

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Cátedra de Historia de la Música III
Programa año 2012**

Asignatura correspondiente al tercer año de las carreras dependientes del Departamento de Música (salvo Música Popular).

Correlatividades: Historia de la Música II; Lenguaje Musical Tonal I

Código de Asignatura: Educación Musical: 933- Piano: 633- Guitarra: 633- Dirección Coral: 733- Dirección orquestal: 833- Composición: 733.

Régimen: Anual. Promoción Directa – Indirecta - Libre.

Carga horaria: 3 y ½ hs. Semanales.

Organización: Clases teóricas y prácticas.

Integrantes de la Cátedra:

Profesor Titular Ordinario: Prof. Lic. Gerardo Guzman
Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Pablo Díaz
Ayudante Diplomado: Prof. José Ielpi

FUNDAMENTACIÓN:

Desde los últimos años del siglo pasado asistimos al posicionamiento de los estudios históricos, desplazados provisoria o definitivamente del paradigma instalado por la Modernidad Centro Europea de los siglos XVIII y XIX.

Entre otros ejes de discusión se proponen fuertemente los relativos a:

La globalización del mundo, la experiencia mediática, la revisión e incorporación de las experiencias culturales latinoamericanas en cuanto a la revisión permanente de sus líneas productivas, la diversidad de “mundos”, intereses y prácticas culturales, las relaciones inter y transculturales, entre otras situaciones.

Este nuevo escenario nos indica que una nueva situación de localización, performatividad, ocurrencia e interpretación de eventos está sucediendo. Los mismos impregnan con una marca identitaria a nuestra contemporaneidad, y por ende a los estudios que de ella se promueven y proyectan.

El caso particular del Arte y en especial la Música aparece atravesado por las situaciones mencionadas e insta permanentemente a los especialistas y realizadores a indagar, recorrer o proponer nuevas teorizaciones, correcciones, o interpretaciones tanto del pasado lejano como del pasado reciente.

En el clásico modelo comunicacional propuesto por la lingüística, el papel del *receptor* ha cobrado especial relevancia, en sus instancias no solamente sensoriales o perceptuales, sino en los aspectos de complejas operaciones cognitivas y afectivas que implican el desarrollo de instancias estéticas y de

actualización hermenéutica de los procesos que involucran la producción, la realización y la escucha musical.

Esta última como decimos, adquiere una emergencia de especial validación, tanto de oídos idóneos, aficionados como profesionales.

En este contexto situamos a Historia de la Música III, intentando recorrer en sus contenidos y actividades un desarrollo no sólo de algunos aspectos relevantes de la música occidental, sino indagando las definiciones y decisiones que la Estética y la Historiografía tradicional y contemporánea han otorgado a esta producción.

En este recorte intervienen los aspectos contextuales de alcance social y político, las ideologías generales y estéticas que sustentaron las prácticas y producciones, los artistas, las obras, sus contenidos y sus desarrollos técnicos, pero sobre todo las operaciones que los mismos realizadores actuales del arte, de un arte histórico o contemporáneo, llevan a cabo en el momento de la producción musical encarada desde un Hoy enriquecido, crítico, y pleno de experiencias del pasado. Este presente alumbrado con nuevas aristas a aquel ayer, e intenta fundar una posible Historia de las Interpretaciones, hecho que alcanza tanto a los Intérpretes como a los Auditores.

Intentaremos al mismo tiempo vincular el campo estrictamente musical con los desarrollos presentes en otras artes y procesos culturales, a fin de generar una posible relación estilística analizada desde diferentes modelos, así como enfatizar el trazado de redes conceptuales con las marcas ideológicas, políticas y económicas que impactan y configuran los diferentes tiempos de ocurrencia.

OBJETIVOS GENERALES:

El conocimiento e interpretación crítica de los hechos histórico - musicales de diferentes épocas, espacios y estilos que permita situar, caracterizar y describir su existencia y posible vigencia, a partir de su resonancia en procesos de actualización y significación. Aplicación de diferentes marcos teóricos de estudio, en relación a otros dominios culturales y artísticos, y en base al análisis de diversas fuentes bibliográficas y audiovisuales.

Se prevé asimismo que los contenidos estudiados puedan tener una resonancia y transferencia al quehacer profesional de los alumnos, en sus actividades de producción teórica o realizaciones y performáticas estrictamente musicales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- . Audición reflexiva de autores, obras, interpretaciones.
- . Encuentro de continuidades o diversidades en los rasgos poéticos y estilísticos en obras pertenecientes a diferentes momentos.
- . Comprensión de los aspectos teóricos y fenoménicos de los movimientos, estilos, obras o autores estudiados, y su apropiada comunicación oral y escrita.
- . Advertencia e investigación de vínculos o núcleos problemáticos en los contenidos abordados, valorables como pertinentes para el desarrollo profesional- disciplinar de los estudiantes, provenientes de los campos estético, social, político, ideológico o económico.
- . Explicitación de definiciones históricas y estilísticas a partir de los discursos orales, escritos y la ejecución vocal e instrumental.

- . Frecuentación y comparación de obras en diversos soportes audiovisuales.
- . Establecimiento de variables político-económicas propias de cada tiempo, incidentes en la producción e irradiación de las obras estéticas estudiadas.

NÚCLEOS TEMÁTICOS GENERALES

El presente ordenamiento cronológico no implica que el desarrollo de los contenidos se dicte idénticamente a su presentación en el programa.

La Historia como disciplina: Surgimiento de la concepción de la Historia en la modernidad. Mito, crónica, relato. La historia oral y la historia escrita. Características del relato histórico moderno. Hechos y acontecimientos. Pervivencia y cronología. Ruptura del paradigma histórico en la postmodernidad. Nuevas concepciones: historia reciente, microhistoria, historia, testimonio y memoria, historia de géneros, de vidas privadas, etc. El problema del Sujeto de la Historia de la Música. Creación, obra, interpretación, recepción, difusión, consumo. Fidelidad, autenticidad, interpretación crítica.

Alta y Plena Edad Media: Disolución y fragmentación de Roma. La formación de los reinos bárbaros y el imperio Bizantino. El Feudalismo y el estilo Románico. Imperio y Papado. Las concepciones del Cristianismo desde los Padres de la Iglesia hasta la recuperación de Aristóteles. La ramificación de la liturgia cristiana. La unificación gregoriana. El desarrollo del canto cristiano y sus correspondencias con las concepciones culturales y estéticas de los distintos períodos.

Baja Edad Media y Renacimiento: El Gótico: El nacimiento de la cultura profana, cortesana y caballeresca. El surgimiento de las ciudades y el capitalismo primitivo. El dualismo gótico. La recuperación de Aristóteles en el pensamiento tomista. La cultura y el arte. La teoría musical. El Humanismo. La nueva concepción del hombre. La redefinición de la antigüedad grecorromana. La filosofía del Renacimiento. Arte y Ciencia. La expansión europea y el “nuevo mundo”. El movimiento trovadoresco. De la heterogeneidad del Ars Nova a la homogeneidad Franco – Flamenca. El Clasicismo del *Cinquecento*. La estética del Manierismo.

Barroco: El nacimiento del Mundo Moderno. El absolutismo. Reforma y Contrarreforma. La ciencia y la filosofía. El Racionalismo. El ideal Barroco en las artes: la autonomía de la obra y de la estética. El problema del texto y la música. La Tonalidad y la música instrumental. La ópera como gran espectáculo: nacimiento, difusión y derivaciones en otros géneros; la teoría de los afectos. Barroco protestante y Barroco católico. El Barroco americano. Problemas de la interpretación musical.

Ilustración, Revolución, Idealismo y Romanticismo: El Siglo XVIII. La Ilustración. Cristalización del movimiento moderno. Racionalistas y Empiristas. La síntesis kantiana. La disolución del Barroco, el Preclasicismo. Posición social del músico. El Clasicismo musical: la narratividad del discurso; el equilibrio entre contenido y forma. La nueva entidad expresiva de la música.

La Revolución Francesa. La literatura y la filosofía de los países anglo - sajones. Antecedentes del Romanticismo. La Burguesía y la democratización de la cultura. La irrupción del yo y el concepto de originalidad de la obra. Su traslación al nacionalismo. El Romanticismo como “perturbación” del ideal Neo - Clásico. Problemáticas del período.

El debate del contenido y la forma en el Romanticismo. Etapas, exponentes y géneros del movimiento romántico. Subjetividad e identidad personal y nacional. El surgimiento del Positivismo. Imperialismo. El nihilismo y la modernidad vacilante. “Reacción” y “progreso” en las escuelas Formalista y Programática. La “obra de arte total”. Dialéctica y organicidad. Postromanticismo, saturación, hibridación y crisis del paradigma tonal en la forma musical.

Siglo XX - XXI: crisis, vanguardia y postmodernidad: Situación política de Europa y América hacia finales del S. XIX. La expansión imperial. Las nuevas concepciones filosóficas y científicas. Las vanguardias históricas. Situación cultural y social de Francia y Alemania. Decadentismo, Impresionismo, Simbolismo y Expresionismo. El Nacionalismo del S. XX. Los nuevos estilos en las artes plásticas, la arquitectura, la literatura y el surgimiento del cine, la fotografía y el diseño. Músicos históricos y músicos reactivos a la historiografía hegemónica.

El período de entreguerras: el Neoclasicismo: modernidad artística y reacción política. Las vanguardias desde 1945. Crisis de los conceptos de autor, obra, intérprete. Música: nuevos materiales y fuentes sonoras. Otros ámbitos y criterios de organización musical. El surgimiento de los medios masivos y la reproductibilidad. La música urbana y popular en el escenario de una cultura de masas.

La postmodernidad. El concepto de globalización y postcultura. Crisis de los modelos políticos, filosóficos y científicos. La obra de arte como recuperación o reinterpretación del pasado. Ornamento y monumento. El lugar de la belleza en el arte contemporáneo. Intertextualidad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, performatividad. Los nuevos circuitos culturales. Sociedad, inclusión y marginación.

El panorama musical americano y argentino en el S. XX. Nacionalismo, Modernismo, Vanguardia y Academicismo. La cuestión de las culturas originarias y su lugar en la Historia del Arte. La música popular en la Argentina, posibilidades de un relato histórico.

NÚCLEOS TEMÁTICOS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO TEÓRICO:

A lo largo de los ejes estudiados tendrán especial interés las relaciones y producciones realizadas en el cruce de ciertos contenidos que serán objeto de breves análisis, a la manera de clases de intervención; por ejemplo:

Modos de audición

Linealidad, árbol y rizoma

Comienzos y Finales

Música Académica - Música Popular, marcas, estratos e historicidades posibles
Europa - América - Argentina en diversos períodos, especialmente S. XIX, XX y XXI

Arte - Razón - Mito - Belleza - Sentimiento

Verdad, mimesis, representación y verosimilitud en el arte
 Producción - Moda - Interpretación
 El problema de la subjetividad e identidad de la Historia de la Música
 Problemas de la musicología: Cultura y estratos culturales, Lenguaje, Estética, Estilo.
 Problemas de Interpretación (orígenes, tendencias, urtext, gestualidad)
 Casuísticas posibles: Mozart, Beethoven, Schumann, Wagner, Mahler
 Historia y Estética
 Desarrollo del S. XX y XXI en Europa y América

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:

La metodología propuesta pretende generar la permanente interacción entre los docentes y los alumnos, a través de la construcción de un campo común de acciones, en el que se desarrollan y comparten experiencias, procesos cognitivos, afectivos y estéticos, en relación a las temáticas y/o contenidos impartidos.

Las actividades, concordantes con esta mirada se enmarcarán en las siguientes situaciones de enseñanza- aprendizaje:

Clases de desarrollo teórico con los contenidos programáticos previstos.
 Realización de Trabajos Prácticos sobre material bibliográfico, audiovisual, análisis de partituras y obras de distintos dominios artísticos, con los asesoramientos específicos.
 Debates y coloquios grupales.
 Invitación a especialistas de diferentes disciplinas artísticas o del campo de las ciencias sociales.
 Audición y proyección de material audiovisual.
 Elaboración de síntesis bibliográficas, cuadros explicativos, apuntes de cátedra.
 Preparación de clases especiales a cargo de los propios alumnos sobre temas de la Asignatura u otros que impliquen una relación transversal con otras cátedras o su desarrollo profesional.
 Ejecución vocal e instrumental.
 Clases de Intervención, sobre temáticas afines, desarrollos extraprogramáticos, informes de avance, recensiones bibliográficas, u otros temas de interés que puedan propender al planteo de interrogantes u otras dimensiones de un determinado problema teórico-metodológico tratado o no, por la Cátedra, pero pertinente para su inclusión y estudio.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

Se ha previsto para el presente ciclo lectivo la realización de un total de 4 (cuatro) Trabajos Prácticos anuales. Los mismos tendrán una dinámica grupal. Cada grupo se conformará por no más de cuatro integrantes.
 Para los Trabajos Prácticos se solicitará la realización de un informe escrito sobre los contenidos tratados, que deberá considerar y redactarse sobre uno de los ejes expuestos a continuación.

Así, en cada trabajo se implementará un eje diferente, sin que sea necesario respetar el orden numérico expuesto. A su vez, se atenderá especialmente a que los temas elegidos no se repitan en el coloquio de diciembre 2012, o febrero – marzo 2013.

Los informes se presentarán en una estructura breve (sugerencia: no más de cuatro carillas, letra con formato Arial 12, márgenes 2,5/2cm; o bien en manuscrito).

A lo largo de la cursada se indicarán las fechas previstas, para la entrega de cada uno de ellos.

Ejes:

- 1- Las características del lenguaje musical de una obra y su relación con el contexto estético en que fue concebida.
- 2- Lenguaje /s musical de un compositor y su relación con el contexto estético.
- 3- Una problemática estético musical de una tendencia, sub período o período.
- 4- La relación entre forma y género: condicionantes, surgimiento y conformación, permanencia- continuidad, transformación, irradiación, agotamiento.

Bibliografía indicada y sugerida: la misma se especificará en virtud de las temáticas a realizar por cada grupo.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

La Asignatura contempla la posibilidad de tres regímenes de evaluación: Directa, Indirecta y Libre.

Promoción Directa:

Se requerirá de la aprobación en tiempo y forma del 100% de los TP realizados, el 80% de asistencia, la aprobación de las instancias evaluativas parciales, que tendrán dos recuperatorios, y la aprobación de un coloquio final. En todos los casos la calificación mínima de aprobación será de 6 (seis) puntos.

No deberán computarse más de 3 (tres) inasistencias por cuatrimestre.

El alumno que desaprobare alguno de los parciales recuperatorios quedará libre.

Deberán aprobarse ambos parciales o recuperatorios con un mínimo de 6 (seis) puntos.

El coloquio final se realizará sobre un tema previamente elegido y supervisado por la Cátedra.

El mismo podrá rendirse en noviembre y/o diciembre del año de cursada, o en el año siguiente, de acuerdo a lo pautado y permitido por el sistema Siu Guaraní.

De no rendir en estas fechas, el alumno tendrá la (BTP), y deberá rendir examen final en las condiciones de la Promoción Indirecta.
La acreditación como Promoción Directa será con 6 (seis) puntos.

Con respecto al coloquio:

Éste deberá desarrollarse estrictamente sobre algún contenido del proyecto de clase y podrá tener diversos formatos, objetivos y alcances.

Serán ponderados como criterios de investigación la formulación de vínculos problemáticos originales, la descripción y contextualización histórica de obras u autores, el análisis musical como herramienta para definiciones estilísticas generales, las comparaciones de la música con otros dominios artísticos, la utilización de diferentes soportes bibliográficos, audiovisuales o informáticos, la ejecución vocal – instrumental, y los intereses particulares provenientes de las diferentes carreras en relación a un contenido de relevancia.

Las cuestiones metodológicas se pautarán en cada caso particular, estimándose un desarrollo del trabajo que pueda contener en líneas generales las siguientes instancias:

- .Fundamentación del tema elegido
- .Propósitos u objetivos del trabajo
- .Contextualización general del problema a desarrollar
- .Desarrollo del tema
- .Conclusiones
- .Bibliografía

Para la realización de este trabajo los alumnos tendrán la opción de efectuar una preparación individual o podrán conformar grupos de hasta cuatro personas.

Promoción Indirecta:

Se considerará Promoción Indirecta los casos en los que el alumno:

No complete en tiempo y forma los TP.

Apruebe los mismos en los siguientes términos: entrega del 100% y aprobación hasta un 80% de los mismos.

No complete un total de asistencia a las clases prácticas de un 80%.

Apruebe los parciales y/ recuperatorios con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

No haya rendido el coloquio final en las fechas noviembre-diciembre, febrero marzo.

En estos casos obtendrá la (BTP) y se incluirá en el régimen de Promoción Indirecta.

En estos términos rendirá un examen final, en el que podrá preparar un tema para el coloquio final previamente supervisado por la cátedra, y se le solicitarán asimismo, saberes de todo el desarrollo programático dictado en el año en curso.

Aprobará el Examen Final con 4 (cuatro) puntos.

El alumno que desaprobare alguno de los parciales recuperatorios quedará libre.

Examen Libre:

En otras condiciones a las descritas, el alumno deberá rendir como Libre.

En este caso el examen consistirá de dos instancias de evaluación, la primera escrita, cuya aprobación será obligatoria para pasar al examen oral.

El alumno podrá preparar un tema para el oral. En dicha evaluación podrán ser consultados temas de la totalidad del programa.

La aprobación será con 4(cuatro) puntos.

RÉGIMEN DE ASISTENCIA:

Los alumnos serán los responsables de las condiciones de sus respectivas cursadas. En este sentido la cátedra entiende que *todo alumno que asista a las clases de Historia de la Música III está en condiciones de cursarla como alumno regular*, respetando los criterios y condiciones de correlatividad, condicionalidad u otros previstos por el Plan de Estudios (o la Autoridad administrativa) que correspondieren a su carrera. Dichas situaciones tendrán confirmación a partir de la comunicación oficial de listas del sistema Siu Guaraní. No podrán ser evaluados en las instancias finales (promoción directa o examen final), alumnos que no figuren en dicho documento, salvo indicación expresa de alguna Autoridad administrativa de la Facultad.

Con respecto a las inasistencias se considerará ausente la llegada tarde a los 20 minutos de comenzada la clase.

Al mismo tiempo el alumno no podrá retirarse de las clases prácticas sin una razón debidamente justificada.

Corresponderá ausente a todo alumno que se retire antes de la finalización de las clases prácticas sin una valedera justificación.

BIBLIOGRAFÍA:

- Adorno: El estilo tardío de Beethoven (en Reacción y Progreso)- Eudeba.
 Adorno: Filosofía de la Nueva Música- Akal.
 Adorno: Sobre la Música- Paidós.
 Mainstone y otros: El Siglo XVII- Cambridge University.
 D'addario y otros: Música Argentina- Libros del Rojas.
 Fubini: La Estética Musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX - Alianza.
 Grout: Historia de la Música Occidental - Alianza.
 Michels: Atlas de Música – Alianza.
 Soler: La Música - Montesinos.
 Stravinsky: Poética Musical- Taurus.
 Boulez: Puntos de Referencia- Gedisa.
 Dahlhaus: Wagner - Muchnik Ed.
 Dahlhaus: Fundamentos de la Historia de la Música - Gedisa.
 Gadamer: La herencia de Europa - Península.
 Richard Jones: El Siglo XVIII- Cambridge University
 Bukofzer: La música en el barroco- Alianza.
 Pauly: La música en el periodo clásico- Leru.
 Rosen: El estilo clásico- Alianza.
 Leichtentritt: Música, historia e ideas- Labor.
 Salzman: La música del S. XX- Lerú.
 Kühn: Tratado de la forma musical- Labor.
 Burke: Formas de hacer Historia- Alianza.
 Hennion: La Pasión Musical- Paidós.

Longyear: La Música del Siglo XIX, El Romanticismo - Leru.
 Stuckenschmidt: La Música en el Siglo XX - Biblioteca actual del Hombre.
 Paz: Introducción a la Música de Nuestro Tiempo - Nueva Visión.
 Harnoncourt: El Diálogo Musical- Paidós.
 De Micheli: Las vanguardias artísticas del Siglo XX - Paidós.
 Hess: Documentos para la comprensión del Arte Moderno - Nueva Visión.
 Boulez: Puntos de Referencia - Gedisa.
 Lyotard: La condición Post-Moderna- Rei.
 Goldberg: Performance Art- Ed. Destino.
 Kandinsky: De lo espiritual en el Arte- La nave de los locos.
 Ester Díaz: Postmodernidad- Biblos.
 Beatriz Sarlo: Tiempo Pasado, S. XXI- Nueva Visión.
 Bowie: Estética y subjetividad- Visor.
 Cullin: Breve Historia de la Edad Media- Paidós.
 Eco: La estética en la Edad Media- Lumen.
 Bruyne: La estética medieval- La balsa de la medusa.
 Entel: y otros: Escuela de Frankfurt- Eudeba.
 Jameson: El Postmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado- Paidós.
 Kandinsky: De lo espiritual en el arte- La Nave de los Locos.
 King: El Di Tella, Gagliamone.
 Schoenberg: El estilo y la idea- Ser y Tiempo.
 Scheffer: ¿Qué es la música electrónica?- Nueva Visión.
 Hauser: Historia Social de la Literatura y del Arte- Guadarrama.
 Vattimo: El fin de la Modernidad- Gedisa.
 Kaltenecker: El rumor de las batallas- Paidós.
 Deleuze-Guattari: Rizoma- Pre-textos.
 Cenci, Walter: Colusiones. Azar, arte y pensamiento en Trías, Deleuze y Baudrillard- Jorge Baudino ed.
 Foucault, Michel: Nietzsche, Marx, Freud- Anagrama.
 García Canclini, Néstor: Culturas híbridas- Paidós.
 Guzman, Gerardo: Historia e historias en la contemporaneidad- Artículo
 Guzman, Gerardo: Repetición y diferencia en la música- Artículo
 Guzman, Gerardo: El diálogo entre el texto y la música- Artículo
 Guzman, Gerardo: Del Yo personal al Yo nacional- Revista Arte e Investigación N° 7 Facultad de Bellas Artes UNLP.
 Luis Rubio: Expresionismo- Artículo
 Le Goff, Jacques: Pensar la Historia- Paidós.
 Partituras, Material audiovisual de Óperas, Conciertos, Recitales, Performances.
 Material Bibliográfico y Audiovisual de otras disciplinas artísticas a determinar.

2012 - Teórico

Harnoncourt N.: La música es más que las palabras - Paidós
 Steinberg M.: Escuchar a la razón – Fondo de Cultura Económica
 Zizek S.: La música de eros- Prometeo
 Pelinski R.: Invitación a la musicología- Akal Editores
 Cruces F. (ed): las culturas musicales- Trotta
 Weber W.: La gran transformación del gusto musical – Fondo de Cultura Económica
 Duby G.: Arte y sociedad en la edad media- Taurus

Said E.: sobre el estilo tardío- Debate
Schroeder G.: Teoría de la Cultura- Fondo de Cultura Económica.
Agamben G.: Infancia e Historia- Adriana Hidalgo Ed.
Harendt H.: De la Historia a la acción- Paidós

Prof. Lic. Gerardo Guzman,
Profesor Titular de la Cátedra Historia de la Música III