

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Música

Cátedra: Lenguajes musicales contemporáneos II
Programa 2020

Profesor Adjunto: Dr. Edgardo J. Rodríguez

CARRERAS: Licenciatura en Música (Orientación Composición), Licenciatura en Música (Orientación Dirección Orquestal)

CORRELATIVIDADES: Licenciatura en Música (Orientación Composición): Composición II, Contrapunto tonal, Lenguaje Musical Tonal, Lectura pianística III, Instrumentación y Orquestación II. Materias cursadas: Lenguajes Musicales Contemporáneos I.

Licenciatura en Música (Orientación Dirección Orquestal): Dirección Orquestal II, Contrapunto tonal, Lenguaje Musical Tonal, Lectura pianística III, Instrumentación y Orquestación II. Materias cursadas: Lenguajes Musicales Contemporáneos I.

Régimen anual, promoción indirecta, carga horaria: 3 hs.

MODALIDAD: teórico/práctica. PROMOCIÓN: libre e indirecta. CARGA HORARIA: 3 horas semanales. RÉGIMEN: anual

Lenguajes musicales contemporáneos II es la continuación y complementación de Lenguajes musicales contemporáneos I. Los objetivos principales de la asignatura son el estudio de, por un lado, los compositores, estéticas y modelos de análisis de los siglos XX y XXI que no forman parte del canon musicológico actual o que mantienen una relación todavía conflictiva o crítica con aquél, y por el otro, el desarrollo de la música argentina de vanguardia desde los años sesenta, a partir del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) del Instituto Di Tella, hasta nuestros días.

De este modo se complejiza el panorama estético técnico de las últimas décadas (abordado en LMC I): los supuestos del serialismo integral son enfrentados por las estéticas diferenciadas de G. Scelsi, H. Lachenmann, el espectralismo francés y, en algún sentido, C. Nancarrow. En varios de estos tópicos, a su vez, se introducen nociones críticas de W. Benjamin y T. Adorno, asociadas con usos y desarrollos teóricos de los propios compositores.

Por otro lado, se incorpora un apartado dedicado específicamente a la musicología y análisis musical feministas que desde una postura, en mayor o menor medida, postmoderna realiza una crítica poderosa y, a la vez, novedosa al canon occidental (caracterizado como masculino, blanco, cristiano, europeo, etc).

Asimismo presentaremos los estudios de música popular, desarrollados también a partir de una crítica poderosa a la musicología tradicional. Desde los estudios culturales británicos hasta los trabajos desarrollados en el país pretendemos tratar ciertos problemas en torno del canon, la cuestión de la diferenciación histórica entre música popular y música académica, y la interdisciplinariedad en el enfoque de la

música popular. Estas cuestiones se abordarán junto con el análisis de composiciones de A. Piazzolla y L. A. Spinetta.

Finalmente, con el estudio de la música argentina de vanguardia pretendemos revisar las discusiones estéticas en nuestro medio (nacionalismo-internacionalismo, latinoamericanismo-panamericanismo, etc.), identificar los correlatos con las producidas en los centros hegemónicos, analizar las obras de compositores representativos y visibilizar la producción de las compositoras mujeres.

1. La música de Conlon Nancarrow: antecedentes y contexto histórico. El problema del control. Los límites de lo humano en la ejecución instrumental: la tensión entre la idea compositiva y el medio de expresión. Pianola y música electrónica. Procesividad versus estructura. Audibilidad de los procesos.

2. La música de Giacinto Scelsi: antecedentes y contexto histórico. Fases compositivas. Antitradicionalismo, exotismo y el problema de la 'nota sola'. Estructuración tímbrica versus alturas definidas. Desarrollo hacia el microtonalismo, los clusters microtonales y las bandas de frecuencia. Dualismo en la configuración formal: estabilidad-inestabilidad, tensión-distensión, etc. El problema de la mimesis: de lo microsónico a lo macrosónico.

3. La escuela espectralista: antecedentes y contexto histórico. G. Scelsi y H. Radulescu. La obra de G. Grisey y T. Murail y los fundamentos epistemológicos del análisis musical: el modelo lingüístico y el naturalista mimético/matemático. El 'naturalismo' espectralista. Naturaleza y arte. Naturalismo y validación estética. Naturaleza, proceso y audibilidad versus serialismo integral (estructura). Forma autogenerada. Timbre y armonía. Síntesis instrumental. Espectralismo en la obra del argentino L. Naón.

4. Introducción a la estética musical de W. Adorno. Contexto histórico, Escuela de Frankfurt, el modelo crítico. Conceptos básicos: autonomía/heteronomía, mimesis, mediación. Una teoría dialéctica del material musical. Aplicación analítica: tercer período de Beethoven; obras de I. Stravinsky.

5. La música de Helmut Lachenmann: antecedentes y contexto histórico. Fases compositivas. Crítica antiserial y ahistoria: música concreta instrumental. Adorno, aura y carácter mimético según Lachenmann. Objeto y proceso. La confrontación *aura-strukturklang* y el estructuralismo dialéctico.

6. Introducción a la historia del CLAEM. Los planteos estéticos de la época: nacionalismo/internacionalismo, latinoamericanismo/panamericanismo. Las nociones de *apropiación* y *recepción compositiva*. Análisis de obras producidas por compositores en el Centro o directamente relacionados: G. Gandini, F. Kröpfl, M. Etkin, L. Arias, G. Paraskevaídís, C. Aharonián, O. Bazán, M. Manguashca y J. Nova. La escena post-CLAEM en los setentas: C. Saitta y J. Viera. La dialéctica de lo local y lo global en la obra de M. Etkin hasta comienzos del s. XXI.

7. El proyecto feminista: recuperación histórica de las compositoras e intérpretes de la tradición europea (década del setenta), desarrollo de conceptos feministas según paradigmas de género para la crítica del canon musicológico (decada del ochenta). Las categorías de sexo y género. El 'dilema de la diferencia' según R. Solie. Postmodernidad y feminismo: S. McClary. T. Adorno y feminismo: R. Subotnik. Panorama de la obra de Sofia Gubaidulina (1931) y Kaija Saariaho (1952).

8. Los estudios de Música popular (EMP). La New musicology y los EMP. La definición del campo y el IASPM. Discusiones de época. Las categorías MP y música académica: breve reconstrucción histórica del concepto MP. Adorno y la MP. Musicología y MP. Aplicaciones analíticas al estudio de la música de A. Piazzolla y L. A. Spinetta.

Examen:

Para aprobar la materia los alumnos deberán presentar un escrito de investigación y/o desarrollo teórico sobre alguno de los tópicos tratados. El proyecto se desarrollará paralelamente al dictado de clases para ser entregado al final de la cursada.

- Bibliografía (puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7)

Adorno, Th. (2003) *Filosofía de la nueva música*. Ed. Akal.

---- (2005) *Teoría estética*. Ed. Akal.

Ahn, S. (2014) EASTERN AND WESTERN ELEMENTS IN SELECTED WORKS BY GIACINTO SCELISI AND TORU TAKEMITSU. Tesis doctoral, Music Composition, Graduate College of the School of Music University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois

Alla, T. (s/f) *Partiels* (1975) de Gérard GRISEY (1946-1998). <https://es.scribd.com/document/75020712/Grisey-Partiels-analisis>

Benjamin, W. (2003) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ed. Itaca, México.

---- (2008) *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Ed. Itaca, México.

Budón, O. (2013) Íntegramente mecánica y profundamente humana: la música de Conlon Nancarrow. <http://www.latinoamerica-musica.net>

Castanet, P. A. (2000) Gerard Grisey and the Foliation of Time. *Contemporary music review*, Vol. 19, Part 3, p. 29-10.

Citron, M.J. (1993) Gender and the Field of Musicology. *Current Musicology*, no.53, 66-75

Cusick, S.G. (1997) Gender, Musicology and Feminism, en *Rethinking Music*, ed. N. Cook and M. Everist. Oxford University Press.

DeNora, T. (2003) *After Adorno. Rethinking music sociology*. Cambridge UP.

Drott, E. (2006) Class, Ideology, and il caso Scelsi. *The Musical Quarterly*, Vol. 89, No. 1 (Spring), pp. 80-120. Oxford University Press

Féron, F. (2010) Gérard Grisey : première section de *Partiels* (1975). *Genesis (Manuscripts – Recherche – Invention)*, 31, p. 77-97

Freeman, R. & G. Scelsi (1991) Tanmatras: The Life and Work of Giacinto Scelsi. *Tempo, New Series*, No. 176 (Mar.), pp. 8-18.

Gann, K. (1995) *The Music of Conlon Nancarrow*. Cambridge University Press.

Grisey, G. (1987) *Tempus ex Machina: A composer's reflections on musical time*. *Contemporary music review*, Vol. 2, pp. 239-275

---- (2000) Did You Say Spectral? *Contemporary music review*, Vol. 19, Part 3, p. 1- 3

McClary, S. (1991) *Feminine Endings. Music, Gender, and Sexuality*. University of Minnesota Press .

- (2000) *Conventional Wisdom. The Content of Musical Form*. University of California Press.
- (2011) *Feminine Endings at Twenty*. *TRANS* 15.
- Murail, T. (2005) Scelsi, De-composer. *Contemporary Music Review*, Vol. 24, No. 2/3, April/June, pp. 173 – 180
- Paddison, M. (1993) *Adorno's Aesthetics of Music*. Cambridge UP.
- Reish, G. N. (2006) *Una nota sola: Giacinto Scelsi and the genesis of music on a single note*. *Journal of Musicological Research*, 25: 149–189.
- Sciannameo, F. (2001) A Personal Memoir: Remembering Scelsi. *The Musical Times*, Vol. 142, No. 1875 (Summer), pp. 22-26
- Scrivener, J. (2000) Applications of Fractal Geometry to the Player Piano Music of Conlon Nancarrow. *Mathematical Connections in Art, Music, and Science* (July 2000).
- Solie, R.A. (1993) Introduction: On “Difference”, en *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship*. University of California Press.
- Subotnik, R. (1976): Adorno's Diagnosis of Beethoven's Late Style : Early Symptom of a Fatal Condition. *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 29 No. 2, Summer, 1976; (pp. 242-275)
- (1983) The Role of Ideology in the Study of Western Music. *The Journal of Musicology*, Vol. 2, No. 1 (Winter), pp. 1-12.
- Wilson, P. N. (1989) Vers une ‘écologie des sons’: *Partiels* de Gérard Grisey et l’esthétique du groupe l’Itinéraire. *Entretiens*, 8: 55-81.
- Thomas, M. (1996) Conlon Nancarrow's "Temporal Dissonance": Rhythmic and Textural Stratification in the Studies for Player Piano". Ph.D. dissertation, Yale University.
- (2000) Nancarrow's Canons: Projections of Temporal and Formal Structures. *Perspectives of New Music*, Summer, 106-133.
- Willey R. (s/f) Electronic Realizations of Conlon Nancarrow's *Study No. 37 for Player Piano*. <http://www.willshare.com/willeyrk/creative/papers/study37/>

- Bibliografía CLAEM

- Aharonián, C. (1996b) El Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales: en búsqueda de una documentación escamoteada, *Revista del Instituto Superior de Música* 5: 97-101.
- (2000) “An approach to compositional trends in Latin America”, *Leonardo Music Journal* 10, pp. 3-5.
- Buch, E. (2002) “Ginastera y Nono: encuentros y variantes”, *Revista del Instituto Superior de Música* 9, 62-84.
- Castiñeira de Dios, L. (2011) dir. *La música en el Di Tella: resonancias de la modernidad*. Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
- Corrado, O. (1995) "Against Reductionism. Mariano Etkin: composing in face of the impossible synthesis", *World New Music Magazine* 5, 41-48.
- (1997) “The Construction of the Otherness in Twentieth-Century Argentinean Music”, *World New Music Magazine* 7, 81-88.
- (1998) “Del pudor y otros recatos. Apuntes sobre música contemporánea argentina”, *Punto de vista* 60, 27-31.
- (2015) (comp.) *Estudios sobre la obra musical de Graciela Paraskevaídis*. Buenos Aires, Gourmet Musical.
- Fernández Basile, C. (2015) El problema del transcurrir temporal en la música de Mariano Etkin. Actas de X Jornadas Nacionales de Investigación en arte en Argentina y América Latina por el Instituto de Historia del arte Argentino y Americano. http://www.gearcomunicacion.com.ar/jornadas_2015/eje1/1d.%20Fernandez%20Basile_corregido.pdf

- Fessel, P. (2011) "Huellas del CLAEM en la música contemporánea argentina", *La música en el Di Tella: Resonancias de la modernidad* (Dir.: J. L. Castiñeira de Dios. Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación, 2011), pp. 36-41. ISBN 978-987-9161-82-1
- García, N. (2014) Música y política: el aporte de Graciela Paraskevaídis. Actas 7 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP). <http://es.calameo.com/read/0006581048b4cf6438e65>
- Gaspari, F. (2014) 'El control interválico en 'Música '66' de Francisco Kröpfl'. *Actas 7 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales* (JIDAP). 2014. <http://es.calameo.com/read/000658104f3c6135a5ef1>
- Herrera, E. (2005) Austeridad, sintaxis no-discursiva y microprocesos en la obra de Coriún Aharonián. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, vol. 1, núm. 1, octubre-marzo, pp. 23-65. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia.
- (2013) El compositor uruguayo Coriún Aharonián: Música, ideología y el rol del compositor en la sociedad. *Latin American Music Review*, Volume 34, Number 2, pp. 254-285. University of Texas Press
- King, J. ([1985] 2007) *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*. Buenos Aires, Asunto Impreso.
- Mastropietro, C. (2010a) Procedimientos y recursos instrumentales. Aportes de *Cifuncho* de Mariano Etkin. En <http://www.latinoamerica-musica.net/pdf/sitio-mastro-etkin.pdf>.
- (2010b) Derivaciones estéticas emergentes de la instrumentación en obras de Mariano Etkin. En <http://www.latinoamerica-musica.net/pdf/sitio-mastro-etkin.pdf>.
- Monjeau, F. (2008) Anotaciones sobre la presencia europea en la música argentina contemporánea. En: *Los caminos de la música. Europa y Argentina*. San Salvador de Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, pág. 135-149.
- (2004) *La invención musical. Ideas de historia, forma y representación*. Buenos Aires, Paidós.
- Novoa, L. ed. (2011) *Ginastera en el Instituto Di Tella: Correspondencia 1958-1970*. Ediciones Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina.
- (2008) "Proyecto de renovación estética en el campo musical argentino y latinoamericano durante la década del sesenta: el CLAEM", *Revista Argentina de Musicología* 8: 69-88.
- Paraskevaídis, G. (2011) De mitos y leyendas. El CLAEM en el 2011. En http://www.gp-magma.net/pdf/txt_e/sitio-CLAEM-2011.pdf
- Orrego-Salas, J. (1985) "Traditions, experiment, and change in contemporary Latin America", *Latin American Music Review* 6/2, 152-65.
- Paraskevaídis, G. (2011) De mitos y leyendas. El CLAEM en el 2011. En http://www.gp-magma.net/pdf/txt_e/sitio-CLAEM-2011.pdf
- (1985) Música dodecafónica y serialismo en América Latina. *La del taller* 3: 21- 27.
- Rodríguez, A. (2014) Lo latinoamericano en la música de Eduardo Bértola. Actas de 7 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP). <http://es.calameo.com/read/0006581046edbd2c43750>
- Rodríguez, E. (2009) *La técnica dodecafónica de Alberto Ginastera en la Cantata para América Mágica*. Revista Música e Investigación 17 (pág: 189-209). Instituto Nacional de Musicología 'Carlos Vega', Buenos Aires, Argentina. ISSN No: 0329-224X .
- (2010) *Ginastera y el dodecafonismo: el Concierto para violín (1963)*. Publicado en *OPUS* 16.2, diciembre 2010. Revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM). ISSN 1517-7017
- (2011) *Ginastera nacionalista*. En coautoría con: Evaldo Lezcano y Paula Bianucci. Revista Arte e investigación, año 13, no. 7 (2011: 116-122). ISSN 1850-2334. Fac. Bellas Artes, UNLP.
- (2012a) Aparecida (1986) de Carlos Mastropietro. Revista Argentina de Musicología, No.12-13. Publicada por la Asociación Argentina de Musicología, ISSN 1666-1060
- (2012b) 'Hermógenes Cayo' (1985) de Carlos Mastropietro. Publicado en los Anais XXII Congresso da ANPPOM. ISBN: 1983-5981. http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2012/Anais_ANPPOM_2012.pdf

- (2013) *Un análisis de Hermógenes Cayo*, de Carlos Mastropietro. Publicado revista Arte e Investigación No. 9. Fac. Bellas Artes, UNLP. ISSN 1850-2334.
- (2014) *Influencias del CLAEM en la música académica argentina*. Actas 7 Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (JIDAP). <http://es.calameo.com/read/000658104a81e0ec9d70b>
- (2015) *La música de Luis Arias: aspectos estructurales y estéticos de Ricercare's blues (1976)*. Revista Arte e investigación No. 11: 95-99). ISSN 1850-2334. Fac. Bellas Artes UNLP.
- (en prensa) *El CLAEM y la modernidad musical argentina*. Revista Argentina de Musicología, No.15. Publicada por la Asociación Argentina de Musicología, ISSN 1666-1060
- Vázquez, H. G. (2015) *Conversaciones en torno al CLAEM : entrevistas a compositores becarios del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega".
- (2009) "Alberto Ginastera, el surgimiento del CLAEM, la producción musical de los primeros becarios y su representación en el campo musical de Buenos Aires", *Revista Argentina de Musicología* 10, 137-63.

- Bibliografía EMP:

- Covach & Boone (Ed.) (1997) *Understanding rock. Essays in musical analysis*. New Cork: Oxford University Press.
- Everett, W. (2009) *"The foundations of rock: from 'Blue Suede Shoes' to 'Suite: Judy Blue Eyes'*. Oxford: Oxford University Press Inc.
- Fabbri, F. (1981) "A theory of musical genres: two applications". *Popular Music Perspectives*, 1981: 52-81.
- Frith, S. (1996) *Performing rites: On value of popular music*. Oxford: Oxford University Press.
- Griffiths, D. (1999) "The high analysis of low music". *Music Analysis* Vol. 18 N° 3, 389-435.
- (2012) "After relativism: Recent directions in the high analysis of low music". *Music Analysis*, Vol. 31 N° 3, 381-413.
- Middleton, R. (1990) *Studying popular music*. Philadelphia: Open University Press, 1990.
- Moore, A. (2001) *Rock: the primary text. Developing a musicology of rock* (revised edition). Buckingham: Ashgate Press, [1993].
- Rodríguez, E. (2012) "La autonomía de la música instrumental, las músicas populares urbanas y los estudios de música popular". Ponencia presentada en el X Congreso de la IASPM-AL, U.N.C., Córdoba, inédito.
- (2013) "La modernidad en el rock argentino: aspectos estructurales de la música de L. A. Spinetta". Ponencia presentada en el 6to. Coloquio "Música populares. Aproximaciones teóricas, metodológicas y analíticas en la musicología argentina", La Plata, Argentina, inédito.
- Tagg, P. (1982) "Analyzing popular music: Theory, method and practice". *Popular Music* Vol. 2, 37-69.