of song: Re-voicing women's landscapes in the Maputaland borderlands*, in *Agenda*, 2007 21:73, pp. 102-116
- L. MEINTJES, *Paul Simon's Graceland, South Africa, and the Mediation of Musical Meaning*, in *Ethnomusicology* 1 vol. 34, 1990, pp. 37-74
- J. M. O'CONNELL, S. EL-SHAWAN CASTELO-BRANCO *Music and Conflict*, University of Illinois Press, 2010
- S. RASMUSSEN, *A Temporary Diaspora: Contested Cultural Representations in Tuareg International Musical Performance*, in *Anthropological Quarterly*, Vol. 78, No. 4, 2005, pp. 793-826
- R. ROSENTHAL and R. FLACKS, *Playing for change. Music and Musicians in the service of Social Movements* Paradigm Publisher, London, 2010 cap. 1, 6, 10, 11
- S. SAXONBERG, M. WALIGÓRSKA, *Klezmer in Kraków: Kitsch, or Chatharsis for Poles*, in *Ethnomusicology* 3, vol. 50, 2006, pp. 433-451
- H. SCHIPPERS and C. GRANT (a cura), *Sustainable Futures for Music Cultures. An Ecological Perspective*, Oxford University Press, 2016
- S. N. SPENCER, *The Use of Pop Songs by Sierra Leonean Youths in Enjoying the Space Created for Freedom of Expression after the Civil War*, in *Africa Today*, Vol. 59, No. 1 (Fall 2012), pp. 71-86
- I. WEBSTER-KOGEN, *Song Style as Strategy: Nationalism, Cosmopolitanism and Citizenship in The Idan Raichel Project's Ethiopian-influenced Songs*, in *Ethnomusicology Forum*, 23:1, 2014, pp. 27-48
- D. WONG, *Speak it louder. Asian Americans Making Music*, Routledge, 2004

MODALITA' DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

L'esame è composto da due parti: la prima consiste nella presentazione di un elaborato scritto (progetto di una possibile o reale esperienza di didattica transculturale; relazione su una breve etnografia; analisi di un contesto di musica e impegno sociale utilizzando almeno un concetto del corso) concordato con la docente e consegnato almeno una settimana prima; la seconda parte consiste nella verifica dello studio attraverso due/tre domande organizzate per articolo/capitolo. Sarà apprezzata la capacità di collegamento tra gli argomenti proposti e l'acquisizione del linguaggio appropriato alla disciplina. Per gli studenti frequentanti sarà presa in considerazione la qualità della partecipazione alla parte seminariale del corso. Gli studenti non frequentanti dovranno invece portare all'esame 5 (anziché 2) articoli tra quelli a scelta.

ALTRE INFORMAZIONI

Gli studenti sono caldamente invitati a frequentare le ore di tutorato.