

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

Cátedra: Historia de la Música II

Músicas y sociedades en la edad contemporánea y en la actualidad

Asignatura correspondiente al segundo año de los profesorados y licenciaturas en música de las siguientes orientaciones: Piano, Guitarra, Dirección Coral, Dirección Orquestal, Composición y Educación Musical; y al tercer año de la orientación Música Popular.

Código de la asignatura según plan de estudios

Planes 2000: **623** (Prof. y Lic. en música, orientación Composición y Dirección Coral); **723** (Prof. y Lic. en música, orientación Dirección Orquestal); **524** (Lic. en música, orientación Guitarra y Piano); **823** (Prof. y Lic. en música, orientación Educación Musical).

Planes 2006: **624** (Prof. y Lic. en música, orientación Piano y Guitarra); **723** (Prof. y Lic. en música, orientación Dirección Coral y Composición); **823** (Prof. y Lic. en música, orientación Dirección Orquestal); **923** (Prof. y Lic. en música, orientación Educación Musical).

Plan 2008: **136** (Lic. y Prof. en música, orientación Música popular).

Asignaturas correlativas según carrera de origen: cursada de Historia de la música I aprobada

Carrera	Plan 2000	Plan 2006	Plan 2008
Prof. y Lic. en música orientación piano	513	613	-
Prof. y Lic. en música orientación guitarra	513	613	
Prof. y Lic. en música orientación dirección coral	613	713	
Prof. y Lic. en música orientación dirección orquestal	713	813	
Prof. y Lic. en música orientación composición	613	713	
Prof. y Lic. en música orientación educación musical	813	913	
Prof. y Lic. en música orientación música popular	-	-	

Régimen	Promoción	Carga horaria por plan de estudios	Modalidad
Anual	Directa- indirecta - libre	Tres (3) horas semanales	Teórico- práctica

Equipo docente

Prof. Adjunto a cargo: **María Paula Cannova**

Ayudantes Diplomados:

Luis Ramiro Mansilla Pons
Julián Chambó
Alejandro Zagralis

Programa vigente para el ciclo lectivo 2012

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 oriundo de diferentes especialidades musicales (dirección orquestal, dirección coral, composición, educación musical, guitarra, piano y 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 en el análisis crítico del presente, sobre la base del conocimiento del pasado musical. 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 deberán 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 plantean, 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 este área constituye el camino 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 o "detalles" que suelen formar el cuerpo sustantivo en los estudios de estilo, 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 entrelazan íntimamente con la praxis musical en todas las épocas y culturas, impiden una real comprensión de la significación que la música ha tenido en diferentes momentos de la historia y por lo tanto, entorpece 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. Al mismo tiempo, este proyecto reconoce que subestimar el análisis de los procedimientos técnico-musicales que han resultado favorecidos en diferentes épocas sólo 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 del presente, cuya capacidad para propiciar la construcción del futuro reside en la vinculación entre la obra de arte, sus hacedores y sus receptores con su contexto de producción y difusión. 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 - fortaleciendo el estudio de la historia musical de los centros metropolitanos de poder- 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, admiten una mejor comprensión del presente.

Objetivo general: Elaborar un corpus de conocimientos que permita a los estudiantes, en una primera fase de formación, considerar a la producción musical en su propio contexto y resignificar la praxis musical como un hecho social e históricamente determinado.

Objetivos específicos:

- ✓ Desarrollar conciencia histórica de la realización musical de la tradición Latinoamericana y Centroeuropea, en ámbitos tanto populares como académicos.
- ✓ Incentivar el conocimiento de los procesos que inciden en la práctica musical en contextos centrales y periféricos.
- ✓ Introducir la problematización de la historia de la música en tanto herramienta del quehacer profesional.
- ✓ Diferenciar los rasgos específicos de la producción musical en relación a los modos de producción y a las relaciones sociales existentes en cada una de las periodizaciones abordadas.

Metodología

El marco metodológico 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 sonoro musical, el análisis, la lectura de la bibliografía y la reflexión oral o escrita en torno a los temas planteados. Se prevé también la posibilidad de ampliar los ejes temáticos según los intereses y disponibilidades de estudio reales que los estudiantes presentaran.

La integración de los conocimientos, así como su desarrollo está sustentada en estrategias didácticas que desde la comprensión lectora o la realización musical favorezcan la conceptualización y argumentación crítica del objeto de estudio. La realización de trabajos prácticos que posibiliten una profundización de los temas constituye una herramienta diagnóstica para el estudio de los bloques temáticos.

Las opciones de trabajo grupal se sustentan en el potencial que en tanto zona de desarrollo próximo posibilita el intercambio de ideas, proyectos y experiencias entre pares con diferentes niveles de conceptualización y experiencia musical.

Se prioriza la comprensión de la totalidad de los procesos históricos estudiados considerando que los diferentes campos (sociales, estéticos, económicos, políticos y culturales) conforman un entramado donde sus relaciones son prioritarias ante los acontecimientos.

La secuenciación de contenidos no responde a una cronología estricta sino antes bien contiene la posibilidad de intercambiar sus contenidos en función del diagnóstico realizado al inicio de la cursada.

Horarios de las clases

Turno Mañana	Miércoles de 08:00 a 11:00 hs.	Aula 62 sede central
Turno Noche	Jueves de 18:00 a 21:00 hs.	Aulas 25 y 62 sede central

Nota: la modalidad teórico-práctico implica necesariamente que las tres horas semanales son **obligatorias** para los regímenes de promoción **directa e indirecta**.

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

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

Condiciones de acreditación

- para el régimen de **promoción directa** (sin examen final)

- a. Asistencia al 80 % de las clases dictadas.
- b. Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos con un mínimo de seis (6) puntos en las fechas asignadas.
- c. Aprobación de exámenes parciales con una calificación no inferior a seis (6).
- d. Aprobación de un trabajo final grupal, de realización musical a partir de la consigna asignada, con una calificación no inferior a seis (6) puntos.

- para el régimen de **promoción indirecta** (con examen final)

- a. Asistencia al 80 % de las clases dictadas.
- b. Aprobación del 100 % de los trabajos prácticos con un mínimo de cuatro (4) puntos.
- c. Aprobación de exámenes parciales con una calificación no inferior a cuatro (4) puntos.
- d. Aprobación de un trabajo final grupal, de realización musical a partir de la consigna asignada, con una calificación no inferior a cuatro (4) puntos.
- e. Aprobación del examen final oral. En el mismo se deberá acreditar conocimiento de todos los contenidos del programa. La modalidad del examen final requiere que los estudiantes se inscriban una vez asentada en las listas oficiales la calificación de cursada (BTP= boleta de trabajos prácticos).

Observaciones

Todos los trabajos prácticos y parciales poseen una instancia de recuperación, a la cual pueden acceder los estudiantes que hayan obtenido una calificación menor a seis puntos. Sólo quienes por razones de fuerza mayor debidamente justificada no pudieran realizar ninguna de las instancias de evaluación previstas podrán acceder a una forma de evaluación que los docentes de la cátedra asignarán oportunamente en carácter de excepción.

- para el **régimen libre**

- a. Realización de un trabajo escrito de tipo ensayo, de carácter individual y original sobre un problema **histórico-musical** de algún bloque temático del programa de la asignatura, o que posea directa relación con él. El mismo deberá tener un mínimo de tres carillas, no pudiendo exceder las diez páginas, sin incluir bibliografía y/o partituras completas. En los casos donde se tome como indicio una obra en particular se deberá acompañar la entrega con una copia de la obra en formato de disco compacto. El trabajo escrito debe poder cumplimentar con los requisitos de tratamiento de un texto académico para poder ser presentado. Los interesados pueden consultar el anexo I **Pautas para trabajos escritos** de la cátedra de Historia de la Música II. El trabajo **debe ser enviado por correo electrónico** a la dirección hmusica1y2@fba.unlp.edu.ar con una **anticipación** no menor a los **tres días previos** a la fecha de examen.
- b. Aprobación de un examen escrito individual estructurado en base a la **totalidad de la bibliografía** de la asignatura.
- c. Aprobación de un examen oral, previa aprobación del examen escrito.

Observaciones

El régimen de promoción libre supone necesariamente el conocimiento profundo de los criterios historiográficos de periodización propuesto por la cátedra, de todos los temas y de la **bibliografía completa** que componen el programa de la asignatura.

Bloques temáticos

Bloque 1: **Música y Revolución Burguesa**

- 1.1 Las definiciones y los alcances de los períodos clásico y romántico. El ascenso burgués y los imaginarios de la revolución social en el iluminismo: la música política y el teatro musical. La reacción de las cortes absolutistas, la resignificación del ámbito privado y del público.
- 1.2 Vigencia sonora: las adecuaciones de la música para teclado en el marco de la edición musical para la burguesía. Crisis y continuidad estética en el marco de la nueva cultura burguesa: el estilo galante y el estilo sentimental.
- 1.3 La desilusión del romanticismo frente al fracaso de los ideales revolucionarios del siglo XVIII: el mito del músico genio y de la obra inmortal bajo el signo de las guerras napoleónicas. El historicismo y la invención de la *cultura tradicional*.

- 1.4 El compositor emancipado: prácticas y procedimientos musicales en función del nuevo mercado del arte. La exaltación del lirismo y la micro-pieza. La necesidad de expansión y subjetivación de las formas musicales. La saturación tonal en la consolidación del temperamento absoluto. La ampliación de técnicas, posibilidades e integrantes de la paleta orquestal
- 1.5 Resonancias de la revolución industrial en las prácticas musicales: la convivencia de la exaltación de la naturaleza, las formas orgánicas y el positivismo. El desarrollo del primitivismo: las transformaciones del Lied romántico. El acento sobre el individuo, la conciencia de la vida privada y la práctica musical familiar de la burguesía.
- 1.6 Las transformaciones en la profesionalización del ámbito musical: la formación musical en el siglo XIX. La práctica en el contexto de los teatros, salones y asociaciones musicales. El virtuosismo del intérprete. La conceptualización de la improvisación como capacidad expresiva. La crítica musical y la fundación de la musicología.
- 1.7 El conflicto por el significado en la música: tensiones entre el ideal de la autonomía musical y el "programa" en el siglo XIX. La expansión de la ópera en el marco de la institucionalización del colonialismo mercantil. El drama musical. Las conformaciones del nacionalismo en música. El verismo.

Bibliografía obligatoria Bloque 1:

1. **Buch**, Esteban. *La novena de Beethoven. Historia política del himno europeo*. Editorial El acantilado, Barcelona, 2001. Primera parte, Cap. II "La marsellesa y el Ser supremo" pp.50-81.
2. **di Benedetto**, Renato. *Historia de la música, 8*. Editorial Turner, Madrid, 1986. Parte 1 "El romanticismo", puntos: 1 "Definiciones. Problemas generales", 2 "La concepción romántica de la música" y 3 "Clasicismo y romanticismo", pp. 3-18.
3. **Downs**, Philip G. *La música clásica. La era de Haydn, Mozart y Beethoven*. Editorial Akal, Madrid, 1998. Cap. XX "Música de cámara y para instrumentos solista" pp. 355-378 y Cap. XXI "El protagonismo de la sinfonía y del concierto" pp. 379-392.
4. **Hobsbawm**, Eric. *La era de la revolución, 1789-1848*. Editorial Planeta/ Crítica, Buenos Aires, 1997. Cap. 7 "El nacionalismo", Cap. 10 "La carrera abierta al talento".
5. **Kaltenecker**, Martin: *El rumor de las batallas. Ensayos sobre la música en la transición del siglo XVIII al XIX*. Editorial Paidós, Barcelona, 2004. Selección de artículos: "La autoafirmación", "El nuevo espacio sonoro", "El efecto", "Ir rápido", pp. 113-144.
6. **Mosse**, George L. *La cultura europea del siglo XIX*. Editorial Ariel, Barcelona, 1997. Cap. 1 "El ritmo cambiante de la vida" y 12 "La ciencia de la sociedad".
7. **Plantinga**, León. *La Música Romántica*. Editorial Akal Música, Madrid, 1984. Cap. 1 "Introducción", pp. 13-34.
8. **Weber**, William. *La gran transformación en el gusto musical. La programación de conciertos de Haydn a Brahms*. Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2011. Cap. V "Convención y experimentación en conciertos pagos y conciertos de virtuosos", pp. 189-251.
9. **Raynor**, Henry. *Una historia social de la música*. Editorial Siglo XXI, Madrid, 1986. Cap. 18 "El auge del concierto público", 19 "Compositor y editor" y 20 "El compositor liberado", pp. 416-471.
10. **Small**, Christopher. *Música. Sociedad. Educación*. Editorial Alianza, Madrid, 1989. Cap. 4 "La visión de una sociedad científica", pp. 87-102.
11. **Ficha de cátedra Nº 1** "Aproximaciones a las músicas centroeuropeas durante el siglo XIX", apunte de circulación interna elaborado por los integrantes de la cátedra.

Bibliografía ampliatoria Bloque 1:

1. **Mosse**, George L. *La cultura europea del siglo XIX*. Editorial Ariel, Barcelona, 1997. Cap. 2 "Romanticismo: poesía de la vida" y Cap. 3 "Romanticismo: religión y política".
2. **Pestelli**, Giorgio. *Historia de la música, 7. La época de Mozart y Beethoven*. Editorial Turner, Madrid, 1986. Parte III "Haydn y Mozart". Punto. 22 "El Strum und drang y la música", pp. 99-103 y punto. 23 "El apogeo de la forma sonata", pp. 103-108.
3. **Plantinga**, León. *La Música Romántica*. Editorial Akal Música, Madrid, 1984.
4. **Hobsbawm**, Eric. *La era del Capital, 1848-1875*. Editorial Planeta/ Crítica, Buenos Aires, 1997. Cap. 12 "Ciudad, industria y clase obrera", pp. 217-238 y Cap.13 "El mundo burgués", pp.239-259.
5. **Siegmeister**, Elie. *Música y Sociedad*. Editorial Siglo XXI, México D. F., 1999.
6. **Steinberg**, Michael P. *Escuchar a la razón. Cultura, subjetividad y la música del siglo XIX*. Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008. Cap. III "Historias familiares y siniestras en la música de Biedermeier".

Bloque 2: Música, imperialismo decimonónico y revoluciones independentistas en Latinoamérica

- 2.1 El comercio cultural entre las colonias y la metrópoli. La constitución de los estados nacionales en América Latina: las elites criollas y la formación de la cultura burguesa en Hispanoamérica. La música en el ámbito público: el teatro musical. Los estilos musicales en los salones y tertulias de las familias patricias.
- 2.2 Los precedentes del nacionalismo americano en música frente a la fragmentación política del continente. La identidad nacional y latinoamericana en la producción de la música de estado. La música patriótica y los géneros en el proceso de Independencia.
- 2.3 El desarrollo del mestizaje. La ciencia aplicada al estudio de lo popular: el folcklore. De la oralidad a la escritura: el tránsito de las músicas norteñas y su utilización en el ámbito académico.
- 2.4 El problema de la identidad cultural latinoamericana: la unidad en el área cultural. La música en el proyecto de nación de la generación del 80. La institucionalización de la enseñanza musical profesional en Latinoamérica. La integración de las organizaciones musicales al ámbito público. Las formas de difusión y los usos de la música de tradición europea en Latinoamérica.

Bibliografía obligatoria Bloque 2:

1. **González García**, José María, *¡Libertad o con gloria morir! Himnos nacionales en Latinoamérica*, en F. Colom (ed.), *Relatos de nación. La formación de las identidades nacionales en el mundo hispánico*. Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2005, vol. II, pp. 729-747 (ISBN 84-8489-221-2)
2. **Quintana**, Hugo J. "La música de salón en Colombia y Venezuela, vista a través de las publicaciones periódicas de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. A propósito de un ejercicio de historia musical comparada", pp. 91-99, en "A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro iberoamericano", Editores Albert Recásens Barberá y Christian Spenser Espinosa, Editorial Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España SEACEX y Ediciones Akal, Madrid 2010.
----- "Música europea y música latinoamericana del siglo XVIII", en Revista de la Sociedad Venezolana de Musicología (SVM), Año II, Enero - Junio 2002, N° 02, ISSN: 1690-4702.
3. **Madrid**, Alejandro L., "Música y nacionalismo en Latinoamérica" pp. 227-235, en "A tres bandas. Mestizaje, sincretismo e hibridación en el espacio sonoro iberoamericano", Editores Albert Recásens Barberá y Christian Spenser Espinosa, Editorial Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España SEACEX y Ediciones Akal, Madrid 2010.
4. **Schurartx-Kates**, Deborah. "Música culta argentina y la búsqueda de la identidad nacional mediada a través de la herencia simbólica nativa: la tradición gauchesca y El matrero de Felipe Boero. (1921)". En *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 20, No. 1. (Primavera-verano, 1999), pp. 1-29.
5. **Torres Alvarado**, Rodrigo, "Zamacueca a toda orquesta. Música popular, espectáculo público y orden republicano en Chile (1820-1860)", en *Revista musical Chilena*, N° 209, enero-junio de 2008, SSN versión electrónica: 0717-6552.
6. **Veniard**, Juan María. "El minué. Supervivencia de una danza aristocrática en el salón romántico rioplatense". En *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 13, No. 2. (Otoño -invierno, 1992), pp. 195-212.
7. **Wilkes**, Josué Teófilo. "La tonadilla aminuetada. Sus tres derivaciones argentinas". En "Musicología en Latinoamérica", Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1984, pp. 92-100.
8. **Zárate Toscano**, Verónica y **Gruzinski**, Serge, "Ópera, imaginación y sociedad. México y Brasil, siglo XIX. Historias conectadas: II Degonda de Melesio Morales e II Guaraní de Carlos Gómez", en revista *Historia Mexicana*, ISSN 0185-0172, Vol. 58, N° 2, 2008, pág. 803-860.

Bibliografía ampliatoria bloque 2:

1. **Curt Lange**, Francisco. "Los conjuntos musicales ambulantes de Salzgitter y su propagación en Brasil y Chile durante el siglo XIX". En *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 1, No. 2. (Otoño -invierno, 1980), pp. 213-252.
2. **Romero**, José Luis. "Las ideas en la Argentina del siglo XX". Editorial Fondo de Cultura económica, Buenos Aires, 1987. Cap. I "El legado del siglo XX: la obra de la generación del 80", pp. 11- 54.
3. **Piñeiro Iñiguez**, Carlos. "Pensadores latinoamericanos del siglo XX". Editorial Siglo XXI, Buenos Aires, 2006. Cap. I "Nuestra América entre España y los Estados Unidos", pp.13- 38.
4. **Halperin Donghi**, Tulio. "Historia contemporánea de América Latina". Editorial Alianza, Buenos Aires, 1999. Primera parte, Cap. 2 "La crisis de independencia", pp. 80-139.

Bloque 3: La permeabilidad del imperialismo "decadente" y "vanguardista"

- 3.1 De la visión científica a la de una sociedad potencial: el debate cultural en el cambio de siglo. La obra de arte como "mercancía" y la "pérdida del aura", entre el "progreso" y la "reacción". Lo que la Vanguardia hizo: renovación en el lenguaje. Lo que la Vanguardia adeuda: permanencia en los mecanismos de circulación de la producción cultural.

- 3.2 Del Salón al Burdel y del Burdel al teatro: el Expresionismo, el dandysmo y la bohemia. Transformaciones musicales en tanto continuidad o ruptura con la tradición occidental. El abandono de la tonalidad y de las formas narrativas.
- 3.3 De la manufacturación a la reproducibilidad técnica: el futurismo y el culto a la velocidad. El diseño y la arquitectura como cúspides materiales del modernismo.
- 3.4 Música e imagen móvil en el auge del proletariado. La invención de la grabación y el impacto en la cultura de masas. Los cambios en la difusión y usos culturales a partir de la existencia de la radiofonía. Los inicios sonoros en el cine silente. La consolidación del cine sonoro.
- 3.5 La práctica musical en la época de los totalitarismos en Europa: la música degenerada, la resistencia cultural y la colaboración o participación de los músicos en el nacional socialismo.

Bibliografía obligatoria Bloque 3:

1. **Aster**, Misha, "*La orquesta del Reich. La filarmónica de Berlín y el nacionalsocialismo*", Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2009, "*Epílogo: La herencia de la Orquesta del Reich*", pp. 247-266.
2. **Buch**, Esteban, "*El caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical*", editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010. Cap. VII "Skandalkonzert, 31 de marzo de 1913", pp. 257-295.
3. **Mouëllic**, Gilles. "*La música en el cine*". Editorial Paidós, Barcelona, 2011. Primera Parte, Cap. 1 "La música en la sala", pp. 5-15.
4. **Hobsbawm**, Eric. "*La era del Imperio, 1875-1914*". Editorial Planeta/ Crítica, Buenos Aires, 1997. Cap. 11 "La razón y la sociedad", pp.271-284 y Cap. 12 "Hacia la revolución", pp. 285-309.
5. **Salveti**, Guido. "*El siglo XX*". Editorial Turner, Madrid, 1986. Cap. I "*La cultura en la época del imperialismo*", pp. 3-12; Cap. II punto 5 "*La difusión mundial de la música europea*", pp. 15-17, punto 7 "*Las vanguardias*", pp. 22-23 y punto 13 "*Lenguaje musical y estética simbolista en Debussy*", pp. 43-47 y punto 14 "*Debussy y la superación del simbolismo*", pp. 47-51; Cap. IV punto 32 "*El expresionismo musical: Schoenberg y la segunda escuela de Viena*", pp. 108-114, punto 33 "*El expresionismo de Berg y Webern*", pp. 114-119 y punto 37 "*La dodecafonía*", pp. 131-136.
6. **Small**, Christopher. "*Música. Sociedad. Educación*". Editorial Alianza, Madrid, 1989. Cap. 5 "*La visión de una sociedad potencial*", pp. 103-132.
7. **de Arcos**, María. "*Experimentalismo en la música cinematográfica*". Editorial Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2006. Parte I, Cap. 3 "*Generalidades sobre la evolución histórica de la composición cinematográfica*", pp.29-42 y Cap. 5 "*El pilar de los referentes tonales en la música cinematográfica*", pp.63-81.
8. **Day**, Timothy. "*Un siglo de música grabada*". Editorial Alianza, Madrid, 2002. Cap. "*Hacer grabaciones*", pp. 13-33 y Cap. 3 puntos "*El papel del intérprete definido de formas diferentes*", "*La naturaleza de la notación musical*" y "*Lo que el intérprete hace en realidad*", pp. 183-193.

Bibliografía ampliatoria Bloque 3:

1. **Buch**, Esteban, "*El caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical*", editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010.
2. **Boulez**, Pierre. "*Hacia una Estética Musical*". Monte Ávila editores, Caracas, 1990. Cap. 1 Art. "*La corrupción en los incensarios*", pp. 31-37 y Cap. 3 Art. "*Schönberg ha muerto*", pp. 255-261.
3. **Currid**, Brian, "*A national acoustics. Music and Mass publicity in Weimar and nazi Germany*", Editado por University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006.
4. **Kater**, Michael, "*The Twisted Muse. Musicians and their music in the third reich*", Editado por Oxford University Press, New York, 1997.
5. **Morgan**, Robert. "*La música del siglo XX*", Editorial Akal, Madrid, 1994. Primera Parte, Cap. III "*La revolución atonal*", pp. 79- 105 y Segunda Parte, Cap. IX "*El sistema dodecafónico*", pp.207-238.

Bloque 4: De este lado del Atlántico: El idealismo norteamericano y la vanguardia en Latinoamérica

- 4.1 La innovación por fuera de la tradición europea: la introducción de prácticas sociales no especializadas en la música culta. La relación con las propuestas filosóficas y estéticas del trascendentalismo norteamericano.
- 4.2 La experimentación sonora y técnica: los iniciales caminos electrónicos y la ampliación del espectro sonoro. El comienzo de la transformación del sonido en tanto material musical.
- 4.3 De las plantaciones a las ciudades: transformaciones a partir del "blaqueamiento" de la música afro-americana. El furor del jazz en el marco la discriminación racial en Estados Unidos.
- 4.4 Entre el conservatorio y el conventillo: primera fase inmigratoria y la producción musical urbana en Latinoamérica. Los géneros populares urbanos en Latinoamérica: de fenómeno marginal a producto de exportación.
- 4.5 Del margen al surco: el disco y el cine en el tránsito de las producciones urbanas marginales a la incipiente industria cultural.

- 4.6 Los intentos de gremios de artistas entre el socialismo y el anarquismo de principios de siglo. Alternativas al paisajismo colonial en Latinoamérica. Los vínculos entre compositores y artistas latinoamericanos en el primer cuarto del siglo XX.
- 4.7 La vanguardia heredada: incorporación, transformación y función de las propuestas musicales oriundas de Europa central en Latinoamérica. La disputa entre la abstracción y los tradicionalistas. Cosmopolitismo, artistas e intelectuales de la primera mitad del siglo XX.

Bibliografía obligatoria Bloque 4:

1. **Carpentier**, Alejo "La Música en Cuba". Editorial Letras cubanas, La Habana, 1988. Cap. XVII "Amadeo Roldán – Alejandro García Caturla", pp. 277-308.
2. **Garramuño**, Florencia. "Modernidades primitivas. Tango, samba y nación". Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007. Primera parte, Cap. 2 "Lo típico exótico" pp. 79-98 y Segunda parte, Cap. 1 "El viaje de exportación y la vanguardia como mercancía", pp. 149- 180.
3. **Lamas**, H. y **Binda**, E. "El tango en la sociedad porteña 1880-1920". Editorial Abrazos, Stuttgart, 2008. Cap. VII "El tango en el inicio del siglo XX", pp. 110-129.
4. **Malmström**, Dan. "Introducción a la música mexicana del siglo XX". Editorial Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1998. Cap. 1 "El período c. 1910-1928", pp. 38-78y Cap. 2 "El período 1928-c.1950", pp. 39-90.
5. **Morgan**, Robert. "La música del siglo XX". Editorial Akal, Madrid, 1994. Segunda parte, Selección del Cap. 13 "Los Estados Unidos", puntos "la tradición experimental en la música Americana", pp.315-322, "Patch", pp. 322-326 y "Varèse", pp. 326-334.
6. **Paraskevaïdis**, Graciela "Música dodecafónica y serialismo en América Latina". 21/02/07.Disponible en <http://www.latinoamerica-musica.net>
7. **Pesce**, Rubén. "La historia del tango 3". Ediciones Corregidor, Buenos aires, 2011. Apartados: "El tango se escribe y se edita", pp. 297-301 y "Evolución instrumental", pp. 303-307.
8. **Small**, Christopher. "Música. Sociedad. Educación". Editorial Alianza, Madrid, 1989. Cap. 6 "Un tambor diferente", pp. 133-161.
9. **Southern**, Eileen. "Historia de la música negra norteamericana". Editorial Akal, Madrid, 2001. Cap. V "La vida rural en el período de la preguerra",
10. **Washbaugh**, William. "Flamenco. Pasión, política y cultura popular". Editorial Paidós, Barcelona, 2005. Cap. 2 "Las historias del flamenco", pp. 63-87.
11. **Wong**, Ketty, "La 'Nacionalización' y 'Rocolización' del pasillo ecuatoriano a principios del siglo XX", En publicación: *Ecuador Debate*, no. 63. CAAP, Centro Andino de Acción Popular, Quito, Ecuador: Diciembre. 2004, publicado por primera vez en *Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el estudio de la música popular*, Editado por el Banco Central del Ecuador, Quito, 1999.

Bibliografía ampliatoria Bloque 4:

1. **Cirlot**, Lourdes. "Primeras vanguardias artísticas". Editorial Labor, Barcelona, 1995.
2. **Estrada**, Julio. "Raíces y Tradición en la Música Nueva de México y de América Latina" En *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 3, No. 2. (Otoño -invierno, 1982), pp. 188-206.
3. **Goyena**, Héctor Luis. "El Tango en la escena dramática de Buenos Aires durante la década del veinte". En *Revista de Música Latinoamericana*, Vol. 15, No. 1. (Primavera -verano, 1994), pp. 93-109.
4. **Nudler**, J. "Tango judío", Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1998. Cap. "Tango que me hiciste go", pp. 13-20; "Común enemigo", pp. 21-22 y "el antisemitismo, a escena", pp. 23-26.
5. **Salinas Rodríguez**, J. L. "Jazz, Flamenco, Tango: las orillas de un ancho río". Editorial Catriel, Madrid, 1994. Apartado "Recursos expresivos básicos: puntos de convergencia", pp. 47- 55.
6. **Schwartz**, J. "Vanguardia y Cosmopolitismo en la década del Veinte". Editora Perspectiva, Rosario, 2002. Cap. 1 "La cosmópolis: del referente al texto", pp. 13- 58 y Cap. 2 "Vanguardias enfrentadas: manifiestos y revistas", pp. 59-112.
7. **Hobsbawm**, Eric. "Historia del siglo XX". Editorial Planeta/ Crítica, Buenos Aires, 1997. Cap. 1 "La época de la guerra total", pp. 29- 61 y Cap. 7 "El fin de los imperios", pp. 203-225.
8. **Viejo**, Breixo. "Música moderna para un nuevo cine". Editorial Akal, Madrid, 2008. Cap. I, punto "los antecedentes del film music project", pp. 46-52.

Bloque 5: Entre el "american way of life" y la "patria socialista"

- 5.1 El ocaso de las prácticas agrupadas bajo el concepto de modernismo: el serialismo integral, la guerra fría y la "revolución lingüística". La constitución de los estados de bienestar y la reorganización de las entidades musicales.
- 5.2 La crisis del concepto de obra de arte: improvisación, aleatoriedad, indeterminación en el marco de la universalización de la democracia burguesa. Las ampliaciones en los roles tradicionales de la

producción musical: el compositor como intérprete, el intérprete como compositor y el auditor como compositor y/o intérprete.

- 5.3 El problema de la altura: diferentes perspectivas en la utilización de cuartos de tonos como respuesta al agotamiento de la escala temperada. Su impacto en el entramado del puntillismo y de las masas sonoras.
- 5.4 Música y revolución: el rol del compositor como “músico de hoy y hombre del mañana” la propuestas de liberación de los ‘60s y los ‘70s. En torno al problema de Identidad Cultural Latinoamérica y la práctica musical en dictadura. La resistencia política en la vanguardia artística: la canción popular latinoamericana y las prácticas musicales académicas.
- 5.5 Entre la rebelión y el mercado: hacia un nuevo público, los jóvenes después de la segunda guerra mundial. El estallido de la música pop angloamericana y la conquista definitiva de los medios de circulación de masas. La industria como productora de cultura y la cultura como productora de industria.

Bibliografía obligatoria Bloque 5:

1. **Buch**, Esteban. “*The Bomarzo Affair. Ópera, perversión y dictadura*”. Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2003. “The Bomarzo Affair es una historia de censura” pp. 17-22 y “Durante la dictadura el Colón fue una isla” pp. 185-192.
2. **Díez Díez**, María José. “*Estructuralismo y serialismo en el pensamiento musical europeo de posguerra 1945-1960*”, en “*La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados)*”. Editorial Doble J, S.L., Sevilla, 2004, pp. 117-176.
3. **García**, Ma. Inés. K “*Tito Francia y la música en Mendoza*”. Gourmet musical Ediciones, Buenos Aires, 2009. Cap. 4 “El movimiento del Nuevo Cancionero”, pp. 71-92.
4. **King**, John. “*El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta*”, Editorial Gagaglione, Buenos Aires, 1985. Cap. III puntos “CLAEM, centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales”, “El desarrollo del CLAEM”, “Contacto entre el CLAEM y los otros centros” y “El CLAEM y el mundo musical de Buenos Aires”, pp. 81-95.
5. **Marchini**, M. Darío “*No toquen. Músicos populares, gobierno y sociedad/ utopía, persecución y listas negras en la Argentina 1960-1983*”, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 2008. Cap. “Rock nacional”, pp. 203-263.
6. **Negus**, Keith. “*Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales*”. Editorial Paidós Comunicación 164, Barcelona, 2005. Cap. 1 “Cultura, industria y género: condiciones de la creatividad musical”, pp. 35-63
7. **Lanza**, Andrea. “*Historia de la música, 12. El siglo XX*”. Editorial Turner, Madrid, 1986. Cap. III puntos 24 “La experimentación tecnológica: música concreta y música electrónica”, pp. 115-130.
8. **Nono**, Luigi. y **Scabbia**, Giuliano. “*La fábrica Iluminata*”. Art. IE: 1964; LN-Ricordi 448-449.
9. **Paraskevaïdis**, G. “*Algunas reflexiones sobre Música y dictadura en Latinoamérica*”. Disponible en <http://www.gp-magma.net/esnayos.html>
10. **Straw**, Will, “*El consumo*”, en “*La otra historia del Rock*”, Editorial Robinbook, Barcelona, 2006, pp. 87-111.
11. **Théberge**, Paul. “<<Conectados>>: la tecnología y la música popular”, en “*La otra historia del Rock*”, Editorial Robinbook, Barcelona, 2006, pp. 25-51.

Bibliografía ampliatoria Bloque 5:

1. **Águila**, J. *Entrevista con Pierre Boulez*. “1945-2006: ¿Es transmisible la experiencia del serialismo?”. En *Revista Doce notas preliminares nº 17*, Madrid, 2006.
2. **Bernal**, A. C. “*Darmstadt 2004, la retaguardia de la vieja vanguardia*”. En *Revista. Doce notas Nº 43*, Madrid, 2004.
3. **Bürger**, Peter. “*Teoría de la Vanguardia*”, Editorial Península, Barcelona, 2000, primera edición 1987. Cap. 1 “*Teoría de la vanguardia y ciencia crítica de la literatura*”, punto 1 “*La historicidad de las categorías estéticas*”, pp. 51-59, Cap. 1, punto 2 “*Vanguardia como autocrítica del arte en la sociedad burguesa*”, pp. 60-70 y Cap. 3 “*La obra de arte vanguardista*”, punto 1 “*La problemática de la categoría de obra*”, pp. 111-122.
4. **Renault D’Allonnes**, Olivier. “*Creación artística y promesas de libertad*”. Editorial Gustavo Pili, Barcelona, 1977. Cap. 8 “*El artista y el futuro: Yannis Xenakis y la modernidad*”, pp.207-247.
5. **Touraine**, Antoine. “*Crítica de la Modernidad*”. Editorial Fondo de cultura Económica, Buenos Aires, 1994. Cap. 9 “*El sujeto*”, pp.201-229.
6. **Tufró**, Mariano. “*Incitar, capturar, censurar, gestionar. Cien años de politización de la música argentina*”, en “*Del Centenario al Bicentenario*”, Coedición: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini-Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2010, pp.92-121.
7. **Sierra i Fabra**, J. “*Cadáveres bien parecidos*”. Editorial Ultramar, Barcelona, 1987. Cap. 1 “*Antecedentes*”, pp. 15-20.
8. **Hobsbawm**, Eric. “*Historia del Siglo XX*”. Editorial Planeta/ Crítica, Buenos Aires, 1997. Cap. VIII “*La guerra fría*”, pp. 229- 259 y Cap. XII “*El tercer mundo*”, pp. 346-371.

Bloque 6: *El capitalismo contraataca: el "nuevo orden mundial"*

- 6.1 El Neoliberalismo y el fin de la historia por decreto. Situación de la producción y el mercado musical en la "aldea global". El nuevo saqueo cultural bajo el signo de las "músicas del mundo".
- 6.2 La ruptura del paradigma tradicional de producción. La descentralización, la transnacionalización y la explotación en las zonas de procesamiento. Propuestas artísticas de la resistencia y el activismo antiglobalización.
- 6.3 La ironización del pasado y la "posmodernidad" en las últimas dos décadas del s. XX. La creación musical al otro lado del muro. El impacto de los músicos provenientes de Europa del este en el centro y en la periferia.
- 6.4 El retorno de la tonalidad y la fragmentación del discurso. La cita, la hipercomplejidad y las huellas de las nuevas tecnologías en la producción musical. El sonido y el silencio digitales: marcos de producción y consumo en la era del sonido surround.
- 6.5 Interinfluencias entre la música popular y la música culta: El exotismo musicológico, los "gestos populares" en la música de concierto y la "música popular para ser escuchada".

Bibliografía obligatoria Bloque 6:

1. **Buch**, Esteban, "Músicas populares y músicas de estado: sobre una versión rock del himno nacional argentino", en Revista Sociedad y Economía, N° 15, diciembre 2008, pp.85-92, Universidad del Valle, Colombia.
2. **Dibelius**, Ulrich. "La música Contemporánea a partir de 1945". Editorial Akal Música, Madrid, 2004. Segunda Parte: "Composición de la sonoridad", pp. 322-327 y Tercera parte: *Un campo abierto a los contrastes*, pp.597-619.
3. **Frith**, Simon, "La industria de la música popular", en "La otra historia del Rock", Editorial Robinbook, Barcelona, 2006, pp. 54-85.
4. **Hennion**, Antoine. "La pasión musical". Editorial Paidós - música, Buenos Aires, 2002. Cuarta parte, cap. 1 "Elogio de los artificios en música: instrumento, partitura, disco", pp. 293-311.
5. **Klein**, Naomi. "No logo. El poder de las marcas". Editorial Paidós, Buenos Aires, 2002. Cap. 3 "Alt. Todo", pp. 93-118.
6. **Manovich**, Lev. "El lenguaje de los nuevos medios de comunicación". Editorial Paidós, Buenos Aires, 2006. Cap. 1 "¿Qué son los nuevos medios?", pp. 63-110.
7. **Negus**, Keith. "Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales". Editorial Paidós Comunicación 164, Barcelona, 2005. Cap. 1 "Cultura, industria y género: condiciones de la creatividad musical", pp. 35-63 y Cap. 7 "Marketing territorial: repertorio internacional y músicas del mundo", pp. 259-291.
8. **Reynolds**, Simon. "Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas". Caja Negra Editora, Buenos Aires, 2010. Cap. "historia Electrónica", pp. 175-200.
9. **Rossell**, Oriol. "Oigo un nuevo mundo: los pioneros de la música electrónica (1910-1968)", en "Loops. Una historia de la música electrónica", Blánquez J. y Morera, O. coordinadores, Travessera house Mondadori, Ediciones, Barcelona, 2009.
10. **Vinay**, Gianfranco. "Historia de la Música, 11. Siglo XX. Segunda parte". Editorial Turner Música, Madrid, 1986. Cap. 2 "La música en la Unión soviética" punto1 "Música y política cultural en la URSS", pp. 34-43.
11. **Yúdice**, George, "Nuevas tecnologías, música y experiencia", Editorial Gedisa, Barcelona, 2007. Cap. II "La construcción de nuevos públicos: del casete a My Space", pp. 47-53 y cap. IV "Legalidad, resistencia y ética", pp. 67-87.

Bibliografía ampliatoria Bloque 6:

1. **Grüner**, Eduardo. "El conflicto de la (s) identidad (es) y el debate de la representación." En Revista La Puerta N° 1, Facultad de Bellas Artes, La Plata, 2004.
2. **Klein**, Naomi. "La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre". Editorial Paidós, Barcelona, 2007. "Introducción. La nada es bella. Tres décadas borrando y rehaciendo el mundo" pp. 24-46.
3. **Negus**, Keith. "Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales". Editorial Paidós Comunicación 164, Barcelona, 2005. Cap. 6 "La industria de la música latina: la producción de la salsa y la matriz cultural", pp. 227-258 y Cap. 8 "Muros y géneros: la estrategia de las multinacionales dentro y a través de los géneros", pp. 293-309.
4. **Zizek**, Slavoj. (Comp.) "Ideología. Un mapa de la cuestión". Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. Cap. 7 "Determinación e indeterminación en la teoría de la ideología", pp. 169-184 y Cap. 11 "Ideología, política, hegemonía: de Gramsci a Laclau y Mouffe", pp. 263-294.