

AURALITY AND LITERACY

Key Words for Sound in Latin America

Charlie Hankin: cdhankin@ucdavis.edu
Appointments: <https://calendly.com/cdh-ucd>

SPA 272
Fall 2024
Wednesdays
4:10-7:00pm
Sproul 622

Descripción

Según Antonio Cornejo Polar, la escritura en América Latina ha funcionado históricamente “no tanto como un sistema de comunicación sino dentro del horizonte del orden y la autoridad, casi como si su único significado posible fuera el poder” (*Escribir en el aire* 37–38). En este seminario, exploraremos prácticas y metodologías que desafían la autoridad de la letra desde el campo de los estudios del sonido. Nuestra aproximación interdisciplinaria pondrá en diálogo diversos géneros narrativos (novelas, memorias, cuentos, poemas y canciones) con textos críticos de los estudios sonoros, la poética, la musicología, el feminismo negro, la etnografía y otros campos. Se abordarán problemáticas como, por ejemplo, texto y performance, la musicalización de la literatura, las implicaciones éticas de la escucha, la relación entre la auralidad y la alteridad, las imbricaciones raciales del ritmo. El objetivo es desarrollar nuevas metodologías de lectura y análisis cultural que podrán aplicarse a otros contextos y utilizarse en sus propios proyectos de investigación. Autores y críticos examinados: Rubén Blades, Nicolás Guillén, Rita Indiana, Clarice Lispector, Juan Manzano, Jairo Moreno, Ren Ellis Neyra, Ana María Ochoa, Ángel Rama, entre otros.

Expectativas

Contribuciones en clase y preparación:	10%
Respuestas escritas semanales:	20%
Reseña oral de un texto crítico:	20%
Ensayo final:	50%

Para preparar un texto y poder contribuir a nuestras conversaciones en clase, es necesario hacer anotaciones críticas, tomar apuntes por separado y, a menudo, leer varias veces (las partes relevantes de) un texto.

Las respuestas escritas (aproximadamente 500 palabras) se publican en el foro de Canvas la noche anterior a la clase (es decir: el martes, antes de las 11:59pm). Deben basarse en una lectura detallada/un análisis crítico de *un extracto de una de las lecturas asignadas* para esa semana. Se pueden incorporar fuentes secundarias y/o sugerir conexiones entre varios textos, siempre que la base de la respuesta sea un análisis crítico original. *Antes de la clase, se espera que cada persona revise las respuestas de lxs demás colegas.*

La reseña de un texto crítico (aproximadamente 15 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas de discusión) consistirá en lo siguiente: (1) el contexto (lugar de enunciación, momento histórico, campo de estudios, conversaciones/debates relevantes, etc.); (2) un resumen sintético y esquemático del argumento (la tesis, la evidencia, etc.) que considere *tanto la forma como el contenido*; (3) una reflexión sobre los aspectos del trabajo que nos podrían ser útiles en nuestras propias investigaciones; (4) un comentario crítico/una breve reseña sobre la eficacia del argumento y/o si hay aspectos que no funcionan; (5) un conjunto de 2-3 preguntas sintéticas para empezar la discusión.

El ensayo final (12-15 páginas a doble espacio) se concibe como un texto *un poco más elaborado que una ponencia de congreso* (pero fácilmente adoptable a ese formato de 7-8 páginas o 15-20 minutos) e inevitablemente *menos elaborado que un artículo de revista* (pero un buen punto de partida para un artículo académico de 7,000-9,000 palabras). Por lo tanto, el ensayo final debe incluir fuentes secundarias y una bibliografía (formato MLA o Chicago). Sin embargo, el énfasis está en la elaboración de un argumento original basado en una lectura detallada innovadora.

El ensayo final puede centrarse en cualquier periodo histórico y objeto(s) cultural(es)—no debe limitarse a los objetos culturales que hemos visto—, pero sí debe incorporar algunos de los temas, conceptos y metodologías del curso. En la semana 8, se entregará un resumen/abstract del ensayo final (200-250 palabras). *Es imprescindible que el trabajo final sea un proyecto útil para tu propia investigación o pedagogía. De lo contrario, no vale la pena escribirlo. Por lo tanto, estoy muy abierto a considerar alternativas de trabajo final, siempre que se discutan con antelación suficiente.*

CRONOGRAMA

Semana 0. La ciudad letrada y más allá

25 de septiembre

Ángel Rama, *La ciudad letrada*

Tom McEnaney, "The Sonic Turn"

Lecturas adicionales

Walter Ong, *Orality and Literacy*

Paul Zumthor, *Oral Poetry*

Abraham Acosta, *Thresholds of Illiteracy*

Jonathan Sterne, *The Audible Past*

Semana 1. El giro aural

2 de octubre

**Clase de 5-7:30pm*

Ana María Ochoa Gautier, *Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century*

Colombia

Lecturas adicionales

David Novak and Matt Sakakeeny, eds., *Keywords in Sound*

Peter Szendy, *Listen: A History of Our Ears*

Jean-Luc Nancy, *À l'écoute*

Gavin Steingo and Jim Sykes, *Remapping Sound Studies*

Semana 2. Deconstrucción y los Cantares mexicanos

9 de octubre

John Bierhorst, *Cantares Mexicanos: Songs of the Aztecs*, Prologue and Chapter 2, "The Ghost-Song Ritual"

Gary Tomlinson, "Unlearning the Aztec Cantares"

Lecturas adicionales

Diana Taylor, *The Archive and the Repertoire*

Serge Gruzinski, "Colonizing Heaven," *The Mestizo Mind*

Claude Lévi-Strauss, "La leçon d'écriture" / "The Writing Lesson," *Tristes tropiques*

Jacques Derrida, "The Violence of the Letter: From Lévi-Strauss to Rousseau"

Charlie Hankin, "Presencia y performance: los cantares mexicanos"

Sheldon Pollock, *The Language of the Gods in the World of Men*

Martin Lienhard, *La voz y su huella*

Antonio Cornejo Polar, *Escribir en el aire*

Semana 3. El sonido y lo barroco

16 de octubre

Alejo Capentier, *Concierto barroco* (1974)

Alejo Carpentier, *La música en Cuba* (1946; selecciones)

Lecturas adicionales

Carlos Monsiváis, "Neobarroco y cultura popular"

Samuel Arriarán, *Barroco y Neobarroco en América Latina*

Roberto González Echevarría, *Alejo Carpentier: The Pilgrim at Home*

Katia Chornik, *Alejo Carpentier and the Musical Text*

Semana 4. Ritmos afrocaribeños

23 de octubre

Nicolás Guillén, *Motivos de son* (1930), *Sóngoro consongo* (1931), *West Indies, Ltd.* (1934)

Robin Moore, “Échale salsa: Sones and the Musical Revolution,” *Nationalizing Blackness*

Ángel Quintero Rivera, “El tambor camuflado”

Selecciones musicales: María Teresa Vera, Sexteto Habanero, Septeto Nacional, Matamoros

Lecturas adicionales

Nicole Louise Willson, “People without Shoes”

Andre Guridy, “Blues and Son from Harlem to Havana,” *Forging Diaspora*

Langston Hughes, “The Negro Speaks of Rivers” (1921); “The Weary Blues” (1926)

Pablo Palomino, *The Invention of Latin American Music*

Semana 5. Auralidad y negritud

30 de octubre

Juan Francisco Manzano, *Autobiografía del esclavo poeta* (1835)

Henry Louis Gates Jr., Introduction, *The Signifying Monkey*

Conceição Evaristo, “A escrita-gráfica da minha mãe”

Lecturas adicionales

Esteban Montejo and Miguel Barnet, *Cimarrón: historia de un esclavo*

Tom McEnaney, “Forgotten Histories of the Audiobook”

Semana 6. Escrever de ouvido

6 de noviembre

Clarice Lispector, *A hora da estrela*

Marília Librandi, Chapter 3, “The Aural Novel,”

Lecturas adicionales

Earl E. Fitz, *Clarice Lispector: From Brazil to the World*

Mariela Méndez et. al., *El arte de pensar sin riesgos*

Semana 7. La escritura salsera

13 de noviembre

Rubén Blades, “Pedro Navaja”

Carlos Monsiváis, “Ídolos populares y literatura en América Latina”

Jairo Moreno, Chapter 1, *Sounding Latin Music, Hearing the Americas*

Lecturas adicionales

Frances Aparicio, *Listening to Salsa*

Leonardo Padura, *Los rostros de la salsa*

César Miguel Rondón, *El libro de la salsa*

Jean Franco, “Trouble in the City,” *The Decline and Fall of the Lettered City*

Semana 8. Escucha e improvisación

20 de noviembre

César Colón-Montijo, “Maelo, El Sonero Mayor: Theorizing Song and Soneo as a Medium of Mutuality”

Fred Moten, “The Sentimental Avant-Garde,” *In the Break*

Ren Ellis Neyra, Introduction, *The Cry of the Senses*

Selecciones musicales: Ismael Rivera, Beny Moré, Celia Cruz

Entrega: Resumen del ensayo final

Lecturas adicionales

Kodwo Eshun, *More Brilliant Than the Sun*

Brent Hayes Edwards, *Epistrophies*

Charlie Hankin, “Raplove,” *Break and Flow*

Semana 9. Teorías de la voz

27 de noviembre

Gabriela Milone, “Ficciones fónicas. Insistencias en la materia de la voz”

Clase por Zoom: visita de Gabriela Milone

Semana 10. Merengue Mixtapes

4 de diciembre

Rita Indiana, *Papi*

Robin James, “Neoliberal *Noise* and the Biopolitics of (Un)Cool,” *The Sonic Episteme*

Selecciones musicales: Wilfrido Vargas, Johny Ventura

Lecturas adicionales

Verónica Gago, *La razón neoliberal*

Jacques Attali, *Noise: The Political Economy of Music*

Juan Duchasne-Winter, “Papi, la profecía”

Henri Lefebvre, *Rhythmanalysis*

Charlie Hankin, “Ekphrasis and the Ear”

Ensayo final: miércoles, 11 de diciembre