

Historia de la Música II. Programa 2003

2-Profesor a cargo: Martín Liut

3-Horario: Martes 9-13

4-Objetivos y características generales.

La materia se propone estudiar el período que abarca desde 1750 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 concepto de música absoluta. Por la dinámica histórica que tuvo dicho concepto, acuñado a mediados del siglo XIX, se incluye el estudio de: la producción de *lieder* en el primer romanticismo, así como del drama wagneriano; la música programática, a partir de 1830; las experiencias de la Música Concreta y el Arte Acústico en el siglo XX. No se estudiarán las relaciones texto-música, por ejemplo, sino el punto de vista de los principios constructivos y expresivos de la obra musical en sí. 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.

5-Conocimientos y/o cursos necesarios y/o recomendados para realizar el curso.

Haber cursado Historia I y tener conocimientos mínimos del funcionamiento del sistema tonal y de acústica musical.

6-Contenidos.

Unidad 1. Presupuestos historiográficos. 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 1750-2000. El concepto de "obra musical", apuntes sobre la variación de su significación en los siglos XVIII, XIX y XX y su puesta en cuestión a partir de 1950. Sistema Tonal. Características y teorías explicativas.

Unidad 2. 1760-1800. Clasicismo Vienés. El fin del arte cortesano y el nacimiento del concierto burgués. Formas públicas (la sinfonía) y privadas (La sonata y el cuarteto) de circulación de la obra de arte. La periodización melódica y la polarización tónica-dominante. Las Formas de Sonata. Concepto de necesidad lógica. La convención formal y sus desviaciones en las obras de Mozart y Haydn. La sonata monotemática de Joseph Haydn. Concepto de tematización del acompañamiento.

Unidad 3. 1800-1820 Beethoven, entre el clasicismo y el romanticismo. Los tres períodos compositivos. Monumentalidad y refinamiento en la estructura de la forma sonata aplicada (Sinfonía, Sonata para piano, Cuarteto). La exhaustividad en el desarrollo de los materiales. El estilo tardío de Beethoven: lirismo y abstracción. La obra maestra y los géneros musicales.

Unidad 4. 1820-1848 Romanticismo temprano. La organización por microformas en el romanticismo temprano. El desplazamiento del equilibrio formal. Virtuosismo e interpretación. El lied como obra de arte. Schumann, Schubert, Chopin. La conflictiva relación con la tradición en la obra de Berlioz.

Unidad 5 1848-1880 Romanticismo pleno. La concepción dramática de Wagner, la idea de melodía infinita y armonía errante. "Tristán e Isolda", como música absoluta. El acorde de Tristán como premonición del fin de la era tonal. La poética "extramusical" de la música programática en Liszt y los estilos nacionales. El regreso de la Sinfonía: Brahms y el principio de la "variación desarrollada".

Unidad 6. 1880-1900 La crisis del sistema tonal. Consecuencias de la condensación y la cromatización del sistema tonal, en Franck, Liszt y Scriabin. La sinfonía y la sonata llevada a sus límites: Bruckner, Mahler. Las formas cíclicas.

Unidad 7. 1900-1910 El fin de la era tonal. El impresionismo, Debussy y la nueva lógica discursiva. La cancelación de la causalidad tonal. Schönberg y la "emancipación de la disonancia".

Unidad 8. 1910-1938 La nueva música como categoría histórica. Reacción v. progreso. Las vanguardias. La segunda escuela de Viena. Períodos atonal, libre y dodecafónico: Continuidad y ruptura con la tradición alemana en Schönberg, Alban Berg y Anton Webern. La revolución rítmica de Stravinsky en su período "ruso". La composición por estratos. El neoclasicismo.

Unidad 9. 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 cageianas. La música aleatoria, el happening. El cuestionamiento a la obra de arte. La obra abierta.

Unidad 10. 50 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. 1960 La música acústica de inspiración electrónica: Ligeti, Berio. 1975: La aplicación "científica" 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.

Unidad 11. 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.

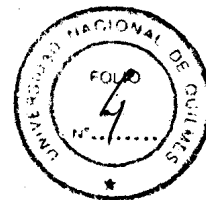
Unidad 12: Componer desde la periferia. Breve cuadro de situación de la música clásica argentina del siglo XX. Los músicos de salón y la escuela lírica. La tardía escuela nacional argentina (Ginastera, Guastavino). El Grupo renovación y su tendencia neoclásica. Estar al

dia: La utopía de la universalidad en Juan Carlos Paz. El instituto Di Tella, como último espacio colectivo para la experiencia vanguardista nacional. Situación y problemática actual.

Bibliografía.

- Adorno, T. *Reacción y progreso y otros ensayos musicales*. 2da. ed. Barcelona, Tusquets, 1984.
- Barber L. *Mauricio Kagel*. Madrid. Circulo de Bellas Artes, 1987
- Boulez, P. *Puntos de referencia*. Madrid, Alianza. 1990
- Bürger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Península.
- Cage, J. *Silence*. Massachussets: MIT press, 1966
- Dahlhaus Carl, *Fundamentos de la historia de la música*. Barcelona: Gedisa 1997
- Dahlhaus, C. *Between Romanticism and Modernism. Four Studies in The Music of the Later Nineteenth Century*. Berkeley: University of California Press, 1980.
- Dahlhaus, C. *La idea de la música absoluta*. Barcelona: Idea Books, 1999.
- Dahlhaus, C. *Ludwig Van Beethoven, approaches to his music* Oxford. OUP 1993.
- Dahlhaus, C. *Schönberg and the new music*. New York: Cambridge 1987.
- Einstein, A. *La música en la época romántica*. Madrid: Alianza música, 1986.
- Griffiths, P. *Modern music. A concise history*. Nueva York: Thames & Hudson, 1996.
- Grout, D. *Historia de la música occidental*. Vol. II. 2da. ed. Madrid: Alianza, 1990.
- Hanslick, E. *De lo bello en la música*. Buenos Aires: Ricordi.
- Kagel, M. *Tam-Tam. Monologues et dialogues sur la musique*. Paris, Christian Bourgois Editeurs. 1981.
- Lang, P. *La música en la civilización occidental*. Buenos Aires: Eudeba, 1941.
- Leibowitz, R. *La evolución de la música, de Bach a Schönberg*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1957.
- Liut, M. *Ginastera versus Paz. La construcción de la identidad de la música académica argentina a partir de la polémica Nacionalismo-universalismo (Ensayo)*. Inédito. 2001
- Michels, U. *Atlas de música I y II*. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
- Nietzsche, F. *El nacimiento de la tragedia*. Buenos Aires, Alianza editorial. 1995
- Pauly, R. *La música en el período clásico*. Buenos Aires: Lerú, 1980.
- Paz, J. C. *Introducción a la música de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana 1971.
- Perle, G. *Composición serial y atonalidad*. Barcelona: Idea música, 1999.
- Reich, S. *Music as a gradual process (paper en Internet www.hyperreal.org)*
- Rosen, C. *Sonata Forms*. 2da. ed. New York: Norton, 1988. (Hay traducción al español de la 1ra. ed.)
- Rosen, C. *The Classical Style. Haydn, Mozart, Beethoven*. 2da. ed. New York: Norton, 1997. (Hay traducción al español de la 1ra. ed.)
- Schaeffer, P. *Tratado de los objetos musicales* Alianza
- Schönberg, A. *Tratado de Armonía*. Madrid Alianza)
- Schönberg, A. *El estilo y la idea*.
- Schönberg, A. *Funciones estructurales de la armonía*. Barcelona, Idea Books, 1999
- Smith Brindle, *La nueva música. El movimiento avant-garde, a partir de 1945*. Buenos Aires: Ricordi, 1996

- Suárez Urtubey, P. *Alberto Ginastera en cinco movimientos*. Buenos Aires: Lerú, 1972.
Stravinsky, I. *Poética musical*. Buenos Aires: Emecé Editores 1955.
Wagner, R. *La poesía y la música en el drama del futuro*. Buenos Aires: Espasa, 1952.
Wagner, R. *Opera and Drama*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1995.

Bibliografía anexa

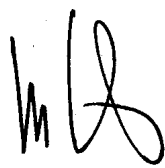
- Benjamin, W. *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica. En Discursos interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus/Alfaguara, 1989.
Fubini, E. *Música y lenguaje en la estética contemporánea*. México: Alianza Música
Gombrich E. H. *Historia del Arte. Buenos Aires*: Ed Sudamericana, 1999
Hauser, A. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama, 1957.
Hume/Rousseau/Kant. *La filosofía en el siglo XVIII, Antología*. Buenos Aires: Cela, 1973.
Kuhn, Thomas. *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura económica
Quignard, P. *El odio a la música*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1999.

Evaluación.

- 8.1 Asistencia. Para ser considerado alumno regular se deberá tener una asistencia del 75 % por ciento de las clases.
8.2 Trabajos Prácticos. Durante el transcurso del cuatrimestre se realizarán trabajos prácticos a determinar, los cuales deberán haber sido entregados antes de cada parcial.
8.3 Exámenes Parciales: Se llevarán a cabo dos exámenes escritos.
8.4 Para aprobar la materia como alumno regular se deberán aprobar los dos exámenes parciales.

9- Fecha de redacción del programa. Febrero de 2003

10- Firma del profesor:

MARTÍN LIUT