

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

**Universidad
Nacional
de Quilmes**

Liut, Martín

Historia de la música III

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Liut, M. (2019). *Historia de la música III. (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes
Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4708>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA**

Diploma: Música y Tecnología

Año: 2019

Curso: Historia de la Música III

Profesor: Martín Liut

Carga horaria semanal: 4hs

Créditos: 8

Núcleo al que pertenece: Materias obligatorias

Tipo de asignatura: Teórico-práctica

Contenidos mínimos

Romanticismo. Chopin, Schumann, Berlioz. El lied y las micro formas. La ópera romántica. El poema sinfónico. Escuelas formalistas y contenidistas. Liszt, Wagner, Brahms. Escuelas Nacionales. Posromanticismo. Crisis y disolución del sistema tonal. Impresionismo. Escuela de Viena, atonalismo y dodecafonismo. Stravinsky, neoclasicismo. La nueva música luego de la segunda guerra mundial. Serialismo integral. El nacimiento de la música electroacústica. Música aleatoria e indeterminada. Cage y la escuela de Nueva York. Música libre de 12 notas. Música acústica de inspiración electroacústica. Ligeti, Xenakis, la escuela espectralista francesa, escuela ruidista. Minimalismo. Posmodernismo en música. Intertextualidad. Música argentina y latinoamericana en el siglo XX: principales corrientes. Nacionalismo versus universalismo. El instituto Di Tella. Componer desde la periferia: nueva música e identidad nacional.

Características generales y objetivos:

La materia se propone estudiar el período que abarca, desde 1820 a la actualidad. Para ello, se organizará el estudio haciendo centro en la historiografía de las obras musicales, lo que no presupone excluir la correlación con los correspondientes acontecimientos políticos y culturales. Se pondrá especial énfasis en el análisis del modo en que la lógica compositiva de la música instrumental y electroacústica dio cumplimiento a las aspiraciones estéticas del proceso de automatización del arte, y especialmente, el devenir de la idea de la música absoluta. Otro concepto rector para el análisis historiográfico a tener en cuenta será el de la variación del concepto de "obra musical" en el período antes citado. El correlato latinoamericano de la práctica musical de este período también tendrá lugar

RES Nº 015 / 19

en la cursada, haciendo hincapié en la reflexión crítica sobre los marcos teóricos y los supuestos epistemológicos, históricos y actuales, utilizados para el estudio de dichos contenidos específicos. En ese marco, también se incluirá una introducción a la problemática de una historia de las músicas populares en la Argentina.

Por lo tanto, se espera que el alumno:

- Conozca y discrimine los alcances del paradigma de la música absoluta en los siglos XIX, XX y XXI.
- Conozca la evolución del concepto de "obra musical" en el período mencionado.
- Conozca y sepa discriminar las particularidades entre las diferentes formas, estilos y géneros musicales estudiados durante la cursada.
- Conozca y analice críticamente la historia de las principales corrientes y escuelas musicales académicas en pugna en la Argentina y América Latina, durante el siglo XX
- Analice críticamente las herramientas de estudios de músicas populares en la Argentina (folclore, tango y músicas urbanas)

Contenidos temáticos:

Introducción

Presupuestos epistemológicos. Historia crítica que toma en cuenta aspectos sociales, económicos, políticos e ideológicos significativos con vistas al arte actual. En contexto: El camino hacia la autonomía del arte. El concepto de música absoluta: orígenes, consecuencias estéticas y límites de su aplicación a la producción musical del período 1820-2019. El concepto de "obra musical", apuntes sobre la variación de su significación a lo largo del período. El sistema tonal durante el siglo XIX. Música del centro y de la periferia: la música culta en la Argentina durante el período de estudio. Apuntes sobre una historia de las músicas populares en la Argentina.

Unidad 1: Siglo XIX

a) Romanticismo temprano. La organización por micro formas. Estética de la fragmentación y la apertura. El desplazamiento del equilibrio formal. Paganini, la ópera y el bel canto: Virtuosismo e interpretación. El genio y la originalidad. Liszt y Chopin en París. El lied como obra de arte. Schubert, Schumann. La relación con la tradición en la obra de Berlioz.

b) Romanticismo pleno. El regreso de las grandes formas: tres respuestas al problema de la composición a gran escala en el mundo germano: Poema Sinfónico, drama musical y sinfonía. La poética "extra musical" de los Poemas Sinfónicos de Liszt. La concepción dramática de Wagner, las ideas de melodía infinita y armonía errante. El concepto de obra de arte total. "Tristán e Isolda", como música absoluta. El acorde de Tristán como premonición del fin de la era tonal. El regreso de la

Sinfonía: Brahms y el principio de la "variación desarrollada". La invención del folclore: Las escuelas "nacionales", la inserción de la modalidad en la tonalidad.

c) Posromanticismo. Consecuencias de la condensación y cromatización armónica del sistema tonal en Franck, Liszt y Scriabin. Las formas cíclicas. La sinfonía y la sonata llevada a sus límites: Bruckner, Mahler, Richard Strauss.

Bibliografía obligatoria

Barthes, R. "La canción romántica". Lo obvio y lo obtuso. Barcelona, Paidós, 1985.

Cook, N. "Valores musicales" y "Vuelta a Beethoven". De Madonna al canto gregoriano.

Madrid, Alianza, 2006 [1998].

Dahlhaus, C. La idea de la música absoluta. Barcelona, Idea Books, 1999.

Eco, U. "Poética de la obra abierta". Obra abierta. Buenos Aires, Planeta, 1992 [1962].

Fubini, E. La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid, Alianza, 2005.

Meyer, Leonard. El estilo en la música. Capítulo: "El debilitamiento de las implicaciones sintácticas", Madrid, Akal, 2000.

Bibliografía de consulta

Hanslick, E. De lo bello en la música. Buenos Aires: Ricordi.

Dahlhaus, C. Between Romanticism and Modernism. Four Studies in The Music of the Later Nineteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1980. (Hay traducción de la cátedra)

Plantinga, León La música romántica. Una historia del estilo musical en la Europa decimonónica. Madrid, Akal., 1993.

Rosen, Charles. The Romantic Generation Cambridge: Harvard University Press, 1998. (Traducción de la cátedra de los capítulos 1 y 2) Rosen Charles. Formas de Sonata. Ed Labor, Barcelona 1992. Capítulos 13 y 14.

Unidad 2: Siglos XX y XXI.

a) 1900-1910 El fin de la era tonal. Francia: Erik Satie. El impresionismo, Debussy y la nueva lógica discursiva. La cancelación de la causalidad tonal. Schönberg y la "emancipación de la disonancia". Modernismo y vanguardias históricas. La revolución del lenguaje musical y el ataque al arte burgués.

b) 1910-1938 La nueva música como categoría histórica. Reacción versus progreso. Las vanguardias. La segunda escuela de Viena. Períodos atonal, libre y dodecafónico: Continuidad y ruptura con la tradición alemana en la obra de Schönberg, Alban Berg y Anton Webern. La revolución rítmica de Stravinsky en su período "ruso". La composición por estratos. El neoclasicismo: politonalidad y nueva objetividad.

c) 1945-1970 La vanguardia en sus límites. El serialismo Integral: Messiaen, Stockhausen, Boulez. La utopía del control total de los parámetros musicales a través de la serialización. En las antípodas: las paradojas musicales de John Cage. Indeterminación y azar. El cuestionamiento a la obra de arte. La obra abierta como absorción europea de las ideas de Cage. La notación musical en crisis: partituras gráficas, improvisación. La música como teatro: el nuevo teatro instrumental.

d) 60 años de música electroacústica. La era electroacústica: semejanzas y diferencias estéticas en los postulados de la escuela Concreta de Pierre Schaeffer y la Electrónica alemana. A la búsqueda de un canon propio. Los corsets estéticos de la tecnología. El encuentro entre lo electrónico y lo concreto en el nuevo campo digital.

e) La música acústica de inspiración electrónica: Ligeti, Berio. 1975: La aplicación artística de las nuevas teorías acústicas y perceptuales, y los modelos derivados de los laboratorios electrónicos en la obra de la Escuela espectralista francesa. El concepto de "síntesis instrumental" de Grisey. La música concreta instrumental en Helmut Lachenmann. La materialidad del sonido en Salvatore Sciarrino.

f) Problemas de historia reciente en música. Postmodernidad y eclecticismo. Diferentes usos de la cita. Kagel y la referencia crítica al pasado musical clásico. El minimalismo y el minimismo: las diferencias entre Riley, Reich y Feldman. El concepto de la música como un proceso gradual, según Steve Reich. La disolución entre lo "alto y lo bajo". Andriessen, Kagel, John Adams. La escena contemporánea en Europa y los Estados Unidos: el sostén del mercado versus la subvención estatal, problemas de la composición actual.

g) 100 años de música argentina. Música "cult": Componer desde la periferia. Cuadro de situación de la música clásica argentina y latinoamericana durante el siglo XX. Los músicos de salón y la escuela lírica. La tardía escuela nacional argentina. El Grupo renovación y su tendencia neoclásica. Estar al día: La utopía de la universalidad en Juan Carlos Paz. El instituto Di Tella, último espacio colectivo para la experiencia vanguardista nacional. Situación y problemática actual. La disolución de lo "alto" y lo "bajo". Apuntes sobre músicas populares: orígenes y trayectorias del tango, folclore y músicas urbanas a lo largo del siglo XX.

Bibliografía obligatoria:

AAVV. Festival internacional La música en el Di Tella. Resonancias de la modernidad. Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación, 2011.

- Aharonián Coriún, "Tendencias en la música culta latinoamericana joven", Anais VI Encontro Nacional do ANPPOM, Rio de Janeiro, 1993, pp. 80-84.
- Boucourechliev A. Stravinsky. Madrid, Turner, 1987.
- Boulez, P. Hacia una estética musical. (Artículos: "Al límite del país fértil", "Stravinsky Permanece", "Schönberg ha muerto" y biografías de Alban Berg, Bela Bartok, Claude Debussy, Arnold Schönberg y Anton Webern). Caracas, Monte Avila, 1992.
- Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. (Capítulo III "La obra de arte vanguardista"). Barcelona Península, 1997.
- Cage, J. Para los pájaros, conversaciones con Daniel Charles. Caracas, Monte Avila Editores. 1986.
- Cañardo, Marina. Fábricas de músicas. Comienzos de la industria discográfica en la Argentina (1919-1930). Buenos Aires, Gourmet Musical. 2017 (Caps. I "El fonógrafo: pasatiempo de ayer y de hoy", II "¿Quiénes fabricaban los discos?", IV "¿Cómo se grababan los discos?").
- Corrado Omar, Música y modernidad en Buenos Aires 1920-1940. Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2010. (Capítulo VIII "Viena en Buenos Aires. La otra vanguardia").
- Cristiá, Cintia. Xul Solar. Un músico visual. Buenos Aires, Gourmet Musical. 2017 [2011]. (Capítulo III. "Prácticas, conceptos, teoría y organología: teclados y notaciones solarianas").
- Danusser, Herman. "El arte del escándalo". Revista del Instituto de Música N° 8. 2009.
- Fessel, Pablo, corp., Nuevas poéticas en la música contemporánea argentina. Escritos de compositores. Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2007.
- Griffiths, P. Modern music. A concise history. (Capítulo: "Preludio", trad. De Julieta Colangelo) Nueva York, Thames & Hudson, 1996.
- Huyssen, Andreas. Después de la Gran División. Rosario, Adriana Hidalgo editora. 2000. Capítulos 1 y 2.
- Juárez, Camila. 2010. "Juan Carlos Paz. Anarquismo y vanguardia musical en los años veinte". En Revista Instantes y Azares. Escrituras nietzscheanas, nº 8. Mónica Cragnolini (Dir.). Buenos Aires: EUDEBA, pp. 131-154. (ISSN 1666-2849). Disponible también en versión digital: Instantes y Azares -Escrituras Nietzscheanas. Filosofía nietzscheana y post-nietzscheana | numero-8 <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3699308>
- Kagel, M. *Palimpsestos*. Buenos Aires, Caja Negra. 2011.
- Liut, Martín. *Ginastera versus Paz. La construcción de la identidad de la música académica argentina a partir de la polémica Nacionalismo-universalismo* (Ensayo). Buenos Aires, Inédito. 2001.

- Paz, J. C. *Introducción a la música de nuestro tiempo*. (Capítulo: "La música argentina"). Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1971.
- Pujol, Sergio. *Cien años de música en Argentina*. Buenos Aires, Biblos, 2013.
- Reich, S. *Music as a gradual process* (paper en Internet www.hyperreal.org. Traducción de la cátedra.
- Russolo, L. *El arte del ruido* (1913).
- Saitta, C. "El timbre como factor estructurante". *Altura, timbre, espacio*. Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 2004.
- Schönberg, A. *El estilo y la idea*. Capítulo: "La composición con 12 sonidos".
- Smith Brindle, La nueva música. *El movimiento avant-garde, a partir de 1945*. Buenos Aires: Ricordi, 1996
- Stravinsky, I. *Poética musical*. (Lecciones 1, 2 y 3) Buenos Aires: Emecé Editores 1955.
- Varese, E. "El destino de la música es conquistar la libertad". *Realidad Musical Argentina*, año 1, nº 2. Ediciones Guía de la Música Argentina. Instituto Luchelli Bonadeo. Septiembre 1983, pp. 27-30.

Bibliografía de consulta:

- Dahlhaus Carl, *Fundamentos de la historia de la música*. (Capítulo: "¿Pérdida de la historia?") Barcelona, Gedisa. 1997.
- Adorno, T. *Reacción y progreso y otros ensayos musicales*. Artículo: "Reacción y progreso" 2da. ed. Barcelona, Tusquets, 1984.
- Barber L. Mauricio Kagel. Madrid. Círculo de Bellas Artes, 1987
- Buch E. *The Bomarzo Affaire*. Buenos Aires Adriana Hidalgo Editora, 2003.
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona Península., 2º edición 1997
- Kagel, M. *Tam-Tam. Monologues et dialogues sur la musique*. París, Christian Bourgois Editeurs. 1981.
- Monjeau F. *La invención Musical*. Capítulo "Progreso". Buenos Aires, Paidós. 2004
- Perle, G. *Composición serial y atonalidad*. Barcelona: Idea música, 1999.
- Schaeffer, P. *Tratado de los objetos musicales*, Madrid Alianza 1990.
- Suárez Urtubey, P. *Alberto Ginastera en cinco movimientos*. Buenos Aires: Lerú, 1972.

Svchwarz-Kate, Deborah. Alberto Ginastera. A Research and Information Guide. Nueva York – Londres, Routledge, 2010.

Filosofía y estética de la música

Adorno, Theodor. Reacción y progreso y otros ensayos musicales. Artículo: "Reacción y progreso" 2da. ed. Barcelona, Tusquets, 1984.

"" "" . Disonancias. Artículo: "El envejecimiento de la música nueva". México, Ediciones RIALP, 1966.

Benjamin, Walter. La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. En Discursos interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus/Alfaguara, 1989.

Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. (Capítulo III "La obra de arte vanguardista"). Barcelona Península, 1997.

Eco Umberto. Obra abierta. Barcelona, Editorial Ariel, 1979.

Gombrich Ernest. Historia del Arte. Buenos Aires: Ed Sudamericana, 1999.

Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama, 1957.

Nietzsche, Friedrich. El nacimiento de la tragedia. Buenos Aires, Alianza editorial. 1995

Wagner, Richard. La poesía y la música en el drama del futuro. Buenos Aires: Espasa, 1952.

Enciclopedias, libros de consulta general

Casares Rodicio Emilio, (dir). Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, SGAE, 1999/2002, 10 volúmenes.

Donozo Leandro, Diccionario bibliográfico de la música argentina (y de la música en la Argentina). Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2006.

"" "" , Guía de revistas de música de la Argentina (1829-2007). Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2009.

Einstein, Alfred. La música en la época romántica. Madrid: Alianza música, 1986.

Grout, Donald. Historia de la música occidental. Vol. II. 2da. ed. Madrid: Alianza, 1990.

Lang, Paul. La música en la civilización occidental. Buenos Aires: Eudeba, 1941.

RES Nº 015 / 19

Michels, Ulrich. Atlas de música I y II. Madrid: Alianza Editorial, 1994.

Fubini, Ernesto. Música y lenguaje en la estética contemporánea. México: Alianza Música. 1987

Modalidad de dictado: Presencial. Clases Teórico-prácticas, que incluyen la audición y análisis musical de obras paradigmáticas de cada uno de los períodos estudiados.

Evaluación:

Trabajos prácticos: se realizarán cuatro trabajos prácticos individuales de tipo escrito a partir de la lectura crítica de la bibliografía obligatoria.

Exámenes: Se llevarán a cabo dos exámenes parciales escritos. Se podrá recuperar solo uno de ellos, en la última semana de cursada. El sistema de evaluación se llevará adelante siguiendo la normativa vigente, el Régimen de Estudios de la UNQ, Resolución (CS) 201/18.

Fecha de redacción del programa. Febrero de 2019

Prof. Martin Liut