

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera:	Composición con Medios Electroacústicos
Año:	2014
Curso:	MUSICA Y DRAMA
Profesor:	Abel Gilbert
Carga horaria semanal:	4 hs
Créditos:	8
Tipo de Asignatura:	Teórico-práctica

Presentación y Objetivos:

Se busca introducir al alumno en el universo dramático musical, dotarlo de herramientas interpretativas de un texto y poner en práctica los contenidos analizados y discutidos en clase, a través de evaluaciones teóricas y composiciones específicas.

Contenidos mínimos:

El nacimiento del teatro. La ópera y la tragedia griega. De Monteverdi a Mozart. Wagner y Bakunin. Nietzsche contra Wagner. Música y palabras. El diseño sonoro en el teatro. Efectos de las primeras vanguardias de entreguerras (Brecht y Schoenberg). Artaud. Decadencia de la ópera. La posguerra. El teatro musical como emergente del cansancio con el legado decimonónico. El factor Cage. Performance y happening. Fluxus. Kagel y Ligeti. La antiópera. El 68 en el teatro musical. Los poscageanos. Resurrección lírica: Le Grand Macabre. Los nuevos puestistas y la rescritura escénica. El minimalismo. Nuevas tendencias y soportes tecnológicos. Experiencias argentinas.

Contenidos Temáticos o Unidades:

- 1) Elementos conceptuales histórico-estilísticos: del ritual a todas las formas de representación (la ópera y el teatro musical). El nacimiento del teatro. El “espacio vacío”. Abolición del tiempo real. Dialéctica música-drama. Lo subsidiario y lo fundamental.
- 2) La ópera y la tragedia griega. De Monteverdi a Mozart: cultura y violencia. Nietzsche, la tragedia griega y el fallido de la reencarnación wagneriana (lectura y discusión de *El origen de la tragedia*). Wagner y Bakunin. La ambientación: proyecciones plásticas. Organización y puesta en escena. De la orquesta invisible a las nuevas formas de visibilidad. El sedimento ideológico. Wagner y Hitler a través de Leni Riefenstahl. Wagner según Žižek.
- 3) *Carmen*, de Bizet, lo sublime y lo fallido. Otra vez Nietzsche: *Words and music*: el límite del canto y la cultura socrática. Decir y cantar. Gershwin (*Porgy and Bess*), Alban Berg (*Lulu*), John Adams (*Nixon en China*), Salvatore Sciarrino (*Luci mie traditrici* y *Macbeth*). La muerte de la ópera según los Hermanos Marx, Theodor Adorno y Carl Dahlhaus. Lo dramático de la música.
- 4) Las vanguardias históricas. Surrealismo. Futurismo italiano: el musical corrosivo.

AEG

Constructivismo Ruso. Expresionismo alemán y el dadaísmo. Su relación con el espacio dramático y el sonido. La crisis de entre guerras. Schoenberg y el *Pierrot Lunaire*, Stravinsky: *La historia del soldado* y *Edipo*. Bertolt Brecht, la técnica del distanciamiento. *La opera de los tres centavos*. Artaud y el teatro de la crueldad. Satie y Dadá.

5) Vanguardias de posguerra. Contenido musical y gestualidad. Juegos, desplazamientos y dramatizaciones. El silencio expresivo. De Woodstock a Woodstock. John Cage: *The Black Mountain College* y *4:33*. El happening y la performance. Allan Kaprow. La escena Fluxus: Maciunas, Brecht, Yoko Ono, Num Paik, La Monte Young. El efecto Fluxus en Europa. Stockhausen y *Originale*. Mauricio Kagel y el teatro musical. Ligeti y Fluxus. Otras escenas de la vanguardia en EE.UU: Alvin Lucier, Harry Partch, Robert Ashley, Charlotte Morman. *Ganar las calles*. El mayo francés. La variable situacionista. Luciano Berio (*Laborintus*), Stockhausen (*Stimmung*), *Exótica* y (Kagel). John Lennon y Cage.

6) La voz. *Aria*, de John Cage. Roy Hart y Peter Maxwell Davies (*Las ocho canciones para un rey loco*). Berio y su *Sequenza*. Diamanda Galas, Laurie Anderson, Meredith Monk.

Lo híbrido. Frank Zappa, de San Francisco al Modern Ensemble. *The Black Rider*: Tom Waits, Robert Willson y William S. Burroughs. Paul Dresher, de *Slowfire* a *The tyrant*.

7) Las nuevas tecnologías y el posmodernismo: Teatro musical de la imagen: *Einstein on the beach*, de Glass y Willson. Instalación y uso de la voz en tiempo real: Pamela Z. Video ópera: Steve Reich y *Three tales*. La irrupción robótica: *The wings of Icarus*, de Maurizio Squillante. La intervención en el cuerpo: música y cyborg, la tercera oreja de Stelarc. Imagen HD y ópera de cámara: Michel Van der Aa.

Bibliografía Obligatoria:

Apuntes elaborados y entregados por el profesor, referentes a lo tratado en cada clase.

El origen de la tragedia y Música y palabras, de F. Nietzsche, *Performing Rites*, capítulo V, Fred Frith, *El teatro y su doble* (Artaud).

Bibliografía de consulta:

The new music theater. Seeing the voice, hearing the body. Eric Salzman and Thomas Desi. Oxford University. 2008

Revealing masks. Exotic influences and ritualized performance in modernist music theater. Anthony Sheppard. California Studies in 20th century music. 2001.

Boring formless nonsense. Experiment music and the aesthetics of failure. Eldritch Priest. Bloomsbury. 2013

The Cambridge companion to John Cage. Edited by David Nichols. 2002.

No such as silence; 4'33. Gann Kyle. Yale University. 2010.

Art and music from Wagner to Cage. Simon Shaw Mille. Yale University. 2002

Performance artists talking in the eighties. Compiled by Linda Montano. University of

AE6

California Press. 2000.

Fluxus experience. Hanna Higgins. University of California Press. 2002.

Avant garde, performance and the limits of criticism. Approaching the Living Theatre, Happening/Fluxus and de Black Arts Movement. Mike Sell. University of Michigan Press. 2008

After criticism. New responses to Art and Performance. Edited by Gavin Butt. Blackwell. 2005.

The future of ritual. Richard Schechner. Routledge. London. 1993.

Bjorn Heile, *The music of Mauricio Kagel* (British Library, 2006)

AEG

Lawrence Kramer, *Opera and Modern Culture. Wagner and Strauss* (University of California Press, 2004)

Situating opera. Period, genre, reception. Herbert Lindenberger. Cambridge University Press. 2010.

The ultimate art. Essays around and about opera. David Littlejohn. University California Press. 1972

Opera. The art of dying. Linda and Michael Hutcheon. Harvard University press. 2004.

V. Meyerhold, *Teoría Teatral* (Fundamentos, Madrid, 1979)

Ivan Nagel, *Autonomía y gracia. Sobre las óperas de Mozart* (Katz Editores, Buenos Aires, 2006)

Patrice Pavis, *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología* (Paidós, Buenos Aires, 2007)

The operas of Alban Berg, George Perle. University of California Press (Los Angeles, 1985)

Theodor Adorno, *Teoría Estética* (Hyspamerica, Buenos Aires 1983)

Theodor Adorno, *Escritos Muicales* (Akal, Madrid, 2006)

Rudiger Safranski, *Nietzsche, Biografía de su pensamiento* (Tustquets, Buenos Aires, 2001)

Modalidad de dictado: Teórico-práctica

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Indicar el tipo de actividades (trabajos prácticos, test de lectura, monografías, cuestionario de preguntas, ejercicios,

etc.) que utilizará para reemplazar la hora semanal que se disminuyó frente al curso. Describir el objetivo de la actividad y la participación que estas tareas tendrán en la nota final.¹

Evaluación:

Indicar las instancias de evaluación (cantidad de: parciales, trabajos prácticos, test de lectura, etc.) y la composición de la nota final (el peso que cada una de estas instancias tiene en la nota final). Recuerde que la evaluación debe ajustarse al Régimen de Estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 04/08.

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 y un parcial domiciliario.

Firma y Aclaración

Inicializar cada hoja y firma completa con aclaración en la última página

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a diagonal line and the name 'Gilbert' written in a cursive style.
