

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Diploma y/o Carrera: Licenciatura en Composición

Año: 2005

Curso: Historia de la Música II

Profesor: Martín Liut

Carga horaria semanal: 4hs

Créditos: 8

Núcleo al que pertenece: Materias obligatorias

Tipo de asignatura: Teórico-práctica

Características generales y objetivos:

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.

Por lo tanto, se espera que el alumno:

Conozca y discrimine los alcances del paradigma de la música absoluta en el período 1750-2000.

Conozca la evolución del concepto de "obra musical" en el período mencionado.

Conozca y sepa discriminar las particularidades entre los 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, durante el siglo XX.

Contenidos temáticos:

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. 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. 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. 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 día: 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 obligatoria: (a disposición de los alumnos en su totalidad al comienzo de la cursada)

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

Adorno T. Disonancias. Artículo: "El envejecimiento de la música nueva". Mexico, Ediciones RIALP, 1966.

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

Boulez, P. Puntos de referencia. (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). Madrid, Alianza, 1990.

Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. Capítulo III "La obra de arte vanguardista". Barcelona Península., 2º edición 1997.

Cage, J. Para los pájaros, conversaciones con Daniel Charles. Caracas, Monte Avila Editores, 198.

Dahlhaus Carl, Fundamentos de la historia de la música. (Capítulo: "¿Pérdida de la historia?") Barcelona: Gedisa 1997.

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

Dahlhaus, C. Ludwig Van Beethoven, approaches to his music (Capítulo traducido por la cátedra: El estilo sinfónico. Oxford. OUP 1993.

Griffiths, P. Modern music. A concise history. (Capítulo: "Preludio", trad. De Julieta Colangelo) Nueva York: Thames & Hudson, 1996.

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.

Paz, J. C. Introducción a la música de nuestro tiempo. (Capítulo: "La música argentina"). Buenos Aires: Editorial Sudamericana 1971.

Reich, S. Music as a gradual process (paper en Internet
HYPERLINK "<http://www.hyperreal.org>"

www.hyperreal.org

. Traducción de la cátedra.

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.)

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.

Bibliografía de consulta:

Barber L. Mauricio Kagel. Madrid. Circulo de Bellas Artes, 1987
Bouccurechliev A. Stravinsky. Madrid, Turner, 1987.
Buch E. The Bomarzo Affaire. Buenos Aires Adriana Hidalgo Editora, 2003.
Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. Barcelona Península., 2º edición 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. Schönberg and the new music. New York: Cambridge 1987.
Eco U. Obra abierta. Barcelona, Editorial Ariel, 1979.
Einstein, A. La música en la época romántica. Madrid: Alianza música, 1986.
Fubini, E. Música y lenguaje en la estética contemporánea. México: Alianza Música.1987
Gombrich E. H. Historia del Arte. Buenos Aires: Ed Sudamericana, 1999.
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.
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: Celsa, 1973.
Kagel, M. Tam-Tam. Monologues et dialogues sur la musique. París, Christian Bourgois Editeurs. 1981.
Kuhn, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura económica
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.
Michels, U. Atlas de música I yII. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
Monjeau F. La invención Musical. Capítulo "Progreso". Buenos Aires, Paidós. 2004
Nietzsche, F. El nacimiento de la tragedia. Buenos Aires, Alianza editorial. 1995
Pauly, R. La música en el período clásico. Buenos Aires: Lerú, 1980.
Perle, G. Composición serial y atonalidad. Barcelona: Idea música, 1999.
Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales. Madrid Alianza 1990.
Schönberg, A. Funciones estructurales de la armonía. Barcelona, Idea Books, 1999
Schönberg, A. Tratado de Armonía. Madrid, Alianza, 1985.
Suárez Urtubey, P. Alberto Ginastera en cinco movimientos. Buenos Aires: Lerú, 1972.
Wagner, R. La poesía y la música en el drama del futuro. Buenos Aires: Espasa, 1952.

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 deberán aprobar dos trabajos prácticos grupales. Cada uno de ellos deberá ser presentado antes del correspondiente examen parcial.

Exámenes: Se llevarán a cabo dos exámenes parciales escritos. Se podrá recuperar solo uno de ellos, en la última semana de cursada.

Para aprobar la materia como alumno regular se deberán aprobar ambos exámenes parciales con un mínimo de 4. La nota final surgirá del promedio entre los dos exámenes.

Fecha de redacción del programa. Febrero de 2005
Prof. Martín Liut