

Seminario Acreditado para el Doctorado en Humanidades

Música y representación. Enfoques y perspectivas actuales

Profesor dictante: Dr. Omar Corrado (Universidad de Buenos Aires)

Duración: 45 horas

Créditos académicos: 3 créditos

Destinatarios

Graduados de carreras de grado de música y estudiantes del Doctorado en Humanidades, quienes pueden realizar la instancia de evaluación prevista. Estudiantes de música avanzados o público en general con conocimientos de lectura y análisis musical, quienes no realizan instancia de evaluación pero acreditan asistencia.

Descripción

Las posibilidades de la música para referir a universos externos a su propia economía estructural inmanente constituyen el desvelo de la semiótica, la hermenéutica o la semántica musicales. Una revisión del estado de la cuestión sobre el problema de la significación musical permitirá situar la discusión actual desde diferentes perspectivas teóricas.

El postulado que organiza este seminario asume las capacidades referenciales del dispositivo musical, considerado en toda su densidad para/inter/meta/hiper/textual y situado en el proceso integral de las prácticas sociales. Se ven así convocadas y comprometidas las instancias de producción y recepción, las condiciones generales de enunciación, los modos de circulación de los discursos, las expectativas individuales y grupales de escucha, los códigos lingüísticos y culturales, las estrategias técnicas y poéticas personales, los contextos históricos, políticos e ideológicos. De lo anterior deriva lógicamente el inmenso problema de la representación, sus límites y sus crisis, de larga tradición en la filosofía, las ciencias humanas y sociales, la psicología social, el psicoanálisis, la lingüística y la semiología, la historiografía, la teoría literaria y del arte. Las dificultades inherentes al término "representación", que oscila "entre sustitución y evocación mimética" como observa Ginzburg, han sido señaladas en épocas recientes por "los críticos del positivismo, los posmodernos escépticos, los cultores de la metafísica de la ausencia", o simplemente rechazadas "como sinónimo de un mal realismo ideológico y orgánico, o espejismo de unificación realista" por el postestructuralismo, según Jameson. Sin embargo, el concepto conserva su plena vigencia en el pensamiento actual y ha sido reivindicado, entre otros, por los mencionados autores. En su análisis espacial de la cultura, Jameson entiende la representación como "el sinónimo mismo de 'figuración', prescindiendo de la forma histórica e ideológica de esta última. Asumo, por lo tanto (...) que todas las formas de producción estética consisten en una u otra manera en la pugna con y por la representación, sean éstas las ilusiones de la perspectiva o del trompe l'oeil o las más reflexivas y diacríticas, iconoclastas o fracturadas formas modernistas".

Más modestamente, utilizamos el concepto de representación, en principio, como extensión de su acepción clásica –estar en lugar de...-, como "puesta en relación de una imagen presente y de un objeto ausente, la una equivalente a la otra porque le es homóloga" desde determinado ángulo de observación, como lo postula Chartier.

En este sentido, el seminario propone dos áreas de investigación, referidas, respectivamente, a la representación del espacio y a la representación política. En el primero de ellos se abordan las repercusiones del llamado "giro espacial" en el estudio de manifestaciones musicales latinoamericanas de los siglos XX y XXI, en un trayecto que conduce del espacio nacional territorializado a la desmaterialización de las

composiciones colectivas y remotas de Internet; del lugar señalado y empírico a la “cartografía cognitiva” (Jameson) y los espacios “heterotópicos y heterocrónicos” (Foucault) En la nueva reflexión sobre el espacio desarrollada, entre otras disciplinas, por geografía cultural contemporánea se anudan cuestiones de subjetividad individual y social, modos de habitar, concepciones históricas y políticas que se analizan aquí desde el punto de vista de las “técnicas del imaginario musical” (Born).

El segundo de los ítems propuestos indaga las relaciones entre música y política, su articulación en una situación histórica precisa. Se presentan estudios de caso en el marco de la música culta argentina durante el llamado “peronismo clásico” (1946-1955), en los cuales el texto musical integra, asume o rechaza la inscripción contextual, el “habla de la ideología” (Avellaneda). Una densa red retórica enlaza las interpelaciones a lo nacional basadas en versiones particulares del folclore, la historia patria, la religión, las tradiciones literarias, lo popular, puestos en escena mediante una tecnología que adopta recursos del espectáculo y de la liturgia. En el campo opuesto, las obras disputan la legitimidad y posesión del repertorio “nacional” o bien lo ignoran para adscribir a una posición más autónoma, formalista o cosmopolita del hecho compositivo, lo que puede ser interpretado parcialmente como resistencia al discurso oficial.

Objetivo general

Conocer el estado de la discusión teórica actual, proveniente de distintas disciplinas, sobre las capacidades de la música para representar, con sus estructuras específicas, un “afuera” definido en otras perspectivas como “extramusical”.

Objetivos específicos

Estudiar y reflexionar críticamente sobre dos aspectos específicos de la representación musical: el espacio y lo político, ambos referidos a la producción musical culta argentina y latinoamericana de los siglos XX y XXI.

Contenidos

Unidad 1: Problemas generales del concepto de representación aplicado a la música.

- 1.1 Enfoques semióticos
- 1.2 Enfoques históricos
- 1.3 Enfoques sociológicos

Unidad 2: La producción del espacio en la música latinoamericana de los siglos XX y XXI (I).

- 2.1 Música y giro espacial
- 2.2 El espacio nacional. La región. La ciudad
- 2.3 Espacio e historia
- 2.4 Espacio como metáfora identitaria.

Unidad 3: La producción del espacio en la música latinoamericana de los siglos XX y XXI (II).

- 3.1 Desplazamientos
- 3.2 Espacios heterotópicos y heteronómicos
- 3.3 Migraciones y exilios
- 3.4 Nómades y cosmopolitas
- 3.5 Cartografías cognitivas

Unidad 4: La representación política: un estudio de caso. Músicas argentinas en el primer peronismo (I).

- 4.1 Música y espacio público
- 4.2 Las inscripciones “nacionales: la historia, el folclore, la religión.

4.3 Batallas textuales

Unidad 5: La representación política: un estudio de caso. Músicas argentinas en el primer peronismo (II)

- 5.1 El problema del lenguaje
- 5.2 Música, retórica y propaganda
- 5.3 Formalismo y vanguardia

Unidad 6:

Conclusiones y aperturas. Perspectivas de estudio para las músicas latinoamericanas desde comienzos del siglo XX.

Bibliografía básica

Unidad 1

- Accaoui, Christian. "Les diverses formes de la métaphore et de l'analogie en musique", Taillandier-Guittard (dir.), *Métaphore et musique*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, pp. 13-40.
- Almén, Byron; Hatten, Robert. "Narrative Engagement with Twentieth-Century Music": Possibilities and Limits", en Klein, Michel; Reyland, Nicholas, (ed.). *Music and Narrative since 1900*. Bloomington, Indiana University Press, 2013, pp. 59-85.
- Caplin, William. "On the Relation of Musical *Topoi* to Formal Function", en *Eighteenth-Century Music* 2/1, 2005, pp. 113-124.
- Chartier, Roger. "Le monde come représentation", en *Annales*, vol. 44, 6 (1989), pp. 1505-1520.
- Escal, Françoise, *Aléas de l'oeuvre musicale*. Paris, Hermann, 1996.
- Grábocz, Márta: *Musique, Narrativité, Signification*. Paris, L'Harmattan, 2009.
- Monelle, Raymond. *The Sense of Music. Semiotic Essays*. Princeton NJ, Princeton University Press, 2000.
- Nattiez, Jean-Jacques. *Music and Discourse. Towards a Semiology of Music*. Princeton-New Jersey, Princeton University Press, 1990.
- Savage, Roger W. H. *Hermeneutics and Musical Criticism*, New York and London, Routledge, 2010.
- Sheinberg, Esti (ed.). *Music Semiotic: a Network of Significations in Honour and Memory of Raymond Monelle*, Farnham, Ashgate, 2012.
- Tarasti, Eero. *A Theory of Musical Semiotics*. Bloomington and Indianapolis. Indiana University Press, 1994.

Unidades 2 y 3

- Born, Georgina. "Introduction- music, sound and space: transformations of public and private experience", en Born, Georgina (ed.). *Music, sound and space*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 1-68.
- Corrado, Omar. "El espacio musical", en *Seminario sobre el espacio en las artes*. Santa Fe: Municipalidad de Santa Fe, Escuela de Diseño y Artes Visuales, 1993, pp. 25-28.
- _____ "Significar una ciudad: Piazzolla y Buenos Aires", *Revista del Instituto Superior de Música – Universidad Nacional del Litoral*, 9, 2002, pp. 52-61.
- _____ "Música argentina y producción del espacio: mapa, derivas", en *Revista Argentina de Musicología*, 14, 2014, pp. 91-130.
- De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*. México, Universidad Iberoamericana, 2000.
- Etkin, Mariano. "Alrededor del tiempo", en *Lulú*, 2 (noviembre de 1991), pp. 17-18.

_____ "El hombre que está solo y espera", en www.latinoamerica-musica.net, última consulta 28-2-2014. Texto incluido en el catálogo del Festival "Neue Musik Rümelingen", Suiza, 1997.

_____ "Los espacios de la música contemporánea en América Latina", en *Revista del Instituto Superior de Música*, UNL, 1 (1989), pp. 47-58.

-Foucault, Michel. "Des espaces autres" (1967), publicado en *Architecture, Mouvement, Continuité*, 5 (octubre 1984), pp. 46-49, en *Dits et écrits*, vol II, 1954-1988. Paris, Gallimard, 1994, pp. 1571-1581.

-Frampton, Kenneth. "Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance", en Hal Foster (ed.). *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture*. Seattle, Bay Press, 1983, pp. 16-30.

-Jameson, Fredric. "Cognitive Mapping", en Cary Nelson; Lawrence Grossberg (ed.): *Marxism and the Interpretation of Culture*. Urbana and Chicago, Illinois University Press, 1988, pp. 347-357.

-Lefebvre, Henri. *The Production of Space*, tr. Donald Nicholson-Smith. Maiden, Oxford, Victoria, Blackwell, 2007 [1a. en francés 1974].

-Schafer, Murray R. *The Soundscape. Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Rochester, Vermont, Destiny Books, 1994 [1977].

Unidades 4 y 5

-Avellaneda, Andrés. *El habla de la ideología*. Buenos Aires: Sudamericana, 1983.

-Corrado, Omar. *Música y modernidad en Buenos Aires 1920-1945*. Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2012.

_____ "Honrar al General: música, historia, lenguaje y política en el Año Sanmartiniano (Argentina, 1950)", en Volpe, Maria Alice (org.). *Teoría, crítica e música na atualidade*, Rio de Janeiro, Escola de Música, 2012, pp. 91-115.

_____ "Música en el peronismo clásico: variaciones sobre (una) Vidala (1946)", *Música e Investigación*, 21, 2013 [2014], pp. 19-54.

_____ "Música y práctica política del comunismo en Buenos Aires, 1943-1946", [en línea] *Afuera. Revista de crítica cultural* 8, Buenos Aires, 2010. [www.revistaafuera.com]

_____ "Ideologías y tradiciones en conflicto: la *Cantata Martín Fierro* (1945-1948) de Juan José Castro en el contexto del primer peronismo", en Ramos López, Pilar (ed.). *Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970)*, España, Argentina, Cuba, México. Logroño (España), Universidad de La Rioja, 2012, pp. 301-316.

_____ "Para el 'tránsito a la inmortalidad': la *Sinfonía In Memoriam* (Eva Perón), de Luis Milici (1953)", en *Revista Argentina de Musicología*, 15, 2016, pp. 279-320.

_____ "Los sonidos del 45. Música e identidades en Buenos Aires entre el fin de la Segunda Guerra y los comienzos del peronismo", en *Revista del Instituto Superior de Música*, Universidad Nacional del Litoral, 16, 2016, pp. 9-61.

_____ *Vanguardias al sur. La música de Juan Carlos Paz*. Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2013.

-Chamosa, Oscar. "Criollo and Peronist. The Argentine Folklore Movement During the First Peronism, 1943-1955", pp. 113-142, en Karush, Matthew; Oscar Chamosa (ed.). *The New Cultural History of Peronism*. Durham and London, Duke University Press, 2010.

-Marechal, Leopoldo. "La poesía, lo autóctono y lo foráneo en su contenido esencial", en *Primer ciclo anual de conferencias*, vol. I, Ministerio de Educación de la Nación, Subsecretaría de Cultura, 1950, pp. 178-192.

-Plotkin, Mariano. *Mañana es San Perón, Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1946-1955)*. Buenos Aires, Ariel, 1993.

Algunos textos complementarios

- Born, Georgina; Hesmondhalgh, David (ed.). *Western Music and Its Others. Difference, Representation and Appropriation in Music*. Introduccion. Berkeley- Los Angeles- Boston, University of California Press, 2000.
- Ginzburg, Carlo. *Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza*. Milano, Feltrinelli, 2011, cap. 3, "Rappresentazione. La parola, l'idea, la cosa", pp. 82-99.
- Jameson, Fredric. *Una modernidad singular. Ensayo sobre la ontología del presente*. Barcelona, Gedisa, 2004, [1ª, en inglés 2002], Parte I, cap. 4, pp. 45-56.
- Larson, Steve. *Musical Forces: Motion, Metaphor and Meaning in Music*, Bloomington, Indiana University Press, 2012.
- Luna, Toni; Valverde, Isabel (dir.). *Teoría y paisaje: reflexiones desde miradas interdisciplinarias*. Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, sf. [2010]
- Majluf, Natalia. "Ce n'est pas le Pérou, or, the Failure of Authenticity: Marginal Cosmopolitans at the Paris Universal Exhibition of 1855", en *Critical Inquiry*, 13, 4 (Summer 1997), pp. 868-893.
- Massey, Doreen. *for space*. London, Sage, 2005.
- Mondelli, Peter, "The Phonocentric Politics of the French Revolution", en *Acta Musicologica* LXXXVIII/2, 2016, pp. 143-164.
- Soja, Edward. *Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory*. London, Verso, 1989.
- Tarasti, Eero. *Sémiotique musicale*. [Limoges], PULIM, 1996.
- Thrift, Nigel. *No-Representational Theory. Space, politics, affect*. London-New York, Routledge, 2008.

Evaluación

La evaluación consiste en la elaboración y aprobación de un texto breve (entre 10 y 15 páginas) que plantee una investigación original sobre un tema a elección del doctorando, en el cual se apliquen marcos teóricos y metodológicos desarrollados en el seminario. Una primera aproximación al tema de la monografía se expondrá y debatirá en la última clase del seminario.