

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música
Cátedra: Historia de la Música I

2013

Historia de la Música I

Código de asignatura: **M0006**

Asignatura obligatoria para todas las carreras de grado dependientes del Departamento de Música.

- Pertenece al 1° año del plan de estudios de las orientaciones en **Composición, Piano, Guitarra, Dirección Coral, Dirección Orquestal y Educación Musical**
- Para la orientación en **Música Popular** corresponde al 2° año de la carrera.

Régimen de cursada: Anual

Régimen de Promoción: Directa/ Indirecta/ Libre

Carga Horaria: 3 hs. semanales teórico- prácticas

Correlatividades vigentes:

Para Cursar		Para Aprobar
Cursadas	Aprobadas	Aprobadas
Introducción al Lenguaje Musical Tonal	Introducción a la Producción y el Análisis Musical	Introducción al Lenguaje Musical Tonal - Introducción a la Producción y el Análisis Musical

Equipo docente

Profesor Titular: Martín Eckmeyer

Jefe de Trabajos Prácticos: Leticia Zucherino

Ayudantes Diplomados: Marianela Maggio, Julieta Dávila

Ayudante Alumno: Emilio Marraccini

Adscriptos: Guido Dalponte, Emiliano Seminara, Cecilia Trebuq

Dirección Web: www.fba.unlp.edu.ar/hmusica1y2

Dirección de correo electrónico: hmusica1y2@fba.unlp.edu.ar

Historia de la Música I

“Una aproximación social a la Historia de la Música desde la Edad Media al siglo XVIII”

Fundamentación de la propuesta académica

Al considerar la inclusión de la asignatura en el marco de la propuesta curricular que la Facultad de Bellas Artes brinda en el departamento de música, resulta imprescindible atender a la diversidad de intereses que son propios a la constitución de un estudiantado proveniente de diferentes especialidades musicales (dirección orquestal, dirección coral, composición, educación musical, guitarra y piano, música popular). Su inserción en el grado universitario propone el estudio de la historia musical en tanto conocimiento particular del quehacer profesional y, a su vez, por su ubicación en los planes de estudio, es posible considerarla como herramienta para la comprensión de otras áreas disciplinares durante el período de formación.

En consecuencia, esta propuesta académica considera importante colaborar -sobre la base del conocimiento del pasado musical- en el análisis crítico del presente. Por tal motivo frente a la pregunta acerca de cuáles son los instrumentos que los estudiantes del departamento de Música necesitan desarrollar en el tránsito de su formación, y cuáles son aquellos que como futuros profesionales deben poseer, se ha estimado que esta asignatura debe lograr aportes en relación a la formación de sujetos críticos y comprometidos con las sociedad, mediante prácticas que promuevan la articulación de los saberes específicos de la historia musical con la realidad profesional. Así se han privilegiado los contenidos tendientes a la comprensión de la praxis musical en la actualidad, los cuales se entienden como el resultado de los procesos que la relación entre la música, sus actores sociales y el contexto de producción plantea, en función de los diferentes relatos posibles y/o existentes. Este requisito implica un constante recorrido de ida y vuelta entre el pasado y el presente musical y supone considerar a la historia como la elaboración de un relato que una cosmovisión particular realiza con la intención de construir en el presente. Es decir, en esta propuesta se entiende a la historia como una trama de relaciones, antes que como una línea cronológica de acontecimientos cuyas causas son unívocas y universalmente válidas.

Uno de los intereses principales es, por consiguiente, el desarrollo de una perspectiva argumentativa conciente y propia de los estudiantes, que articule el conocimiento de los hechos, las condiciones y las posibles interpretaciones constituyentes del corpus historiográfico musical, con capacidad reflexiva.

En función de que esta área constituye el tronco principal de las aproximaciones a la historia que los estudiantes de música hacen al cursar su carrera de grado, se abordarán las particularidades en cuanto a los procedimientos y valores propios a cada etapa histórica. Sin embargo este programa no pretende agotar los estudios aislando las características de estilo. Los hechos que suelen formar el cuerpo principal en los estudios de estilo están contruidos en función de valoraciones que han constituido el núcleo del canon musical de tradición europea - clásica, lo que suele acarrear como efecto colateral la excesiva focalización en épocas y lugares que no son los propios. Y la ausencia de consideración por los fenómenos sociales, políticos y contextuales en general, que se entretajan íntimamente con la praxis musical en todas las épocas y culturas, impiden una real comprensión de la significación que la música a tenido en diferentes momentos de la historia y por lo tanto, estorba la interpretación que desde el presente podemos hacer de ella. Esto no quiere decir que el contexto impone sus condiciones sobre la creación, o que el sentido de lo musical se agota en sus relaciones con otras áreas de la vida y el conocimiento. Implica, en cambio, que el estudio histórico de la música no puede desconocer las condiciones que permitieron su producción, su configuración estilística, su transformación o sostenimiento a lo largo del tiempo, si no quiere dejar de ser *historia* de la música, y no busca reproducir marcos conceptuales que segregaron a las tradiciones musicales ligadas a los ámbitos populares, marginales y de resistencia. Y al mismo tiempo reconoce que subestimar el análisis de los procedimientos técnico-musicales que han resultado favorecidos en diferentes épocas solo nos alejaría de una historia de la *música*, transformando a esta última en mero documento de un pasado que interesa por otros aspectos.

Se ha priorizado entonces una perspectiva que centre el eje de análisis en las correspondencias sociales y políticas de la música a través de la historia, entendiendo la reflexión sobre la producción musical del pasado como base fundacional de las prácticas musicales del presente, cuya capacidad para propiciar la construcción del futuro reside en la vinculación entre la obra de arte con su contexto de producción. La presencia en esta asignatura de la historia musical latinoamericana, y de algunas problemáticas referidas a la música popular, responde a un posicionamiento que pretende -sin abandonar,

sino fortaleciendo el estudio de la historia musical de la tradición clásica occidental- problematizar el estudio desde el contexto en el cual se inserta, considerando tanto la situación particular de Argentina como la del continente.

La contribución a la formación de sujetos críticos posicionados en cuanto a su situacionalidad histórica y cultural, concientes del rol social de su actividad, constituye el objetivo central de la asignatura. Por ello, partiendo de la vinculación del eje socio político con la actividad artístico musical, se intentará atender a los grandes procesos que signaron épocas, y que por su similitud, permanencia, influencia o contraste con la actualidad, permiten una mejor comprensión del presente.

Objetivos

Objetivo general: Elaborar a partir del estudio histórico, el análisis y la producción musical, y el contacto con diferentes repertorios, un corpus básico de saberes que permita a los estudiantes considerar a la producción musical en su propio contexto y resignificar la praxis musical como un hecho social e históricamente determinado.

Objetivos específicos:

- Desarrollar una conciencia histórica acerca de la realización musical de la tradición Europea y Latinoamericana, desde aproximadamente el año 900 hasta el 1750, perteneciente a las tradiciones populares, cultas y académicas.
- Incentivar el conocimiento de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que incidieron e inciden en la práctica musical de contextos centrales y periféricos.
- Promover una reflexión y una lectura crítica y situada de distintas perspectivas historiográficas que abordan el estudio histórico de la música.
- Impulsar la resignificación del concepto y el contenido de los repertorios “históricos” a partir del conocimiento y los aportes de las tradiciones orales, los métodos etnográficos, los estudios culturales y la historiografía contemporánea.
- Favorecer la consideración de las relaciones entre música y trabajo en nuestro contexto y en la actualidad, a partir del conocimiento de las múltiples formas del oficio, empleo y/o trabajo de los músicos profesionales y su condición social en los períodos históricos estudiados.
- Introducir la problematización de la historia de la música en tanto herramienta del quehacer profesional de instrumentistas, directores, compositores y educadores musicales, como auxiliar en la construcción de repertorios, pero también en la consideración del público destinatario y las condiciones materiales de producción, circulación y distribución de la música como parte integrante de la profesión.
- Diferenciar los rasgos específicos de la producción musical en relación a los modos de producción y circulación, sus características técnicas y estéticas, y a las relaciones sociales existentes en cada una de las periodizaciones abordadas.

Propuesta Didáctica

El marco didáctico de la asignatura considera la construcción del conocimiento a partir de la praxis con el objeto de estudio, por lo cual se estipula una modalidad teórico- práctica donde se alterne entre la realización sonora musical, el análisis, la lectura de la bibliografía y la reflexión en torno a los temas planteados.

Desde una perspectiva que recupera una concepción de la música en términos de “musicar”¹, transformando el sustantivo en verbo, el objeto en hacer, la asignatura supone un acercamiento a la concepción de la práctica musical como hecho fundamentalmente social, a partir de proponer una serie de trabajos referidos a la interacción con diferentes repertorios, colegas, públicos y espacios físicos de realización musical.

Esto no implica desconocer sino alentar que la historia de la música sea una disciplina cuya metodología está anclada en el estudio de documentos escritos, su análisis e interpretación, los cuáles no solo deben incluir partituras y bibliografía especializada, sino también fuentes menos convencionales como imágenes, objetos, testimonios documentales, instrumentos, entre muchos otros.

A su vez, si bien ninguna de las orientaciones del Departamento de Música tiene como orientación

¹ Small, Ch. “Musicking: The Meanings of Performing and Listening”, Wesleyan University Press, 1998.

específica la investigación, todas ellas habilitan y explicitan la competencia de los egresados para desempeñarse profesionalmente como investigadores.

Como se consignara en la fundamentación, prácticamente todas las orientaciones tienen como horizonte principal la producción musical, ya sea en términos de composición o de interpretación. Muchas de estas carreras forman para la interpretación en estilo de repertorios que forman parte del recorte cronológico de esta asignatura. Por ello debe entenderse que la producción musical en Historia de la Música I no pretende superponerse con las asignaturas de repertorio ni instrumento: los aspectos técnicos y específicos de la interpretación musical no pueden ni deben formar parte de esta cursada. Tampoco es nuestro interés el desarrollar producciones de excelencia. Tan solo entendemos, como lo hacen numerosos especialistas de la pedagogía musical actual², que el conocimiento de la música no es posible por fuera de la experiencia misma de su producción, ya que sobre todo es un hacer y transcurrir, una praxis presentacional cognoscible a partir de la vivencia, que se modifica constantemente a partir de su realización, antes que un objeto reificado y estático.

Por consiguiente el dictado de la asignatura propondrá:

- La interrelación en clase de aspectos teóricos y prácticos a partir de la articulación de instancias expositivas, participativas y grupales, trabajando por momentos con toda la cursada o en comisiones reducidas, de acuerdo a la naturaleza de las tareas y los temas del cronograma de cursada.
- La consideración y discusión en clase de materiales documentales propuestos por la cátedra como textos, partituras, pinturas, instrumentos, películas y grabaciones en audio y video de realizaciones musicales sobre los períodos históricos estudiados.
- Las estrategias para el conocimiento de los repertorios musicales alternarán entre la audición y análisis de grabaciones (en clase y de forma autónoma) y la ejecución musical grupal en clase de obras propuestas fundamentalmente por la cátedra pero también por los estudiantes.
- La realización por parte de los estudiantes de trabajos de producción musical grupal en relación con los procedimientos y las características sociales y culturales de la música estudiada, sin perseguir la excelencia en la calidad de la ejecución, sino como medio y herramienta para un conocimiento activo y participativo de la historia de la música.
- La realización por parte de los estudiantes de trabajos no presenciales vinculados al abordaje conceptual de un tema o problema que se expondrán en diferentes formatos, materiales o en línea, como monografías, líneas de tiempo, presentaciones interactivas, etc.

Condiciones para la acreditación

1. Para el régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (sin examen final):
  - Asistencia al 80 % de las clases dictadas.
  - Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos en tiempo y forma.
  - Aprobación de exámenes parciales con un promedio no inferior a 6 puntos.
  - Aprobación de un trabajo final grupal, de realización musical a partir de los contenidos de la asignatura, con una calificación no inferior a 6 puntos.
2. Para el régimen de PROMOCIÓN INDIRECTA (con examen final):
  - Asistencia al 80 % de las clases dictadas.
  - Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos.
  - Aprobación de exámenes parciales con un promedio no inferior a 4 puntos.
  - Aprobación de un trabajo final grupal, de realización musical a partir de los contenidos de la asignatura, con una calificación no inferior a 4 puntos.
  - Aprobación del examen final, consistente en una entrevista oral sobre el programa vigente el año en que cursó el estudiante, focalizando en aquellos temas o bloques que hayan presentado mayor dificultad en su cursada. El plazo para aprobar el examen final es de tres años lectivos consecutivos contados a partir de la fecha de aprobación de la cursada.

Observaciones

Todos los trabajos prácticos y parciales poseen su correspondiente instancia de recuperación, a la cual podrán acceder los estudiantes que hayan obtenido una calificación menor a seis puntos o hayan estado ausentes.

² Sedman Yang, S. "Singing Gesualdo: rules of engagement in the Music History Classroom" *in* Journal of Music History Pedagogy vol.3, n°1, 2012

La cátedra prevé una tercera instancia de evaluación, de carácter excepcional, para aquellos estudiantes que hubiesen requerido un mayor nivel de profundización y reflexión en su estudio. Por esta razón, para poder acceder a este segundo y último recuperatorio, los alumnos deberán haberse presentado a las instancias ordinarias, es decir tanto de parcial/TP como de primer recuperatorio y haber desaprobado ambas. Quiénes hayan obtenido una calificación menor a seis puntos pero superior a cuatro en las instancias ordinarias, podrán también acceder al segundo recuperatorio para intentar obtener la promoción directa. Los estudiantes que hayan estado ausentes en el parcial/TP y/o en el recuperatorio no podrán acceder al segundo recuperatorio. Solo los estudiantes que justificaran debidamente la ausencia por fuerza mayor a una instancia de evaluación podrán acceder también a este beneficio. La modalidad, fecha y lugar del segundo recuperatorio serán determinados por la cátedra y oportunamente comunicados, pudiendo darse por fuera del horario de cursada. En todo lo referido a la instancia excepcional de recuperación, las decisiones de la cátedra tienen carácter inapelable.

3. Para el régimen libre:

- Aprobación de un examen escrito sobre la totalidad de los temas del programa vigente, a partir de la bibliografía obligatoria y complementaria de cada bloque temático de la asignatura.
- Aprobación de un examen oral sobre un tema o bloque temático del programa vigente a elección del estudiante, previa aprobación del examen escrito.

Desarrollo de los contenidos de la asignatura

Bloque 1: Introducción

¿Pensar la música desde la historia o pensar la historia desde la música?

- Diferentes perspectivas en torno al abordaje histórico de la música. La historia como descubrimiento y la historia como construcción. La intuición y la imaginación históricas como rasgos centrales de la disciplina.
- La historiografía tradicional de la música:
  - El paradigma romántico: la historia como idealización del pasado y reafirmación de lo actual. Las teorías pendulares de la historia de los estilos. El culto al héroe histórico transmutado en compositor. La aparente dicotomía entre “historicidad” y “carácter artístico”.
  - La historiografía musical como ciencia. Las concepciones positivistas y la musicología: el estudio del pasado como objeto estático. La reducción analítica de los estudios históricos. La historia como archivo y recopilación. La “museización” del presente.
  - Permanencias en la actualidad de supuestos conceptuales y metodológicos de la historiografía tradicional. Raíces historiográficas del apartamiento de la música culta europea de las demás músicas.
- La historia social de la música:
  - La historia “total” y la historia estructural. Divisiones artificiales entre Musicología, historia de la música y etnomusicología. Tradiciones europeas y anglosajonas y su rol en la definición del campo de estudios de la Historia de la Música.
  - Las concepciones molares de la historia: historia social y sociología de la música. Articulación de las dimensiones social, económica y política con el plano artístico/musical. La historia en términos de procesos, praxis social y lucha de clases. Posibles aportes de la microhistoria al campo de la historia de la música. Carácter hermenéutico e interpretativo del hecho histórico.
  - Las periodizaciones como territorio de debate historiográfico. Vigencia y multidimensionalidad de la segmentación histórica a partir de la consideración de diferentes repertorios y sujetos de la historia de la música.
- El debate en torno a la “autonomía de la música”. La función social de la música y su impacto en la historiografía.
  - Función social de la música frente a la música como “arte autónomo”. Diferentes nociones de arte y música en la historia de la cultura occidental. Consecuencias historiográficas a partir de los conceptos de “absolutismo estético”, “autonomía de la obra”, “autonomía

- relativa”, “espontaneidad y convención”.
- Instituciones musicales asociadas a la función social de la música en occidente: la capilla, la academia, la ópera, la sala de conciertos, la orquesta.

Bibliografía para el bloque:

- **Shreffler**, A. “Berlin Walls: Dahlhaus, Knepler y las ideologías de la historia de la música” *in* The journal of musicology vol. 20 n° 4, (2003), pp. 498-525. Traducción de la cátedra.
- **Hauser**, A. “Fundamentos de sociología del arte”, Guadarrama, Madrid, 1975. Selección cap. 2
- **Eckmeyer**, M. y **Cannova**, M. P. “Historiografía e historia de la música. La historiografía contemporánea y su posible impacto en la Historia de la Música” Actas del las II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Proyectual, UNLP, La Plata, 2010.
- **Treitler**, L. “Hacia una historiografía de la música menos segregacionista” *in* “Black Music Research Journal”, Vol. 16, No. 1. (1996), pp. 3-10. Traducción de la cátedra.
- **Samson**, J. “Historia de la Música”, en Harper Scott J. P. E. y Samson J. *An introduction to Music Studies*, Cambridge University Press, 2009
- **Cook**, N. “De Madonna al Canto Gregoriano”, Alianza, Madrid, 2001. Selección de capítulos 1 y 2.

Bibliografía complementaria para el bloque:

- **Stanley**, G. (2001). “Historiography”, *in* The New Grove Music On Line.
- **Nono**, L. “Música de hoy, hombre de mañana”, entrevista de Ernesto González Bermejo.
- **Dahlhaus**, C. “Fundamentos de historia de la música” Gedisa, Barcelona, 1997. cap 1, 2 y 3.

Bloque 2: ¿Se levanta el telón?: la fundación de la cultura musical occidental.

La época de las historias colectivas: La producción musical en la Europa feudal de la Alta Edad Media

- **El altar de San Goliás:** la música de los juglares y goliardos transhumantes.
  - Consecuencias actuales de la valoración histórica de la música oral desde la perspectiva de la historia de la música escrita. Fuentes y rastros de las danzas y canciones populares medievales.
  - La función social de los músicos ambulantes como determinante de los medios musicales utilizados. El origen danzable y teatral de las formas profanas. La inclusión de la música vocal e instrumental en los medios múltiples de los juglares y goliardos.
  - Usos instrumentales, polifonía y forma en las danzas y canciones de la música popular medieval.
  - Los estereotipos sobre la Edad Media y su influencia en la concepción de la música medieval. Relativización del canon de la música occidental a partir de la incorporación de la música popular a la historia de la música.
- **La estampa de San Gregorio:** diversidad de procedimientos y prácticas musicales de carácter anónimo en el marco de la “globalización” del canto cristiano:
  - La música como servicio religioso: del canto de tradición oriental a la polifonía occidental. La praxis musical imperial de Bizancio y su influencia en occidente. Multiplicidad de los repertorios de canto cristiano frente al intento uniformizador político y cultural de los carolingios.
  - El largo proceso constitutivo del canto llano y la teoría modal: salmos, himnos, misa y oficios.
  - Relaciones entre el feudalismo y la producción musical monástica: acerca de los conceptos de “invención”, “conservación” y “comentario”. Tropos, secuencias, organa y conducti.
  - Problemas historiográficos en torno al “canto gregoriano” y la “invención” de la polifonía. Consecuencias valorativas actuales de considerar a la polifonía como rasgo constitutivo de la música culta europea.
- **La canción de Leonor:** la domesticación de los juglares y los orígenes de la música culta profana.
  - La música de trovadores y troveros. Necesidad de creación de una música acorde con la cultura aristocrática feudal. Procesos de estilización de la música popular en su correlato con los cambios de procedimientos y materiales musicales. Conceptos de *representación* y *pathos de la distancia*.
  - Las formas literarias y su impacto en la música. Las cortes de amor.
  - Diferencias e interinfluencias entre los ámbitos populares, eclesiales y cortesanos: La

música como factor de poder. Valores y parámetros de definición de los ámbitos popular y culto. Los orígenes de los músicos profesionales a sueldo.

- Problemas de género en la historia de la música medieval. Compositores y compositoras, mecenas y destinatarios. Concepciones modernas en torno a la figura de la mujer en la Edad Media

Bibliografía obligatoria para el bloque:

- **Raynor**, H. "Una historia social de la música" siglo XXI, Madrid, 1986. Cap. 2 y 4.
- **Cullin**, O. "Breve historia de la música en la Edad Media", Paidós, Barcelona, 2005, selección de capítulos.
- **Griffiths**, P. "Breve historia de la música occidental", Akal, Madrid, 2009, selección de capítulos 2 y 3.
- **Cattin**, G. "El Medioevo, primera parte" colección Historia de la música, tomo 2. Turner, Madrid, 1979. Selección de capítulos I, II y III.
- **Hauser**, A. "Historia social de la literatura y el arte" Guadarrama, Madrid, 1962. Parte IV, cap 8
- **Attali**, J. "Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música", siglo XXI, México, 1995. Capítulos *Escuchar; Sacrificar*.
- **Bukofzer**, M. "Polifonía popular en la Edad Media" en *Musical Quarterly*, xxvi, 1940. Traducción de la cátedra.
- **Taruskin**, R. "Oxford History of Western Music", Oxford University Press, 2005, selección del capítulo 5. Traducción de la cátedra.
- **Péres**, M. "Old Roman Chant, 7th-8th Centuries, Byzantine period". Notas acompañando el CD del Ensemble Organum, Harmonia Mundi, 1986. Traducción de la cátedra.
- **Martínez**, F. y otros "Un trío olvidado", Actas del II Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Proyectual, UNLP, La Plata, 2010.
- **Lengwinat**, K., "El pueblo no inventa nada en sus canciones..." in Revista de la Sociedad Venezolana de Musicología (SVM), Año VI, Julio-Diciembre 2006, N° 11

Bibliografía complementaria para el bloque:

- **Cattin**, G. "El Medioevo, primera parte" colección Historia de la música, tomo 2. Turner, Madrid, 1979.
- **Raynor**, H. "Una historia social de la música" siglo XXI, Madrid, 1986. Cap. 2.
- **Feinmann**, J. P. "La filosofía y el Barro de la Historia", Planeta, Buenos Aires, 2010. Cap. 15 y 16.
- **Hauser**, A. "Historia social de la literatura y el arte" Guadarrama, Madrid, 1962. Parte IV, cap 7
- **Robertson**, A. "Canto Llano" puntos 1, 3, 4, 5 y 6, en Robertson y Stevens (comp.) *Historia general de la música*, tomo I, Istmo, Madrid, 2000. Selección de capítulos.
- **Stevens**, D. "Ars Antiqua", puntos 4 y 5, en Robertson y Stevens (comp.) *Historia general de la música*, tomo I, Istmo, Madrid, 2000. Selección de capítulos.

Bloque 3: Un retorno muchas veces anunciado: música impresa, urbana y académica.

Continuidades y rupturas musicales en Europa a partir del resurgimiento del comercio y la nostalgia de un clasicismo anhelado.

- **Poderoso caballero es don dinero**: el impacto en la música de la urbanización de la Baja Edad Media:
  - Problemas historiográficos derivados de la periodización musical de la Edad Media. Razones de una periodización que englobe la música urbana de los siglos XIII al XVI y a Latinoamérica junto con Europa.
  - El ritmo modal y las escuelas catedralicias: el ingreso del ritmo medido a la tradición musical escrita. El organum a cuatro voces de "Notre Dame": organización rítmica y tratamiento formal del canto llano. El aparente surgimiento histórico de la figura del compositor asociada al prestigio y la repetición de las ejecuciones.
  - El "Dualismo" del Gótico. Las contiendas intelectuales y políticas del siglo XIV y sus influencias en la música. Síntesis de los ámbitos medievales por parte de la burguesía. Ars Nova: motete isorrítmico y politextual. La primera cultura universitaria de la historia y ya una música para entendidos. Machaut: intelectualismo, matemáticas y música. Las formas fijas y la continuidad de los cruces entre lo sacro y lo profano.
  - Burgos y músicos municipales. La rivalidad entre los músicos profesionales y aficionados en los municipios medievales. Gremios y congregaciones. Perspectivas y aportes a partir del estudio histórico de instrumentistas e instrumentos musicales medievales y renacentistas. Danzas y música ceremonial urbana. Los músicos urbanos profesionales y el menosprecio de los músicos aficionados cortesanos. Resonancias en el presente de

estas discusiones. Música comercial versus música “auténtica”.

- *El mito del eterno retorno*: sistematizaciones de la práctica musical en el marco del “renacimiento” de los siglos XV y XVI.
  - Problemas historiográficos en torno al concepto de renacimiento aplicado a la música. Hipótesis acerca del doble carácter transicional y fundacional del período.
  - Correspondencias sociales y políticas a los contactos anglo-franceses y la diáspora de los músicos del norte en Italia: disputas entre el Feudalismo, la Burguesía y la Monarquía. Cambio en las sonoridades: fauxbordón, terceras y sextas, discanto inglés, isomelia. Coros, depuración modal, uniformidad tímbrica. Italia: ¿un siglo XV sin música o sin escritura musical? Congregaciones, cantorini y música devocional.
  - La doble función de los compositores franco-flamencos en las Capillas italianas. El depuramiento del ámbito modal y las nuevas codificaciones de los intervalos. La misa cíclica y el motete del siglo XVI. Canon, imitación y paráfrasis. La música popular y cortesana como cantus firmus. El concilio de Trento y la invención de la tradición a cappella
  - Tendencias popularizantes en las ciudades italianas. Los primeros cancioneros impresos italianos. Frottola, Strambotto y Villanella. Otra estilización de lo popular a lo cortesano.
- *La invención del príncipe*: las tensiones del humanismo y el racionalismo, y sus ideas acerca del sujeto y la naturaleza en el marco de la aristocratización de la burguesía renacentista.
  - La música doméstica. La imprenta y el mercado posibilitando una música instrumental destinada a la clase media. Síntesis del movimiento vertical en las piezas para canto acompañado. Part-song y Ayre en Inglaterra: multiplicidad de formatos para una misma obra, a partir de los posibles usos y destinatarios. Versatilidad sobre virtuosismo.
  - La música en el ámbito de las cortes reaccionarias de fines del siglo XVI. El interés por la expresión en música. Nueva estilización de la música de origen popular a partir del nepotismo de los estados renacentistas. *La comedia de l'arte*. Experimentación con el lenguaje modal en el marco de la sátira a los sectores populares. La segunda derrota de la caballería cortesana. Madrigal y música *reservata*. Expresión del texto en música: madrigalismos. Consideraciones acerca del “manierismo” en historia de la música.
  - Las *academias* italianas y su conflicto con los músicos profesionales. Monodía y Drama en música. Ambigüedades en los orígenes de la ópera. Temáticas, procedimientos y rasgos musicales. Conciencia de clase y conciencia de una *Nueva música*.

Bibliografía para el bloque:

- **Raynor**, H. “Una historia social de la música” siglo XXI, Madrid, 1986. Cap. 5 y 10.
- **Cullin**, O. “Breve historia de la música en la Edad Media”, Paidós, Barcelona, 2005, selección de capítulos.
- **Hauser**, A. “Historia social de la literatura y el arte” Guadarrama, Madrid, 1962. Parte IV, cap 9
- **Gallo**, A. “El Medioevo, segunda parte” colección *Historia de la música*, tomo 3. Turner, Madrid, 1979. Selección de capítulos.
- **Atlas**, A. “La música del Renacimiento” Akal, Madrid, 2002. Selección de capítulos y Epílogo.
- **Lowinsky**, E. “La música en la cultura del renacimiento” in *Journal of the History of Ideas*, Vol. 15, No. 4. (1954), pp. 509-553. Traducción de la cátedra.
- **Trowell**, B. “El renacimiento temprano” en Robertson y Stevens (comp.) *Historia general de la música*, tomo II, Istmo, Madrid, 2000. Selección de capítulos. Puntos 1, 2 y 5.
- **Gallico**, C. “La época del humanismo y del renacimiento” colección *Historia de la música*, tomo 4. Turner, Madrid, 1979. Capítulos 4, 6 y 7.
- **Milner**, A. “El renacimiento tardío” en Robertson y Stevens (comp.) *Historia general de la música*, tomo II, Istmo, Madrid, 2000. Puntos 1, 2 y 3.
- **Taruskin**, R. “Oxford History of Western Music”, Oxford University Press, 2005, Tomo I, selección del capítulo 17. Traducción de la cátedra.

Bibliografía complementaria para el bloque:

- **Gallo**, A. “El Medioevo, segunda parte” colección *Historia de la música*, tomo 3. Turner, Madrid, 1979.
- **Gallico**, C. “La época del humanismo y del renacimiento” colección *Historia de la música*, tomo 4. Turner, Madrid, 1979.
- **Atlas**, A. “La música del Renacimiento” Akal, Madrid, 2002.

Bloque 4: El descubrimiento de América que todavía no fue: Música latinoamericana en los siglos XVI y

XVII.

La música en el marco de las misiones y las ciudades durante la conquista y colonización de Latinoamérica.

- *Porque soy Mestizo*: la música a partir del conflicto de la conquista, la colonia y el tráfico esclavista.
  - El concepto de Mestizaje aplicado a la música. Puntos de partida heterogéneos en las tres vertientes musicales intervinientes: la España apenas reconquistada con la huella de moros y sefaradíes; la América india de los imperios pero también de los pueblos nómades; y el África subsahariana de múltiples etnias y naciones culturales.
  - Dualidades en la visión de los conquistadores acerca de la música aborigen. La lógica de la conquista asociada a la destrucción de los bienes simbólicos de las culturas y sociedades que compiten con la hegemonía española. Relativa tolerancia frente a manifestaciones marginales. Sincretismos.
  - Particularidades del “barroco” español y problemas en torno al concepto de “barroco latinoamericano”. Flujo y reflujo de la influencia cultural entre los difusos orígenes de los géneros populares latinoamericanos. La reconstrucción de la ruta de la zarabanda, comenzando en América. La apropiación americana de instrumentos y músicas europeas. “Todo suena distinto”.
- *A “bailar” en la catedral*: la producción musical mestiza en las catedrales, conventos y monasterios de las ciudades coloniales latinoamericanas.
  - La colonización y la resistencia cultural. La canción profano-religiosa como elemento de penetración cultural pero a la vez como elemento de identidad y resistencia. Los villancicos de negro y mestizo. La identificación de los compositores europeos con los modos y costumbres de indios y esclavos.
  - Características de la música religiosa catedralicia de las ciudades coloniales. El villancico informado por los usos rítmicos e instrumentales de congoleños y guineos. El reemplazo de instrumentos europeos por aerófonos originarios en las formas concertantes. El rol de los organistas indios y los compositores criollos. El cruce y la ambigüedad de géneros: la guaracha, la ensalada, el juguete y otras formas danzables mezcladas con la polifonía a *capella* de la tradición renacentista española.
  - Música escénica en América: tocotines, dramas, zarzuelas, entremeses. Ambigüedad de posiciones respecto de la conquista y las culturas involucradas en los textos y la dramaturgia. El rol cultural de los conventos de monjas como epicentro de la música instrumental y escénica en las ciudades coloniales. Los “ministriles” o músicos profesionales en Latinoamérica.
- *Los instrumentos de San Ignacio*: la música de las misiones jesuíticas de Suramérica.
  - Las misiones jesuíticas como organización social marginal pero independiente del monopolio colonial monárquico. Las misiones como refugio de los guaraníes perseguidos por la mita o la esclavitud. Las tensiones con españoles y portugueses. La mayor efectividad de la penetración cultural en función del reconocimiento de los guaraníes como sujetos. Las relaciones con Córdoba y Buenos Aires.
  - La flexibilidad de los usos musicales persiguiendo el fin de la evangelización. Motetes y villancicos en lenguas nativas. Danzas, bailes y música instrumental en las misiones. El desarrollo de música vocal y dramática a partir de la educación vocal de los guaraníes. Las fábricas de instrumentos y la producción musical instrumental de origen europeo.
  - La recopilación de la música popular por parte de la iglesia en tiempos de la colonia. El Códex Martínez Compañón. Adaptación y apropiación de música indias transformando su función social. *Cachúas*, *tonadas* y *lanchas*. Permanencias y superposiciones en los procedimientos musicales.

Bibliografía para el bloque:

- **Aharonián**, C. “Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje” en Instituto Villa Lobos da Uni Rio, Río de Janeiro, 1993.
- **Carpentier**, A. “América Latina en la confluencia de coordenadas históricas y su repercusión en la música”, en Gómez García, Z. “Musicología en Latinoamérica”, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1984.
- **Acosta**, L. “El acervo popular latinoamericano”, en Gómez García, Z. “Musicología en Latinoamérica”, Ed. Arte y Literatura, La Habana, 1984.

- **Sánchez Canedo, W.** "Sin purezas y con Mezclas. Las cambiantes identidades sonoras negro-africanas de Bolivia", in Recasens Barberà, A. (comp.) "A tres Bandas: mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro iberoamericano", Akal, 2010.
- **Wilde, G.** "Entre la duplicidad y el mestizaje: prácticas sonoras en las misiones jesuíticas de Sudamérica" in Recasens Barberà, A. (comp.) "A tres Bandas: mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro iberoamericano", Akal, 2010.
- **Baker, G.** "Música en conventos y monasterios del Cuzco colonial", in Revista de Música Latinoamericana, Vol. 24, No. 1. (2003), pp. 1-41. Traducción de la cátedra.
- **Fernandez Calvo, D.** "Música dramática en el seminario de San Antonio Abad de Cuzco", Educa, Buenos Aires, 2010
- **Waisman, L.** "La música en la definición de lo urbano: los pueblos indios americanos" in Bombi, A y otros "Música y cultura urbana en la edad moderna", PUV, Valencia, 2005

Bibliografía complementaria para el bloque:

- **Martínez Miura, E.** "La música precolombina: un debate cultural después de 1492", Paidós, Buenos Aires, 2004. capítulo 9.
- **Bombi, A y otros** "Música y cultura urbana en la edad moderna", PUV, Valencia, 2005
- **Zátonyi, M** "Arte y Creación", Capital Intelectual, Buenos Aires, 2007. Capítulo 4.

Bloque 5: Entre la nuove musiche y la académie royale: Los orígenes del espectáculo musical

Teatralidad y ostentación en el mundo absolutista y colonizador del capitalismo mercantil.

- *El mito de Orfeo*: transformaciones en la música occidental a partir de las nociones de espectáculo.
  - La *prima* y la *seconda* prácticas como posibilidades complementarias de producción musical. El carácter cortesano y elitista de la experimentación dramático musical en el temprano siglo XVII. Problemas historiográficos en torno a la "invención" de la ópera.
  - El ballet de corte francés en los albores del absolutismo. Los pares de danzas, los "aires" de corte y la suite. La función de la música asociada a la ostentación de poder. La música "medida". Problemas derivados de concepciones literarias.
  - La ópera y el ámbito burgués. El concepto de "publicidad" en la música posterior a 1630. La música como entretenimiento y ocasión de contacto social. El origen del teatro público y el espectáculo musical como formas culturales prominentes de occidente. El *bel canto*. Ópera veneciana y napolitana. El recitativo, el aria y la relación conflictiva entre texto y música. La apropiación del espectáculo burgués por parte de la iglesia: el oratorio.
- *Música para "sonar"*: la creciente definición de la música instrumental "para ser escuchada".
  - Los géneros instrumentales derivados de la danza y de las formas vocales heredadas del siglo XVI: sonata, canzona, fantasía, tocata, ricercare. Los motetes policorales venecianos. El desarrollo de las familias instrumentales.
  - La sonata barroca y su rápido olvido de la pertenencia a los ámbitos sacro y profano. Sonata trío y solista, *da chiesa* y *da camera*. La lenta cristalización del sistema tonal. Cambios en la instrumentación a partir de las influencias del concepto de espectáculo en la música instrumental. El concierto "barroco". Principios generadores de alternancia textural y estructura formal. El virtuosismo: de la música vocal a la instrumental y de vuelta a la música vocal.
  - Cambios en la situación social de los músicos a partir del desarrollo de las formas instrumentales. Diferencias entre compositor e instrumentista y sus consecuencias en el repertorio del siglo XVII.
- *Los veinticuatro violines del rey*: la música como celebración y puesta en escena del absolutismo.
  - El triunfo definitivo del absolutismo en Francia a partir de la derrota de la nobleza feudal y la alianza con la burguesía. La política económica y cultural absolutista asociada a los monopolios.
  - La representación de la figura real en la Comedia-ballet y la Tragedia lírica en Francia. Diferencias con la ópera italiana. La omnipresencia del ballet. Entradas, barítonos y música mensurada. El monopolio de Lully. La codificación de la armonía según Rameau.
  - Las danzas estilizadas prestando forma a la música abstracta de las clases altas. La constitución de las piezas de suite y del esquema de alternancia de tempo y carácter.
  - La querrela de los bufones: el iluminismo incipiente y la ópera. Texto y música en el marco de las disputas sobre el arte y la fermentación política. Problemas historiográficos ante una música culta de pretensión masivo/popular.

Bibliografía para el bloque:

- **Raynor**, H. "Una historia social de la música" siglo XXI, Madrid, 1986. Cap. 11 y 12.
- **Bianconi**, L. "El siglo XVII" colección *Historia de la música*, tomo 5. Turner, Madrid, 1979, selección de capítulos.
- **Hill**, J. W. "La música barroca", Akal, Madrid, 2008, Capítulos 8 y 12.
- **Barbier**, P. "La Venecia de Vivaldi", Paidós, Buenos Aires, 2010. Capítulo V.
- **Taruskin**, R. "Oxford History of Western Music", Oxford University Press, 2005, Tomo I, selección del capítulo 19; Tomo II, selección de capítulos 1 al 5. Traducción de la cátedra.
- **Carter**, T. "Un aire nuevo y agradable para el oído: el concepto de aria en la Italia del renacimiento tardío y el barroco temprano" in *Music Analysis*, Vol. 12, No. 2. (Jul., 1993), pp. 127-145. Traducción de la cátedra.
- **Paul**, Ch. "Música e Ideología – Rameau, Rousseau y 1789" in *Journal of the History of Ideas*, Vol. 32, No. 3. (1971), pp. 395-410. Traducción de la cátedra.

Bibliografía complementaria para el bloque:

- **Carter**, T., **Butt**, J. "Cambridge History of Seventeenth Century Music", Cambridge University Press, 2005. Selección de capítulos. Traducción de la cátedra.
- **Harman**, A. "Ópera y mascarada barrocas" en Robertson y Stevens (comp.) *Historia general de la música*, tomo II, Istmo, Madrid, 2000.

Bloque 6: De la casa a la cantoría y del taller a la casa: la música como trabajo en la época de los cruces entre protestantismo y el iluminismo.

- *El mito de Bach*: el rol de la música en el programa político y cultural de la reforma.
  - La canción religiosa protestante, el coral, la cantata y la pasión. Música para órgano y para clave. La fuga.
  - La cúspide de la polifonía y la consolidación del sistema tonal y el temperamento, vinculados al rol del chantre protestante y la concepción luterana de la música.
  - La práctica artística en el floreciente mercado burgués: la música como oficio y trabajo cotidiano. Problemas en la construcción histórica de la música del "barroco" tardío.
- El proceso colonial en América del Norte: producciones musicales por fuera del mecenazgo cortesano.
  - Problemas en torno a la implantación del canto protestante. Las prácticas no profesionales y el surgimiento de otra tradición mestiza.
  - Los primeros "compositores libres": los *tunesmiths* y la música a pedido como producto artesanal. La "innovación" y la experimentación musical como parámetro de valor, a partir de las transformaciones económicas y sociales en el nuevo mundo.

Bibliografía:

- **Raynor**, H. "Una historia social de la música" siglo XXI, Madrid, 1986. Cap. 13.
- **Leuchter** E. "Ensayo sobre la evolución de la música en occidente" Ricordi, Buenos Aires, 1946 cap "La música protestante", "la música en el iluminismo" y "la reforma de la ópera".
- **Basso**, A. "La época de Bach y Haendel" colección *Historia de la música*, tomo 6. Turner, Madrid, 1979, selección de capítulos.
- **Small**, Ch. "Música, sociedad, educación", Alianza, Madrid, 1991. Selección cap. 6
- **Taruskin**, R. "Oxford History of Western Music", Oxford University Press, 2005, Tomo II, selección de capítulos 4 al 8. Traducción de la cátedra.

Bibliografía complementaria para el bloque:

- **Kramer**, R. "The New Modulation of the 1770s: C. P. E. Bach in Theory, Criticism, and Practice" in *Journal of the American Musicological Society*, Vol. 38, No. 3. (1985), pp. 551-592.
- **Hill**, J. W. "La música barroca", Akal, Madrid, 2008, Capítulos 15 y 16.
- **Gosselink De Jong**, M. "Both Pleasure and Profit: William Billings and the Uses of Music" in *The William and Mary Quarterly*, Vol. 42, No. 1. (1985), pp. 104-116.