(1994–2024) 30 años de la Consagración Constitucional de la Autonomía y Autarquía Universitaria en Argentina.

Número de resolución CAISM N°28/24

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música

Denominación de la Asignatura

Historia de la Música I

Equipo de Cátedra

Profesor titular: Aparicio Alfaro
Profesora adjunta: Camila Aquilano
JTP Manuel Schurjin

Fundamentación

La asignatura Historia de la Música forma parte del grupo de asignaturas destinadas a la formación básica, común a todas las carreras de grado del ISM, y básicamente constituye un recorrido diacrónico de la evolución de la música, focalizándose, pero no de manera excluyente, en aquella de tradición escrita, en Occidente. Este recorrido, que comienza en el mundo antiguo en Historia de la Música I, se completa y alcanza el presente con Historia de la Música II.

Específicamente, Historia de la Música I comprende el estudio de la música, principalmente la de tradición escrita – tanto de la propia música anotada como de teorías sobre la misma – en las sociedades antiguas, en la sociedad medieval y en las sociedades europeas y americanas de los siglos XV al XVII.

El recorrido diacrónico se realiza sobre momentos claves del recorte, uno que, según lo denuncian los contenidos, enfatiza las prácticas sociales de la música, la construcción de repertorios canónicos de la música occidental, la formalización de instituciones rectoras de la actividad y formación musical como las mediaciones y formas de circulación de buena parte de esta enorme e importante producción musical, muy especialmente de la imprenta musical.

El estudio de la historia de la música ha estado profundamente conectado a la idea de la evolución de los sistemas teóricos que, generalmente con posterioridad a las prácticas musicales primigenias, han dado sostén al pensamiento musical y a su realización compositiva e interpretativa, al mismo tiempo que a la idea de la construcción de un canon (consensuado en mayor o menor medida) de obras a las que se les concede el estatus de centrales o modélicas. La preocupación alrededor de los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos alrededor de la música han tenido un ingreso relativamente más tardío en la historiografía musical.

Con más de cien años de música popular grabada, varias décadas de estudios académicos al respecto, y una innegable presencia mayoritaria de ésta en el consumo musical, la centralidad de la música de concierto de tradición escrita (aquella que, fuera de los ámbitos académicos, se suele denominar “música clásica”) ha sido justamente cuestionada. Empero, eso no significa que su legado teórico y estético deba ni pueda ser descartado, sino más bien puesto en diálogo con los otros lenguajes y tradiciones musicales.

Siguiendo a Carl Dahlhaus en su imprescindible libro *Fundamentos de la Historia de la Música*, entendemos que el estudio de esta disciplina está lleno de particularidades, de las cuales no es la menor la presencia estética en la actualidad de obras que fueron compuestas en el pasado, pero que de esta manera forman parte de la configuración del presente musical, algo que no solo se aplica a la música de tradición escrita. También, junto a historiadores que entienden la necesidad de la divulgación científica, y la asumen como una vocación, tales como Ted Gioia, Mark Evan Bonds y Howard Goodall, consideramos que es necesario encontrar maneras más diversas y dialógicas de relatar y comprender, no la Historia de la Música, sino la historia de las músicas.

Dada la pluralidad de perfiles y la enorme diversidad de intereses, prácticas y recorridos musicales del estudiantado de nuestra institución, consideramos que es necesario ofrecer una materia que dé cuenta y entre en diálogo reflexivo y crítico con esta diversidad y con este presente, y que entienda que la mejor manera para apropiarse y reelaborar el pasado musical, construyendo un relato propio, es una perspectiva que entienda la reflexión, el

intercambio, la creación y la recreación como vías privilegiadas para la construcción colectiva del conocimiento.

Propuesta Metodológica

Los espacios de cursado comprenderán tanto momentos expositivos, como actividades de discusión de textos y escuchas entre los estudiantes. Además, de manera transversal se trabajará en todos los espacios en torno a la elaboración de los trabajos prácticos, cuyas consignas se pondrán a disposición desde la primera clase a fin de poder acompañar los procesos de cada grupo en la medida en que se irán desarrollando.
Los espacios virtuales sincrónicos y asincrónicos se llevarán a cabo a través de los recursos ofrecidos por el Aula Virtual, y se enfocarán en la audición de obras y contenidos afines a la materia. Mediante el chat de la plataforma, se establecerán dinámicas de escucha e intercambio continuos en fin de favorecer la reflexión a partir de los materiales. Se fomentará una escucha sensible, una actitud crítica y el planteamiento y puesta en discusión de ideas y sensaciones asociadas a las músicas estudiadas.
A lo largo del cursado se trabajará fuertemente sobre el desarrollo de los cuatro trabajos prácticos que constituyen los principales núcleos evaluativos de la materia.

Objetivos Generales

Lograr un acercamiento reflexivo y creativo a los repertorios musicales, las estéticas y los desarrollos teóricos del pasado.

Adquirir nociones sobre el lugar de la música y los músicos en la sociedad en los distintos momentos históricos.

Objetivos Específicos

Comprender la historia y la evolución de la música desde la Antigüedad hasta el Barroco tardío, poniéndola en diálogo con el presente a través de la recreación y la reflexión crítica, y aplicando los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, tanto teóricas como prácticas.

Familiarizarse con la lectura de textos historiográficos y musicológicos, entendiéndolos además como herramientas para la práctica musical.

Adquirir recursos para la producción de textos académicos de perfil analítico e historiográfico.

Programa Analítico

Unidad1 - Introducción a la Historia de la Música
Definiciones, problemáticas e interrogantes de los objetos de estudio que se constituyen en la materia. Las canciones en las civilizaciones antiguas. Tópicos, elementos técnico-musicales y performance. Canciones folklóricas durante la dinastía Han. Carpe diem. La

canción de Seikilos. Pensar, discutir y teorizar acerca de la música: cosmología musical en China y Grecia. El pensamiento musical en las antiguas sociedades china y griega.

Unidad 2 - En las cortes y en las calles, canciones de Al-andalus y de la región francesa en la Edad Media

Prácticas musicales a cargo de las mujeres en Al-Andalus. La tradición de las canciones de amor. Improvisación y transmisión de las músicas. Producción y actividad musical de las cortesanas: el caso de las Qiyan en Baghdad.

Canciones monofónicas profanas a partir del siglo XII. Los roles de los músicos en la sociedad medieval de la región de Francia: trovadores, troveros, juglares y ministriles. Cambios en la concepción social de la música. El lugar de la performance musical en el siglo XIII.

Jeux partis: improvisación, memoria y registro de la performance musical. Lo cortesano, lo popular y lo religioso en la cultura musical de Arrás.

Otras formas de cantar el amor: la *cansó* trovadoresca y las cantigas de amigo de Portugal. El amor cortés y su diferencia con otros discursos amorosos. Análisis de los elementos técnico-musicales en el repertorio de los trovadores.

Unidad 3 - Músicas de la liturgia cristiana

El oficio. El sonido del oficio. Las características técnico-musicales de la música en la liturgia. El canto colectivo, la repetición y el transcurso del tiempo en el canto de los salmos.

La misa: ¿una experiencia estética para quiénes? Elementos sonoros y visuales en la experiencia de la misa medieval. Las características técnico-musicales de la música en la liturgia. La música y la transmisión de ideas y valores.

Unidad 4 - Modos de escribir y registrar las músicas en Europa hasta el siglo XV

Las notaciones musicales del mundo antiguo. Los primeros desarrollos notacionales de la Edad Media. Modos Rítmicos. Notación.

Unidad 5 – El surgimiento de la polifonía

Qué es la polifonía. Cómo fueron las primeras músicas polifónicas de las que tenemos registro. Qué tipo de prácticas interpretativas existieron en torno a la polifonía. Las prácticas improvisatorias en la polifonía en Francia, Inglaterra e Italia: fauxbourdon, faburden y falsobordon. Los modos de hacer y escuchar música en la vida cotidiana.

Unidad 6- El Renacimiento

Introducción al período. Debates y problemáticas respecto de la periodización. El establecimiento de la imprenta musical. Representaciones, ideas y producciones en torno a la relación entre la música coral renacentista y el cristianismo.

Música en las cortes: la música y los músicos de corte en corte en Francia, Italia y España. El ideal cortesano.

La performance musical del siglo XVI. Las formas de notación y los soportes materiales de la música.

Música en la iglesia: la polifonía en la liturgia cristiana.

La canción: el madrigal italiano e inglés y la *chanson* francesa. ¿A qué le cantaban las músicas del período renacentista? El amor, lo erótico y la política como tópicos recurrentes. Música instrumental en el Renacimiento.

Unidad 7- Introducción a la música del Barroco

Debates y reflexiones acerca de la interpretación de música de otras épocas. La interpretación históricamente informada, sus fundamentos, alcances y límites. Ideas y prácticas de la música barroca. El bajo continuo. Las categorías de género, forma y estilo.
La invención de la ópera: antecedentes y primeras experiencias operísticas. La ópera de corte y la ópera empresarial: Monteverdi.
La estandarización de algunos géneros instrumentales en la segunda mitad del siglo XVII. Los seis *Opus* de Arcangelo Corelli. Johan Sebastian Bach.

Bibliografía general

Unidad 1

Birrell, Ann: “Canciones y baladas Han. Documentos sociales” (traducción de cátedra).
Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La música en la Antigüedad”, en *Historia de la música occidenta*l.
Gioia, Ted: “Introducción”, en *La música. Una historia subversiva.*
Mendívil, Julio: “Introducción”, “En contra de la música” y “Sobre el origen de la música” en *En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas*.

Unidad 2

Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La canción y la música de danza en la Edad Media”, en *Historia de la música occidenta*l.
Caswell, F. M.: Introducción y capítulos 10 y 11, en *The Slave Girls of Baghdad: the Qiyan in the Early Abbasid Era.* (Traducción de cátedra).
Daniels, N. A.: “De *Jongleur* a ministril: la profesionalización de los músicos seculares en el París de los siglos XIII y XIV” (Traducción de cátedra).
Phillips, J.: “Cantantes sin fronteras: el *rotulus* de un intérprete y la transmisión del *jeux partisen*” (Traducción de cátedra).

Unidad 3

Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La Iglesia cristiana en el primer milenio” y “La liturgia romana y el canto llano”, en *Historia de la música occidenta*l.

Unidad 4

Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La música francesa e italiana en el siglo XIV”, en *Historia de la música occidenta*l.

Busse Berger, Anna Maria: “The evolution of rhythmic notation”, en *The Cambridge History of Western Music Theory* (Traducción de Cátedra)
Kelly, T. F.: “Notation”, en *The Cambridge History of Medieval Music* (Traducción de Cátedra)

Unidad 5

Hoppin, R.: “El nacimiento de la polifonía”, “La Escuela de Notre Dame I: Organum”, “La polifonía a lo largo del siglo XIII” y “La polifonía litúrgica en el siglo XIV”, en *La música en la Edad Media*

Unidad 6

Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “La música y el Renacimiento”, “Inglaterra y Borgoña en el siglo XV”, “Los compositores franco-flamencos, 1450-1520”, “El madrigal y la canción profana” y “El surgimiento de la música instrumental”, en *Historia de la música occidenta*l.

Unidad 7

Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.: “Los nuevos estilos del siglo XVII”, “La invención de la ópera”, “Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XVII”, “La primera mitad del siglo XVIII en Italia y Francia” y “Compositores alemanes del Barroco tardío”, en *Historia de la música occidenta*l.
Rondón, V.: “La interpretación y la investigación de la música antigua de/en Latinoamérica.”
Waisman, L.: “Música antigua y autenticidad: ideología y práctica.”

Régimen de Cursado: Cuatrimestral (2do cuatrimestre)
Modalidad de Cursado: Híbrido
Carga horaria total: 90 hs

Carga Horaria Semanal: 6 Horas
Distribución de la Carga Horaria semanal
Teórico: 2 horas
Práctico: 2 horas
Espacio virtual: 2 horas

Cronograma (Incluyendo Parciales y Trabajos Prácticos):
Unidad 1 – Semana 1
Unidad 2 – Semanas 2 y 3
Unidad 3 – Semanas 4 y 5
Unidad 4 – Semana 6
Unidad 5 – Semanas 7 y 8
Unidad 6 – Semanas 9 a 11
Unidad 7 – Semanas 12 y 13
Los trabajos prácticos se entregarán al final de las Unidades 2, 4, 6 y 7

Condiciones para obtener la Regularidad:
80 % asistencia
Aprobación de al menos un trabajo práctico

MODALIDAD DE PROMOCIÓN

Estudiantes regulares y oyentes

Contempla promoción directa
Requisitos: Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos.

Modalidad de examen final
- Oral

Requisitos: Desarrollo en examen de la Unidad o las Unidades cuyos respectivos trabajos prácticos no hayan sido debidamente aprobados.

Estudiantes libres

Modalidad e examen final
- Oral
- Escrito

Requisitos**:** Desarrollo de una de las Unidades del programa, a elección del examinado, conjuntamente con la presentación y defensa de un trabajo práctico escrito de temática

consensuada con el equipo docente.

Criterios de Evaluación para Examen Final

Se tomará en cuenta los siguientes criterios en la evaluación por examen final:
Claridad en la exposición oral;
Pertinencia del tema elegido;
Argumentación para el tema tratado;
Conclusiones finales a las que se arribó.

(1994–2024) 30 años de la Consagración Constitucional de la Autonomía y Autarquía Universitaria en Argentina.

Número de Resolución CAISM N° 28/24

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias
Instituto Superior de Música

Denominación de la Asignatura

Historia de la Música II

Equipo de Cátedra

Profesor titular: Aparicio Alfaro

Profesor adjunto: Mauricio Pitich

JTP: Andrea García

Fundamentación

La asignatura Historia de la Música forma parte del grupo de asignaturas destinadas a la formación básica, común a todas las carreras de grado del ISM, y básicamente constituye un recorrido diacrónico de la evolución de la música, principalmente pero no de manera excluyente aquella de tradición escrita, en Occidente, recorrido que, comenzado en el mundo antiguo en Historia de la Música I, se completa y alcanza el presente con Historia de la Música II.

Específicamente, Historia de la Música II comprende el estudio de la música de tradición escrita en las sociedades europeas y americanas de los siglos XVIII al XXI.

El recorrido diacrónico se realiza sobre momentos claves de este recorte, recorte que enfatiza las prácticas sociales de la música, la construcción de repertorios hoy día canónicos, la formalización de instituciones rectoras de la actividad y formación musical, la conformación de un corpus teórico de impacto general, como las diferentes formas de mediación y de circulación cada vez más amplias de buena parte de esta producción musical. Marcan decididamente los siglos de este recorrido la emergencia e instalación de componentes esenciales de la práctica y formas de pensar la actividad musical en nuestra sociedad: los canales de consumo, los debates estéticos, la crítica musical, la prensa periódica especializada en música, la cada vez mayor formalización de la enseñanza pública y privada de la música a través de instituciones de diferente índole y la fuerte injerencia del Estado en este y otros campos; el ingreso del estudio de la música en el ámbito universitario, el desarrollo de la musicología y otras disciplinas relativas al estudio de corte científico de la música; los cambios significativos en el estatus del músico y de muchos géneros musicales, la aparición de diferentes tipos de soportes de la música grabada y su impacto en todo el hacer musical mundial.

El estudio de la historia de la música ha estado profundamente conectado a la idea de la evolución de los sistemas teóricos que, generalmente con posterioridad a las prácticas musicales primigenias, han dado sostén al pensamiento musical y a su realización compositiva e interpretativa, al mismo tiempo que a la idea de la construcción de un canon (consensuado en mayor o menor medida) de obras a las que se les concede el estatus de centrales o modélicas. La preocupación alrededor de los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos alrededor de la música han tenido un ingreso relativamente más tardío en la historiografía musical.

Con más de cien años de música popular grabada, varias décadas de estudios académicos al respecto, y una innegable presencia mayoritaria de ésta en el consumo musical, la centralidad de la música de concierto de tradición escrita (aquella que, fuera de los ámbitos académicos, se suele denominar “música clásica”) ha sido justamente cuestionada. Empero, eso no significa que su legado teórico y estético deba ni pueda ser descartado, sino más bien puesto en diálogo con los otros lenguajes y tradiciones musicales.

Siguiendo a Carl Dahlhaus en su imprescindible libro *Fundamentos de la Historia de la Música*, entendemos que el estudio de esta disciplina está lleno de particularidades, de las cuales no es la menor la presencia estética en la actualidad de obras que fueron

compuestas en el pasado pero que de esa manera forman parte de la configuración del presente musical, algo que no solo se aplica a la música de tradición escrita. También, junto a historiadores que entienden la necesidad de la divulgación científica, y la asumen como una vocación, tales como Ted Gioia, Mark Evan Bonds y Howard Goodall, consideramos que es necesario encontrar maneras más diversas y dialógicas de relatar y comprender, no la Historia de la Música, sino la historia de las músicas.

Dada la pluralidad de perfiles y la enorme diversidad de intereses, prácticas y recorridos musicales del estudiantado de nuestra institución, consideramos que es necesario ofrecer una materia que dé cuenta y entre en diálogo reflexivo y crítico con esta diversidad y con este presente, y que entienda que la mejor manera para apropiarse y reelaborar el pasado musical, construyendo un relato propio, es una perspectiva que entienda la reflexión, el intercambio, la creación y la recreación como vías privilegiadas para la construcción colectiva del conocimiento.

Propuesta Metodológica

El cursado se dividirá en dos espacios de cursado semanal. El primero de estos espacios estará dedicado al estudio de la asignatura en su recorrido diacrónico. El segundo espacio será, un poco en la tradición dahlhausiana, un espacio de reflexión sobre aspectos teóricos, estéticos y analíticos alrededor de los objetos de estudio de la asignatura, a través de la lectura comentada de artículos académicos.

Objetivos Generales

Lograr un acercamiento reflexivo y creativo a los repertorios musicales, las estéticas y los desarrollos teóricos del pasado.
Adquirir nociones sobre el lugar de la música y los músicos en la sociedad en los distintos momentos históricos.

Objetivos Específicos

Comprender la historia y la evolución de la música desde la Antigüedad hasta el Barroco tardío, poniéndola en diálogo con el presente a través de la recreación y la reflexión crítica, y aplicando los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, tanto teóricas como prácticas.
Familiarizarse con la lectura de textos historiográficos y musicológicos, entendiéndolos además como herramientas para la práctica musical.
Adquirir recursos para la producción de textos académicos de perfil analítico e historiográfico.

Programa Analítico

Unidad 1 – El Clasicismo, 1770-1830

Espacio diacrónico

Una introducción transhistórica: el Orientalismo, de Carl Maria von Weber y Félicien David a Mike Oldfield, pasando por Tárrega, Tchaikovsky y Rimsky Korsakov. Un caso particular de orientalismo: el *tópico turco* en la música del clasicismo vienés. Significados históricos y políticos del tópico turco. Las músicas políticas de Beethoven: la música de batallas, la música de la Revolución Francesa, y el tópico turco.

Mozart y Haydn. Las variaciones. Las sonatas. La música de cámara. El concierto para solista. La ópera. El clasicismo en los márgenes: el caso de Boccherini. El clasicismo en las sonatas y conciertos para guitarra de Fernando Sor y Mauro Giuliani.

Beethoven como síntesis y como prospección. El problema de la periodización. La trayectoria de un pensamiento musical. Las obras clasicistas de los tardíos 1790's. El llamado *período heroico*, características y significación. Las obras tardías. El contrapunto en las obras tardías. Adorno y la obra maestra alienada. La recepción de Beethoven por los románticos: Beethoven como héroe, como símbolo y como ícono. Beethoven en el siglo XX, de Mauricio Kagel y John Cage a Chuck Berry y *La naranja mecánica*.

Espacio de reflexión teórica y estética

Géneros y estilos musicales en el siglo XVIII. Los tópicos musicales en el Clasicismo. Las formas musicales hacia fines del siglo XVIII.

Unidad 2 – El siglo XIX, 1830-1890

Espacio diacrónico

El siglo XIX: una introducción. La profesión de músico. El consumo musical. La industria de la ópera. El virtuosismo instrumental y vocal como producto de consumo. La industria editorial y los aficionados. Las mujeres en el mundo musical del siglo XIX. Las preocupaciones románticas. El sonido como preocupación. El sonido pianístico y el sonido orquestal. La idea de fragmento y su articulación con la idea de obra. La *Sinfonía Fantástica* de Berlioz como paradigma del momento.

La forma breve y el lied. Las bagatelas de Beethoven como antecedente. Las piezas breves para piano de Mendelssohn, Schumann y Chopin. Los lieder de Schubert. Las transcripciones y reversiones de los lieder de Schubert realizadas por Franz Liszt y Heinrich Wilhelm Ernst. Los lieder y las piezas breves para piano reunidas en ciclos, de Beethoven y Schubert a Chopin y Schumann. Reinterpretaciones y reformulaciones de lieder y piezas breves para piano de Schubert, Chopin, Schumann y Mahler en los siglos XX y XXI: Enrique "Mono" Villegas, Gerardo Gandini, Bernhard Lang y Uri Caine.

Las formas extensas. Las soluciones formales de las *Fantasías* de Schubert y Schumann y las *Baladas* de Chopin. La pervivencia de la forma sonata. La música de cámara de Schumann y Brahms. La *Sonata en si menor* de Liszt y el modelo de sonata de amalgama.

La ópera. El rol sociocultural de la ópera en el siglo XIX. El *bel canto*. Modelos y tradiciones nacionales en Francia, Italia y Alemania. La *Grand Opéra*: *Les Huguenotes*, de Meyerbeer. La ópera italiana: *La Traviata*, de Verdi. El drama musical: *Tristan und Isolde*, de Wagner. La *ópera comique*: *Carmen*, de Bizet.

Espacio de reflexión teórica y estética

Idealismos, romanticismos, y músicas en el siglo XIX. Géneros y estilos musicales. Los tópicos musicales en el Romanticismo. Las formas musicales durante el siglo XIX.

Unidad 3 – Modernidad y vanguardias, 1890-1945

Espacio diacrónico

Textura y forma en Mahler y Strauss. La doble génesis del concepto de textura. Antecedentes en las sinfonías de Brahms y Bruckner. Los poemas tonales de Strauss. Los lieder y las sinfonías de Mahler. Las óperas de Strauss.

La armonía, de *Tristán* a la sistematización dodecafónica. El *Tristán* y su recepción. El Liszt tardío. La disolución de la tonalidad en Satie, Debussy y Skriabin. Schoenberg: el atonalismo libre. Schoenberg y su escuela: la sistematización dodecafónica.

Ritmo. Stravinsky y el tratamiento del ritmo en *La Consagración de la Primavera*. El ritmo y las músicas populares. El tango: Arolas y Gardel. Tangos no argentinos, de Satie y Stravinsky a Jelly Roll Morton. El jazz temprano y el *swing*: Jelly Roll Morton y Louis Armstrong. El ritmo en el jazz de los 30's y 40's: Lester Young, Charlie Parker, y el *bebop*. Las concepciones rítmicas de Olivier Messiaen y el origen del serialismo integral.

Identidades. Nacionalismos en las Américas. Alberto Williams y Julián Aguirre en Argentina. Charles Ives y George Gershwin en Estados Unidos. Silvestre Revueltas en México.

Espacio de reflexión teórica y estética

Nacionalismos y regionalismos musicales en los siglos XIX y XX. Modernidad y vanguardias en el siglo XX.

Unidad 4 – Pluralidades, 1945-2000

Espacio diacrónico

Los 50's y los 60's: Boulez, Stockhausen, Nono, y el serialismo integral. Cage y la indeterminación. Xenakis y la música estocástica. La obra abierta. Vanguardias en el jazz: Miles Davis, John Coltrane, Cecil Taylor. Piazzolla y el nuevo tango. Los Beatles, Pink Floyd, David Bowie: el ascenso de un rock progresivo.

La música electrónica. Las compositoras de música electroacústica. Ligeti: una trayectoria idiosincrática. Grisey y el espectralismo. Músicas repetitivas: Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass y el minimalismo. El surgimiento del hip - hop. La cultura del sample. Ambient, de Brian Eno a Aphex Twin. Radiohead y Björk. Fausto Romitelli y el diálogo entre el rock y la música clásica contemporánea.

Espacio de reflexión teórica y estética

Músicas, colonialismo, poscolonialismo, y decolonialismo. Músicas, etnias, y razas. Músicas y estudios de género. Músicas y globalización.

Bibliografía general

Unidad 1

Adorno, T. W.: “La obra maestra alienada: sobre la Missa Solemnis” en *Beethoven. Filosofía de la música.*
Bonds, Mark Evan: *Beethoven. Variations on a Life*
Buch, E.: *La novena de Beethoven. Historia política del Himno europeo.*
Fabbri, Franco. 2012. “How Genres Are Born, Change, Die: Conventions, Communities and Diachronic Processes,” en Hawkins, S (ed.) *Critical Musicological Reflections.*
Haimo, E.: “Introduction: Principles of Form”, en *Haydn’s Symphonic Forms*
Kramer, Lawrence: “The Harem Threshold: Turkish Music and Greek Love in Beethoven's "Ode to Joy"" - 19th-Century Music, Vol. 22, No. 1
Mirka, Dunata (ed.). “Introduction”, en *The Oxford Handbook of Topic Theory.*
Rings, Steven; Rehding, Alexander (editores). “Form”, en *The Oxford Handbook of Critical Concepts in Music Theory.*
Rosen, Charles: *El estilo Clásico. Haydn, Mozart, Beethoven*

Unidad 2

Dahlhaus, Carl: *La idea de la música absoluta*
Dahlhaus, Carl: *La música del siglo XIX*
Rosen, C.: *The Romantic Generation*
Samson, Jim (editor): *The Cambridge History of Nineteenth Century Music*, particularmente: Rink, John: "The profession of music", Carew, Derek: "The Consumption of music", Parker, Roger: "The opera industry", Ellis, Katharine: "The structures of musical life"
Walker, A.: “La Guerra de los Románticos”, en *Franz Liszt. The Weimar Years 1848-1861* [traducción de cátedra]
Walker, A: “Liszt’s Sonata in B minor”, en *Reflections on Liszt*

Unidad 3

Adorno, T. W.: “Telón y fanfarria”, en *Mahler. Una fisiognomía musical*,
Auner, J.: “Universos musicales en expansión”, “Segunda Parte. Los años de entreguerras”, en *La música en los siglos XX y XXI*
Boulez, Pierre: “Stravinsky permanece”
Corrado, Omar: “Introducción”, en *Música y modernidad en Buenos Aires 1920-1940.*
Dahlhaus, C.: “Capítulo V. 1889-1914”, en *La música del siglo XIX*.
Frisch, W.: “El fin de siglo y el surgimiento del Modernismo”, en *La música en el siglo XIX*
Gioia, Ted: *Historia del Jazz*
Péteri, L.: “Form, Meaning and Genre in the Scherzo of Mahler's Second Symphony”
Plesch, M.: “La lógica sonora de la generación del 80: Una aproximación a la retórica del nacionalismo musical argentino”
Plesch, M.: “La música en la construcción de la identidad cultural argentina: el topos de la guitarra en la producción del primer nacionalismo”
Rosen, C.: *Schoenberg.*
Whittington, S.: “Serious Inmobilities - On the Centenary of Vexations”.
Wilson, J.: “A Discusion of Two Songs by Charles Ives - General William Booth...and Things Our Fathers Loved”.

Unidad 4

Auner, J.: “Trayectorias de orden y de azar”, “La música electrónica desde la Guerra Fría hasta la Era Digital”, “Texturas, timbres, bucles y capas”, *en La música en los siglos XX y XXI*
Bernstein, Arthur, Sekine, Naoki & Weissman, Dick: “Introduction” y “Conclusion”, en *The Global Music Industry: Three Perspectives.*
Dibelius, U.: “La joven generación / Karlheinz Stockhausen / Pierre Boulez / Luigi Nono / Centros”, ““Composición de la sonoridad (Klangcomposition) / Iannis Xenaxis”, en *La música contemporánea a partir de 1945*
Gann, K.: *No Such Thing As Silence – John Cage 4’33”*
Gilroy, Paul: “El Atlántico negro como contracultural de la modernidad” en *Atlántico Negro: Modernidad y doble conciencia.*
Griffiths, P.: *Modern Music and After - 3d Edition*
Lucier, Alvin: *Music 109 – Notes on Experimental Music.*
Madrid, Alejandro L. (ed.). “Introduction”, en *Transnational Encounters: Music and Performance at the U.S.-Mexico Border.*
Martin, Bill: *Avant Rock. Experimental music from the Beatles to Björk*
Nicholls, D.: *John Cage.*
Pritchett, J: “Lo que el silencio enseñó a John Cage”
Shifres, Favio; Rosaba-Coto, Guillermo: “Hacia una educación musical decolonial en y desde Latinoamérica”
Strohm, Reinhard (ed.). “Introduction”, en *Studies on a Global History of Music: A Balzan Musicology Project*.
Vila, Pablo: “Music, Dance, Affect, and Emotions: Where We Are Now”, en *Music, Dance, Affect, and Emotions in Latin America.*

Régimen de Cursado: Cuatrimestral

Carga horaria total: 90 hs

Carga Horaria Semanal: 6 Horas
Distribución de la Carga Horaria semanal:
Espacio diacrónico: 4 hs.
Espacio de reflexión teórica y estética: 2 hs.
Clases de consulta y seguimiento virtual del desarrollo de los trabajos prácticos: a convenir en cada caso con los estudiantes.

Cronograma
Unidad 1 – Semanas 1 a 3
Unidad 2 – Semanas 4 a 7
Unidad 3 – Semanas 8 a 11
Unidad 4 – Semanas 12 y 13
Cinco trabajos prácticos: cuatro a ser entregados al finalizar cada unidad, y un trabajo escrito de largo aliento a ser entregado al finalizar el cursado de la asignatura.

Condiciones para obtener la Regularidad
80 % asistencia
Aprobación de al menos un trabajo práctico

MODALIDAD DE PROMOCIÓN

Estudiantes regulares y oyentes

Contempla promoción directa

Requisitos: Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos.

Modalidad de examen final

- Oral

Requisitos: Desarrollo en examen de la Unidad o las Unidades cuyos respectivos trabajos prácticos no hayan sido debidamente aprobados.

Estudiantes libres

Modalidad e examen final

- Oral
- Escrito

Requisitos**:** Desarrollo de una de las Unidades del programa, a elección del examinado, conjuntamente con la presentación y defensa de un trabajo práctico escrito de temática consensuada con el equipo docente.

Criterios de Evaluación para Examen Final

Se tomará en cuenta los siguientes criterios en la evaluación por examen final:
Claridad en la exposición oral;
Pertinencia del tema elegido;
Argumentación para el tema tratado;
Conclusiones finales a las que se arribó.

(1994–2024) 30 años de la Consagración Constitucional de la Autonomía y Autarquía Universitaria en Argentina.

Número de resolución CAISM N°28/24

Universidad Nacional del Litoral

Facultad de Humanidades y Ciencias

Instituto Superior de Música

Denominación de la Asignatura

Historia de la Música Especializada

Equipo de Cátedra

Profesor titular: Aparicio Alfaro

Instituto Superior de Música
Facultad de Humanidades y Ciencias
Universidad Nacional el Litoral

Ciudad Universitaria
3000, Santa Fe, Argentina
0342-4511622-23
www.ism.unl.edu.ar

Fundamentación

La asignatura Historia de la Música Especializada pretende acercarse críticamente a la historia sociocultural de la música argentina entre finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XXI. Como tal, es un objeto de estudio polifacético, atravesado por tensiones de todo tipo, estéticas, políticas, económicas, y proyectado sobre un telón de fondo histórico cargado de convulsiones y crisis a menudo profundamente traumáticas a nivel colectivo. Partiendo del interrogante sobre qué se entiende como música argentina, y cuál ha sido su lugar en la historia de nuestra sociedad, y coincidiendo con Sergio Pujol, que en la Introducción de su libro *Cien años de música argentina* señala que "en los debates culturales de nuestros días [...] ya no tiene mucho sentido diferenciar lo culto de lo popular", proponemos un recorrido por distintas ideas, momentos y figuras de la música en Argentina que consideramos que pueden resultar claves a la hora de intentar construir un relato histórico que dé cuenta de la diversidad, riqueza y complejidad, plena de aristas, de algo tan esencial en la identidad cultural de nuestro país como es su música. En algunos casos, un hecho histórico aparentemente menor, como las controversias alrededor del éxito de ventas de *El rancho'e la Cambicha*, grabado por Antonio Tormo en 1950, o la crisis diplomática que se produjo en 1980, en plena dictadura, cuando un grupo de músicos de la Orquesta de la Ópera de París, de visita en Buenos Aires, firmó una solicitada solidarizándose con los desaparecidos, puede arrojar luz sobre realidades conflictivas en la historia argentina de las cuales la música, a veces a su pesar, no puede escindirse. En otros casos, lo ilustrativo puede ser la evolución de un género, la historia de la contraposición entre ciertas posturas estéticas, el éxito o el fracaso de determinados proyectos o la trayectoria de tal o cual figura emblemática.
Dada la pluralidad de perfiles y la enorme diversidad de intereses, prácticas y recorridos musicales de nuestros estudiantes, y la perenne preocupación sobre la identidad cultural nacional y el lugar de la música en ésta, consideramos que es necesario ofrecer una materia que dé cuenta y entre en diálogo reflexivo y crítico con esta diversidad y con este presente, y que entienda que la mejor manera para apropiarse y reelaborar un pasado musical que, como bien señalara Dahlhaus, es también presente, pudiendo construir finalmente un relato propio lo más integrador que sea posible, es tener una perspectiva que comprenda la reflexión, el intercambio, la creación y la recreación como vías privilegiadas para la construcción colectiva del conocimiento.

Propuesta Metodológica

Los espacios de cursado se dividirán en dos momentos: El primero de ellos, que ocupará las primeras tres horas de cada clase semanal, consistirá en la exposición del tema, habilitando permanentemente el intercambio y el debate con los estudiantes. El segundo momento, en la última hora de la clase, se dedicará al seguimiento del desarrollo de los trabajos prácticos, y al debate e intercambio de ideas alrededor de las problemáticas que estos planteen.

Objetivos Generales

Lograr un acercamiento reflexivo y crítico a la historia sociocultural de la música en Argentina entre finales del siglo XIX y principios del siglo XXI.

Objetivos Específicos

Familiarizarse con los problemas de la historiografía de la música argentina.

Poder producir textos académicos sobre temáticas de la historia de la música en Argentina, articulando con los conocimientos adquiridos en otras asignaturas afines, como Historia de la Música Popular, Análisis Crítico Musical, Estética de la Música e Investigación Musicológica.

Programa Analítico

Clase 1

El Himno Nacional - Los significados fluctuantes de un símbolo, de López y Planes y Blas Parera a Ricardo Iorio y Lali.

Clase 2

Ópera y trauma histórico en Latinoamérica y Argentina, de *Il Guarani*, de Carlos Gomes, a *La casa sin sosiego* de Gerardo Gandini

Clases 3 y 4

Nacionalismo, universalismo y modernidad en Argentina, entre el Centenario y el primer peronismo.

Clase 5

Peronismo y antiperonismo alrededor del éxito de *El rancho'e la Cambicha*, por Antonio Tormo.

Clase 6

Lo nacional en la producción culta y popular en las décadas de los 50's y 60's.

Clase 7

Jazz en Argentina, entre las décadas de los 40's y el 2001.

Clase 8

Sandro, el despreciado, y los orígenes del rock nacional.

Clase 9

Astor Piazzolla y la reinvención del tango.

Clase 10

María Elena Walsh y la nueva canción.

Clase 11

Música, política y dictadura en Argentina, según Esteban Buch: El affaire Bomarzo, y la orquesta de la Ópera de París en Buenos Aires.

Clase 12

Luca Prodan, un extranjero en la tradición intelectual de Groussac y Gombrowicz.

Clase 13

Logros y frustraciones: el CLAEM, la revista Lulú y el Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín.

Bibliografía general

AAVV – *La música en el Di Tella. Resonancias de la modernidad.*
AAVV – *XX años – Ciclo de Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín, 1997-2016*
Adamovsky, Ezequiel; Buch, Esteban: *La marchita, el escudo y el bombo. Una historia cultural*

de los emblemas del peronismo, de Perón a Cristina Kirchner.
Alonso, Pablo S.: *La música de Sandro. Como se hicieron sus canciones.*
Arizaga, Rodolfo; Camps, Pompeyo: *Historia de la música en la Argentina.*
Berman, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad.*
Buch, Esteban: *The Bomarzo affair. Ópera, perversión y dictadura*.
Buch, Esteban: *Música, dictadura, resistencia La Orquesta de París en Buenos Aires.*
Buch, Esteban: *O juremos con Gloria morir Historia de una Épica de Estado.*
Chamosa, Oscar: *Breve historia del folklore argentino, 1920-1970: Identidad, política y nación.*
Corrado, Omar: *Música y Modernidad en Buenos Aires (1920-1940).*
Corrado, Omar: *Sonografía de la pampa : Música argentina durante el primer peronismo (1945–1955)*
Corti, Berenice: *Jazz argentino: la música "negra" del país "blanco".*
De Diego González, Antonio: "Ópera y celebración. El papel de la ópera como elemento de construcción de identidades en Latinoamérica"
Del Mazo, Mariano: *Sandro. El fuego eterno*
Díaz, Claudio: *Variaciones sobre el ser Nacional. Una aproximación sociodiscursiva al "folklore" argentino*
Fernández Bitar, Marcelo: *50 años de rock en Argentina. Buenos Aires*
Fischerman, Diego; Gilbert, Abel: *Piazzolla. El mal entendido*
García Brunelli, Omar (Compilador): *Estudios sobre la obra de Astor Piazzolla*.
Garcia Canclini, Nestor: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la Modernidad.*
Garcia Morillo, R.: *Estudios sobre música argentina*
Jalil, Oscar: *Luca Prodan. Libertad, divino tesoro.*
Kuss, Malena: "Lenguajes nacionales de Argentina, Brasil y México en las óperas del siglo XX: hacia una cronología comparativa de cambios estilísticos"
Madrid, Alejandro L.: *En busca de Julián Carrillo y el Sonido 13*
Mansilla, Silvina L.: *La obra musical de Carlos Guastavino Circulación, recepción, mediaciones.*
Miranda, Ricardo; Tello,Aurelio: *La música en Latinoamérica*
Nigro Giunta, Violeta: *Transformaciones en la música contemporánea en Buenos Aires. Obras, Actores, Instituciones (1984-2014)*. [Tesis de doctorado]
Parisi, Claudio: *Mono. Buscando a Enrique Villegas.*
Plesch, M.; Huseby, G.: "La música argentina en el siglo XX", en *Arte, Sociedad y Política, Nueva Historia Argentina* (Volumen II; pp. 175-234)
Plesch, Melanie: "La lógica sonora de la generación del 80: Una aproximación a la retórica del nacionalismo musical argentino."
Pujol, Sergio: *Cien años de música argentina Desde 1910 hasta nuestros días.*
Pujol, Sergio: *Como la cigarra. Biografía de María Elena Walsh.*
Pujol, Sergio: *Gato Barbieri. Un sonido para el Tercer Mundo.*
Pujol, Sergio: *Jazz al sur. Historia de la música negra en la Argentina*
Sarlo, Beatriz: *Borges, un escritor en las orillas.*
Sarlo, Beatriz: *Una modernidad periférica. Buenos Aires, 1920 y 1930*
Scarabino, G.: *El Grupo Renovación (1929-1944) y la nueva música en la Argentina del siglo*

XX.
Suárez Urtubey, P.: *Alberto Ginastera en cinco movimientos*

Régimen de Cursado: Cuatrimestral (2do cuatrimestre)
Modalidad de Cursado: Presencial
Carga horaria total: 60 hs

Carga Horaria Semanal: 4 Horas
Distribución de la Carga Horaria semanal
Clase teórica: 3 horas
Debate y seguimiento de los trabajos prácticos: 1 hora

Cronograma (Incluyendo Parciales y Trabajos Prácticos):
Clase 1 – Semana 1
Clase 2 – Semana 2
Clases 3 y 4 – Semanas 3 y 4
Clase 5 – Semana 5
Clase 6 – Semana 6
Clase 7 – Semana 7
Clase 8 – Semana 8
Clase 9 – Semana 9
Clase 10 – Semana 10
Clase 11 – Semana 1
Clase 12 – Semana 12
Clase 13 – Semana 13

Los trabajos prácticos se entregarán al final de las clases 4, 7, 10 y 13

Condiciones para obtener la Regularidad:
80 % asistencia
Aprobación de al menos un trabajo práctico

MODALIDAD DE PROMOCIÓN

Estudiantes regulares y oyentes

Contempla promoción directa
Requisitos: Aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos.

Modalidad de examen final

- Oral

Requisitos: Presentación y defensa de los trabajos prácticos no hayan sido debidamente aprobados.

Estudiantes libres

Modalidad e examen final

- Oral
- Escrito

Requisitos**:** Desarrollo de uno de los núcleos temáticos del programa, a elección del examinado, conjuntamente con la presentación y defensa de un trabajo práctico escrito de temática consensuada con el docente.

Criterios de Evaluación para Examen Final

Se tomará en cuenta los siguientes criterios en la evaluación por examen final:
Claridad en la exposición oral;
Pertinencia del tema elegido;
Argumentación para el tema tratado;
Conclusiones finales a las que se arribó.