Universidad Nacional de Quilmes
Departamento de Ciencias Sociales

Carrera: Composición con Medios Electroacústicos
Curso: MUSICA Y DRAMA
Profesor: ABEL GILBERT.
Régimen de Cursada: Cuatrimestral
Carga Horaria: Semanal – 4 Horas
Créditos: 8
Modalidad de cursada: Teórico-práctica
Año: 2009

A largo de la cursada se abordarán los siguientes tópicos.

1) El ritual y la representación. El nacimiento del teatro. El "espacio vacío". Abolicón del tiempo real. Dialéctica música-drama. Lo subsidiario y lo fundamental.

2) La ópera y la tragedia griega. De Monteverdi a Mozart.Nietzsche, la tragedia griega y el fallido de la reencarnación wagneriana. Wagner y Bakunin. Wagner y Hitler. Wagner y Hitler a través de Leni Riefenstalh.

3) "Carmen", de Bitez, lo sublime y lo fallido. Otra vez Nietszche. El límite del canto y la cultura socrática. Decir y cantar. Gershwin ("Porgy and Bess") , Alban Berg ("Lulú"), John Adams ("Nixon en China"), Salvatore Sciarrino ("Luci mie traditrici"). La muerte de la ópera según los Hermanos Marx. Lo dramático de la música. La paradoja de la ópera rock (el musical norteamericano cantado por los ingleses).

4) Las vanguardias históricas. Surrealismo. Futurismo italiano. Constructivismo Ruso. Expresionismo alemán y el dadaísmo. Su relación con el espacio dramático y el sonido. La crisis de entre guerras. Schoermberg y el "Pierrot Lunaire", Stravinsky y "La historia del soldado". Bertol Brecht, la técnica del distanciamiento. "La opera de los trees centavos". El fin de las vanguardias.

5) Vanguardias de posguerra. De Woodstock a Woodstock. Joahn Cage : "4:33" y todas sus repercusiones. La irrupción de Fluxus. Mauricio Kagel y el teatro musical. El happening y la performnce. La Monte Young. Ganar las calles. Analisís referenciales de Ligeti ("Aventuras"), Luciano Berio ("Laborintus"), Stockhausen ("Stimmung"), "Exótica" (Kagel), epítomes de la música y su ampliación dramática. John Lennon y Cage. Frank Zappa, de San Francisco al Modern Ensamble.

6) La relación música e imagen. El origen del malentendido. Saint Seans y "El asesinato del duque de Guisa". La mala relación de los compositores "puros" con el cine. Las excepciones, de Prokofiev a Toru Takemitsu. Música diegética y trabajo asalariado. El caso King Kong. Bernard Herrmann: el gran profesional. Análisis de partitura de "Psicosis". "El planeta de los simios", cultura de masas y serialismo integral. El concepto clásico de conflicto dramático. El paso del drama al cine, el lugar de la música. "Edipo rey", de Passolini, y "West Side Story", de Robert Wise, basada en el musical de Leonard Beernstein.

EVALUACIÓN:

El alumno deberá cumplir, como mínimo, con el 75% de asistencia y deberá dar cuenta de sus conocimientos y lecturas por medio de un parcial escrito. Su aprobación es necesaria para realizar el trabajo práctico: una composición acorde a los temas desarrollados. La administración de las evaluaciones integradoras se realizará de acuerdo a la resoluciones CS 130/07 y 004/08.

BIBLIOGRAFIA:

Maria de Arcos, experimentalismo en la música cinematografica (Fondo de Cultura Economica)

V,Meyerhold, Teoría Teatral (Fundamentos)

Theodor Adorno, Teoría Estetica (Hyspamerica)

Theodor Adorno, Escritos Muicales (Akal)

Rudiger Safranski, Nietzsche, Biografía de su pensamiento (Tustquets)

Pierre Boulez, La escritura del gesto (Gedisa), Puntos de Referencia (Gedisa)

Enrico Fubini, La estetica musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX (Alianza)

Michel Chion, El sonido (Paidos)

Michel Chion, La música en el cine (Paidos)

Andres Huyssen, Despues de la gran divisón. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo (Adriana Hidalgo)

Raymond Williams, La política del modernismo (Manantial)

Edmut Wizisla, Benjamin y Brecht (Paids)

Fred Frith, Performin Rites (Cambridge)

Luciano Berio, Remembering the future (Harvard)

The music of Mauricio Kagel, Bjorn Heile (Bitrish Library)