UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

Diploma y/o Carrera: Licenciatura en Composición

Año: 2009

Curso: Historia de la Música II

Profesor: Abel Gilbert

Carga horaria semanal: 4hs

Créditos: 8

Núcleo al que pertenece: Materias obligatorias

Tipo de asignatura: Teórico-práctica

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.

Objetivos

- 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 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, durante el siglo XX.

2

Contenidos temáticos:

INTRODUCCION

Presupuestos historiográficos. Diferencias entre la historia política y la musical. 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 a lo largo del período de estudio.

Bibliografía obligatoria Introducción

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

"" *La idea de la música absoluta*. Barcelona, Idea Books, 1999.

UNIDAD 1. ESTILO CLASICO

a) Características del sistema tonal, a mediados del siglo XVIII. El fin del arte cortesano y el nacimiento del concierto burgués. Formas públicas (la sinfonía y el concierto solista) 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 instrumentales de Mozart y Haydn. La sonata monotemática de Joseph Haydn. Tematización del acompañamiento.

b) Beethoven, entre el clasicismo y el romanticismo. División de su obra en tres períodos. 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.

Bibliografía obligatoria Unidad 1

Rosen, Charles. *Formas de Sonata.* Barcelona, Labor, 1994.

Dahlhaus, Carl. *Ludwig Van Beethoven, approaches to his music* (Capítulo 3, "El estilo sinfónico" traducción de la cátedra). Oxford, OUP, 1993.

Bibliografía de consulta Unidad 1

Buch, Esteban, *La Novena de Beethoven. Historia política del himno europeo.* Barcelona, El Acantilado, 2001.

Rosen, Charles. *El Estilo Clásico, Madrid, Alianza* 1997.

Pauly, R. *La música en el período clásico*. Buenos Aires: Lerú, 1980.

UNIDAD 2. ROMANTICISMO

a) Romanticismo temprano. La organización musical por microformas. 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.

b) Romanticismo pleno. La concepción dramática de Wagner, las ideas de melodía infinita, armonía errante y leitmotiv. El concepto de obra de arte total. *Tristán e Isolda*, como música absoluta. El acorde de Tristán y el fin de la era tonal. La música "programática": poemas sinfónicos de Liszt y las escuelas nacionales. El regreso de la Sinfonía: Brahms y el principio de la "variación desarrollada".

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

Bibliografía obligatoria Unidad 2

Dahlhaus, Carl. *Between Romanticism and Modernism. Four Studies in The Music of the Later Nineteenth Century*, Berkeley, University of California Press, 1980.

Meyer, Leonard. *El estilo en la música.* (Capitulo: "El debilitamiento de las implicaciones sintácticas"), Madrid, Akal, 2000.

Rosen, Charles. *The Romantic Generation (Capítulos 1 a 3)* Cambridge, Harvard University Press, 1998.

Bibliografía de consulta Unidad 2

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

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

UNIDAD 3. SIGLO XX

a) 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". Experimentación desde la periferia: el caso Charles Ives.

b)1910-1938. La nueva música como categoría histórica. Reacción versus progreso, según Theodor Adorno. Diferencias entre "vanguardia histórica" y movimientos de ruptura modernista. El manifiesto de Luigi Russolo. 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 y formas aditivas. Las escuelas neoclásicas. Jazz, tango y folklore como fuente para la renovación rítmica. Ritmo, ruido y experimentación en la obra de Edgar Varèse.

c) **1945-1960 La música en sus límites.** El objetivismo como herramienta de ruptura con la música del pasado en el serialismo Integral de Stockhausen y Boulez. La utopía del control total de los parámetros musicales a través de su serialización. En las antípodas: las paradojas musicales de John Cage. Conceptos de duración, sonido y silencio. Indeterminación y azar. El cuestionamiento a la obra de arte y a la figura de autor a partir de la recepción de la filosofía orienta. La obra abierta como absorción europea de las ideas de Cage.

d) 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

4

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) 1960. Música libre de 12 notas. La música acústica de inspiración electrónica: Xenakis, Ligeti y Berio. Nuevas texturas sonoras y técnicas extendidas en los instrumentos tradicionales. Música concreta instrumental de Helmut Lachenmann.
El minimalismo y el minimismo: las diferencias entre Riley, Reich y Feldman. El concepto de la música como un proceso gradual, según Steve Reich.

f) 1970-1990 Postmodernidad y eclecticismo. Diferentes usos de la cita. Kagel y la referencia crítica al pasado musical clásico. La reconciliación de la vanguardia con la historia: la "Sinfonía" de Luciano Berio. El regreso del pulso en la segunda etapa compositiva de Gyorgy Ligeti: De "El gran Macabro" a los Estudios para piano. El fin de la ortodoxia minimalista los caminos de Reich, Adams y Glass. La aplicación "científica" de las nuevas teorías acústicas y perceptuales, en la obra de la Escuela espectralista francesa. La disolución de fronteras y generos musicales: comparación entre los repertorios del Kronos Quartett y el Arditti String Quartett. Músicas electroacústicas "impuras": arte radiofónico, poesía sonora. El debate sobre el límite de la noción musical. Música versus arte sonoro. Cuadro de situación actual.

g) 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. La disolución de lo "alto" y lo "bajo" en las obras de Edelstein, Delgado, Matalón y Golijov.

Bibliografía Obligatoria Unidad 3

Bouccurechliev André. *Stravinksy*, Madrid, Turner, 1987.

Boulez, Pierre. *Hacia una estética musical.* (Capítulos "Al límite del país fértil", "Stravinsky Permanece", "Schönberg ha muerto"), Caracas, Monte Avila, 1992.

Cage, John. *Para los pájaros, conversaciones con Daniel Charles. Caracas, Monte Avila Editores. 1986.*

Dahlhaus, Carl. *Schönberg and the new music.* New York, Cambridge 1987. Capítulos 3 y 4.

Griffiths, Paul. *Modern music. A concise history.* (Capítulo I, trad. De Julieta Colangelo) Nueva York, Thames & Hudson, 1996.

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.

Monjeau Federico. *La invención Musical* (Capítulo "Progreso"), Buenos Aires, Paidos. 2004.

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

Perle, George. *Composición serial y atonalidad* (Capítulos: "Introducción", "atonalismo libre" y "Funciones estructurales de la serie". Barcelona: Idea música, 1999.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO 5

Reich, Steve. *Music as a gradual process (original en el sitio www.hyperreal.org) Traducción de la cátedra.*

Schaeffer, Pierre. *Tratado de los objetos musicales,* Madrid Alianza 1990. Capítulos 1 y 2.

Schönberg, Arnold. *El estilo y la idea.* Capítulo: "La composición con 12 sonidos".

Smith Brindle, Reginald. *La nueva música. El movimiento avant-garde, a partir de 1945.* Buenos Aires, Ricordi, 1996.

Schwarz K. Robert, "Process versus intuition in the Recent Works of Steve Reich and John Adams", American Music Vol.8 N°3 (Otoño 1990) pp. 245-273.

Stravinsky, I. *Poética musical (*Lecciones 1, 2 y 3), Buenos Aires, Emecé Editores 1955.

Bibliografía de consulta unidad 3

AA. VV. Le temps de l'écoute Gérard Grisey, ou la beauté des ombres sonores. Paris, L'Harmattan. 2004.

Antokoletz, Elliot. La música de Béla Bartók Un estudio de la tonalidad y la progresión en la música del siglo XX. Barcelona, Idea Books, 2006.

Barber Llorenc. *Mauricio Kagel.* Madrid. Circulo de Bellas Artes, 1987

Buch, Esteban. *The Bomarzo Affaire.* Buenos Aires Adriana Hidalgo Editora, 2003.

Kagel, M. *Tam-Tam. Monologues et dialogues sur la musique.* París, Christian Bourgois Editeurs. 1981.

Leibowitz, R. *La evolución de la música, de Bach a Schönberg.* Buenos Aires: Nueva Visión, 1957.

Schönberg, A. *Tratado de Armonía. Madrid, Alianza, 1985.*

Suárez Urtubey, P. *Alberto Ginastera en cinco movimientos.* Buenos Aires: Lerú, 1972.

Libros de consulta general

Gombrich Ernest. *Historia del Arte, Buenos Aires*, Sudamericana, 1999.

Grout, Donald. *Historia de la música occidental*, Madrid: Alianza, 1990. (Vol 2)

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

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

Michels, Ulrich. *Atlas de música.* Madrid: Alianza Editorial, 1994 (Tomos I y II)

Filosofía y estética.

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

Adorno T. *Disonancias*, (Artículo: "El envejecimientro 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*, Barcelona Península, 1997.

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

Fubini, E. *Música y lenguaje en la estética contemporánea.* México: Alianz Música.1987.

Hanslick, E. *De lo bello en la música.* Buenos Aires, Ricordi, 1988.

Nietzsche, F. *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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 6

Modalidad de dictado: Presencial. El dictado de la asignatura es teórico-práctico. En las clases se realizarán audiciones y análisis musicales de obras paradigmáticas de cada uno de los períodos estudiados. Para tal fin, los alumnos contarán con las partituras y grabaciones correspondientes, al comienzo de la cursada.

Condiciones para aprobar la cursada.
Se rigen por las Resoluciones CS 130/07 y 004/08.
Cumplir con una asistencia no inferior al 75% de las clases.
Aprobar dos trabajos prácticos grupales. Cada uno de ellos deberá ser presentado antes del correspondiente examen parcial.
Se tomaran dos exámenes parciales escritos. Se incluye la opción de un recuperatorio, al finalizar la cursada.
Aprobando los dos parciales con 6 puntos o más y obteniendo un promedio mínimo de 7 entre ambos, se obtiene la promoción directa.
Aprobando los parciales con menos de 6 puntos y con un mínimo de 4 puntos en cada instancia, se debe rendir y aprobar un examen integrador dentro de los plazos del desarrollo del curso.
En caso de haber obtenido un mínimo de 4 puntos en cada evaluación parcial y no haber aprobado luego el examen integrador, el alumno podrá dar otro examen integrador dentro del cuatrimestre inmediato posterior al de la cursada y antes de la fecha de cierre de actas. Para este último caso, se formará una mesa evaluadora con el profesor a cargo del curso y un profesor del área que será designado por el Departamento de Ciencias Sociales.

Fecha de redacción del programa. Marzo de 2009

Prof. Abel Gilbert