

Materia: Estética musical

Departamento:

Artes

Profesor:

Monjeau, Federico

1°Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

SEMINARIO: Estética Musical

PROFESOR: Prof. Federico Monjeau

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2015

PROGRAMA: 0657

Aprobado por Resolución N° 60163/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
ASIGNATURA: ESTETICA MUSICAL
PROFESOR: FEDERICO MONJEAU
1er CUATRIMESTRE
2015
PROGRAMA 0657

I. MÚSICA Y LENGUAJE

La relación con el texto. Formas retóricas de la música barroca. Música y texto en el lied romántico.

Dioniso y Apolo en la estética de Nietzsche. "El nacimiento de la tragedia". El modelo de "Tristán e Isolda". La música en el sistema de Schopenhauer.

El concepto de imitación en Platón y en Th. W. Adorno. Mimesis y tabú. Mimesis y construcción. El carácter enigmático de la obra de arte.

Expresión y convención. La transformación nietzscheana: "El caso Wagner".

Caso Wagner II: la perspectiva crítica de Adorno. Ecos wagnerianos: "La mano feliz" de Arnold Schoenberg. Opera, género, convención.

El rol de la convención en el estilo tardío de Beethoven. Adorno y la dialéctica de la convención.

El concepto de alegoría en Walter Benjamin. Música y alegoría: "An Tasten" de Mauricio Kagel.

Música y metáfora: Schopenhauer, Proust. Música y literatura, tres perspectivas: "En busca del tiempo perdido" (Proust), "Doktor Faustus" (Mann), "Ulises" (Joyce).

El concepto de belleza natural en la teoría estética de Adorno.

II. FORMA Y PERCEPCIÓN

Forma y estructura en la música serial. La perspectiva schoenberguiana. La interpretación de Adorno.

El modelo estructuralista. Música y estructura en la visión de Lévi-Strauss. Las "estructuras" de Boulez y los "grupos" de Stockhausen. Tiempo espacio y tiempo duración.

Forma y escritura. György Ligeti.

Una perspectiva americana. La noción de disonancia en la música de Ruth Crawford.

Las teorías de Henry Cowell.

La estructura rítmica en John Cage.

Tiempo y superficie en Morton Feldman.

Algo más sobre Ruth Crawford: teoría de género y New Musicology

III. MÚSICA E HISTORIA

"Progreso" tonal y "regresión" técnica en las Tres Piezas op. 11 de Arnold Schoenberg.

La controversia Schoenberg-Busoni.

El concepto adorniano de material a examen. Músicas de hoy: Gerardo Gandini,

Mariano Etkin, Pablo Ortiz. El caso Golijov. La escuela de Atlanta.

Perspectivas sobre la interpretación musical. Interpretación y progreso. La escuela historicista. Música e industria discográfica.

Consideraciones sobre una idea de progreso en música.

OBJETIVOS Y MÉTODOS

La materia no sigue un orden cronológico estricto; no se trata de una historia de las ideas estéticas —tal como se plantea, por ejemplo, en el admirable libro de Enrico Fubini *La estética musical de la Antigüedad al siglo XX*—, sino, más precisamente, de una estética historizada: una investigación de la relación entre el desarrollo de ciertos objetos artísticos y ciertas categorías teóricas. Historizar significa captar esa relación. La materia se agrupa en tres áreas o unidades: lenguaje, forma, historia, sin desconocer que cada área incluye necesariamente aspectos de las otras.

La primera unidad recorre los temas tradicionales de la estética musical: la posición histórica de la música dentro de los distintos sistemas y jerarquías estéticos; la caracterización de la música como lenguaje; la naturaleza de la expresión musical; el rol de las convenciones.

La segunda toma como punto de partida la perspectiva dodecafónica de Arnold Schoenberg y su continuación crítica en el serialismo de posguerra, además de los debates sobre forma, estructura y percepción musicales desarrollados en los cursos de Darmstadt hacia mediados de la década del 60, con Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Theodor Adorno y Carl Dahlhaus como referencias centrales. La inclusión en esta unidad de autores como Ruth Crawford, John Cage y Morton Feldman, exponentes de distintas formas o momentos de la vanguardia americana, busca abrir la discusión sobre forma y temporalidad musical hacia otros horizontes estéticos y filosóficos.

La tercera unidad está centrada sobre la *idea* de historia y sobre algunos interrogantes básicos, a saber: ¿Qué formas presenta la historia de la música? ¿Existe el progreso histórico en la música occidental? ¿En qué medida el concepto de material histórico conserva actualidad para la crítica? ¿Hay progreso en la ejecución? ¿Supone la interpretación historicista una mayor aproximación a la verdad?

En esta última unidad se discuten tendencias compositivas e interpretativas de la escena actual; se analiza además la relación entre industria discográfica y lenguaje musical en un período acotado de la historia argentina.

Se cuenta con una bibliografía básica —que podrá ser ampliada durante el desarrollo del curso— y con una selección de obras musicales. Se pretende una articulación productiva entre teorías críticas y obras musicales.

FORMA DE EVALUACIÓN

Alumnos regulares: 1) parcial domiciliario y parcial en clase, 2) presentación de una monografía individual hacia el final del curso, 3) examen final oral.

Los temas del parcial serán determinados por el profesor. El tema de la monografía será libremente elegido por el alumno entre los distintos puntos del programa. El examen final consistirá básicamente en una defensa oral de la monografía, aunque el alumno deberá responder sobre otros puntos del programa. Sólo se podrá rendir el final una vez aprobada la monografía.

Alumnos libres: examen escrito y oral. Ambos temas, el del escrito y el del oral, serán determinados por el profesor en el momento del examen.

Se aprobará con un mínimo de 4 (cuatro), nota válida tanto para el promedio de parciales como de la monografía final.

REGULARIDAD

El alumno regular deberá asistir al 75% de los prácticos y aprobar con un promedio mínimo de 4 (puntos)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD

UNIDAD I

- Theodor W. Adorno, *Teoría estética, Obra completa*, vol. 7, Madrid, Akal, 2003.
- , *Beethoven. Filosofía de la música*, Madrid, Akal, 2003.
- , *Filosofía de la nueva música, Obra completa*, vol. 12, Madrid, Akal, 2006.
- , *Monografías musicales, Obra completa*, vol. 13, Madrid, Akal, 2006.
- Roland Barthes, “La canción romántica”, en *Lo obvio y lo obtuso (Imágenes, gestos, voces)*, Barcelona, Paidós, 1985.
- Walter Benjamin, “Sobre la facultad mimética”, en *Angelus Novus*, Barcelona, Edhasa, 1971.
- , *El origen del drama barroco alemán*, Madrid, Taurus, 1990.
- Massimo Cacciari, “Música, voz, texto”, en *Hombres póstumos. La cultura vienesa del primer novecientos*, Barcelona, Península, 1989.
- Carl Dahlhaus, *La idea de la música absoluta*, Barcelona, Idea Books, 1999.
- Pablo Fessel, “Desintegración textural en el estilo tardío de Beethoven”, en *Revista del Instituto Superior de Música*, no. 8, 2001.
- Enrico Fubini, *La estética musical de la Antigüedad al siglo XX*, Barcelona, Alianza, 1988.
- James Joyce, *Ulises*, Barcelona, Lumen, 2005.
- Thomas Mann, *Doktor Faustus*, Buenos Aires, Sudamericana, 1958.
- Leonard Meyer, *Emoción y significado en la música*, Madrid, Alianza, 2001.
- Federico Monjeau, *La invención musical. Ideas de historia, forma y representación*, Buenos Aires, Paidós, 2004.
- John Neubauer, *La emancipación de la música. El alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII*, Madrid, Visor, 1992.
- Frederic Nietzsche, “El caso Wagner”, “Nietzsche contra Wagner”, en *Ecce Homo, Obras completas*, vol. X, Madrid, Aguilar, 1932.
- , *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 1994.
- Ricardo Piglia, “Cómo está hecho el *Ulysses*”, en *El último lector*, Barcelona, Anagrama, 2005.
- Platón, *La República*, Buenos Aires, Eudeba, 1975.
- Marcel Proust, *A la sombra de las muchachas en flor*, Madrid, Alianza, 1990.
- Charles Rosen, *Haydn. Mozart. Beethoven. El estilo clásico*, Madrid, Alianza, 1991.

- Edward Said, *Sobre el estilo tardío. Música y literatura a contracorriente*, Buenos Aires, Debate, 2009.
- Arnold Schoenberg, "La relación con el texto", en *El estilo y la idea*, Madrid, Taurus, 1974.
- Arthur Schopenhauer, *El mundo como voluntad y representación*, libro III, México, Porrúa, 1990.
- Rose Rosengard Subotnick, *Developing Variations. Style and Ideology in Western Music*, Minnesota, University of Minnesota Press, 1990.

UNIDAD II

- Theodor W. Adorno, *Filosofía de la nueva música*, op. cit.
- , *Monografías musicales*, op. cit.
- , "Vers une musique informelle", en *Escritos Musicales I-III, Obra completa*, vol. 16, Madrid, Akal, 2006.
- , "El Quinteto para instrumentos de viento de Schoenberg", en *Escritos Musicales IV, Obra completa*, vol. 17, Madrid, Akal, 2008.
- , *Impromptus*, Barcelona, Laia, 1985.
- , *Teoría estética*, op. cit.
- Theodor W. Adorno, György Ligeti, R. Stephan y otros, "Internationale Freienkurse für Neue Musik, Darmstadt 1966", en *La revue musicale/L'itinéraire*, París, Fondation Avicenne, 1998.
- Pierre Boulez, *Puntos de referencia*, Barcelona, Gedisa, 1984.
- Gijsèle Brelet, "Música y estructura", en *Estructuralismo y estética*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1969.
- John Cage, *An Anthology*, Richard Kostelanetz (ed.), Nueva York, Da Capo Press, 1991.
- , "El futuro de la música" y otros fragmentos, en *Último Reino, revista de poesía*, Buenos Aires, 1988.
- Henry Cowell, *New Musical Resources*, Cambridge University Press, 1996.
- Carl Dahlhaus, "Form", en *Schoenberg and the New Music*, Cambridge University Press, 1987.
- Étienne Darbellay, "Une lecture de Stockhausen", en revista *Contrechamps*, Ginebra, L'Age d'Homme, 1988.
- Morton Feldman, *Essays*, Colonia, Beginner Press, 1985.
- Ellie Hisama, *Gendering Musical Modernism*, Cambridge University Press, 2001.
- Steven Johnson, "Rothko Chapel and Rothko's Chapel", en *Perspectives of New Music*, vol. 32, no. 2, 1994.
- René Leibowitz, *Schoenberg*, Bourges, Solfèges Seuil, 1992.
- Claude Lévi-Strauss, *Lo crudo y lo cocido*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.
- György Ligeti, "Pierre Boulez: Decision and Automatism in Structure Ia", en *Die Rehe*, no. 4, Pennsylvania, Theodore Presser, 1960.
- , *Neufessais sur la musique*, Ginebra, Contrechamps, 2001.
- Federico Monjeau, *La invención musical*, op. cit.

David Nicholls y otros, *The Cambridge Companion to John Cage*, Cambridge University Press, 2002.

Arnold Schoenberg, *El estilo y la idea*, op. cit.

Martin Šeel, *Estética del aparecer*, Buenos Aires, Katz, 2010.

Karlheinz Stockhausen, "...comment passe le temps...", en revista *Contrechamps*, op. cit.

UNIDAD III

Theodor W. Adorno, *Filosofía de la nueva música*, op. cit.

—, *Teoría estética*, op. cit.

Osvaldo Aguirre, "Una aventura de la inspiración. La traducción según Roberto Raschella", en *Punto de Vista*, no. 80, Buenos Aires, diciembre de 2004.

Walter Benjamin, "La tarea del traductor", en *Angelus Novus*, Barcelona, Edhasa, 1971.

Esteban Buch, *Le cas Schönberg. Naissance de l'avant-garde musicale*, París, Gallimard, 2006.

Marina Cañardo, *Fábricas de tango: industria discográfica temprana y música popular argentina (1910-1930)*, tesis de doctorado UBA-EHESS, 2011.

Carl Dahlhaus, *Fundamentos de la historia de la música*, Barcelona, Gedisa, 1997.

Timothy Day, *Un siglo de música grabada*, Madrid, Alianza, 2002.

René Leibowitz, *L'évolution de la musique. De Bach a Schoenberg*, París, Corrêa, 1951.

Piero Rattalino, *Historia del piano*, Barcelona, Labor, 1988.

—, *Piano recital. L'evoluzione del gusto musicale attraverso la storia del programma da concerto*, Nápoles, Pagano, 1992.

Charles Rosen, "Le choc de l'ancien", en revista *Inharmoniques*, París, Christian Bourgois, 1991.

Arnold Schoenberg y Ferruccio Busoni, *Correspondances*, Ginebra, Contrechamps, 1995.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GENERAL

Theodor W. Adorno

Filosofía de la nueva música, Obra completa, 12; Madrid, Akal, 2003.

Beethoven. Filosofía de la música; Madrid, Akal, 2003.

Monografías musicales, Obra completa, 13; Madrid, Akal, 2006.

"Vers une musique informelle", en *Escritos Musicales I-III, Obra completa, 16*; Madrid, Akal, 2006.

"El Quinteto para instrumentos de viento de Schoenberg", en *Escritos Musicales IV, Obra completa, 17*; Madrid, Akal, 2008.

Impromptus; Barcelona, Laia, 1985.

Teoría estética, Obra completa, 7; Madrid, Akal, 2004.

Theodor W. Adorno, György Ligeti, R. Stephan y otros

"Internationale Freienkurse für Neue Musik, Darmstadt 1966"; en *La revue musicale/l'Itinerarie*; Paris, Fondation Avicenne, 1998.

Oswaldo Aguirre

"Una aventura de la inspiración. La traducción según Roberto Raschella"; en *Punto de Vista*, no. 80, Buenos Aires, diciembre de 2004.

Roland Barthes

"La canción romántica"; en *Lo obvio y lo obtuso (Imágenes, gestos, voces)*; Barcelona, Paidós, 1985.

Walter Benjamin

"Sobre la facultad mimética"; en *Angelus Novus*; Barcelona, Edhasa, 1971.

"La tarea del traductor"; en *Angelus Novus*; Barcelona, Edhasa, 1971.

Pierre Boulez

Puntos de referencia; Barcelona, Gedisa, 1984.

Gisèle Brelet

"Música y estructura"; en *Estructuralismo y estética*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1969.

Esteban Buch

El caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical; Buenos Aires, Fondo de Cultura, 2010.

Peter Bürger

"La declinación del modernismo"; en *Punto de Vista* N° 46, agosto 1993.

Massimo Cacciari

"Música, voz, texto"; en *Hombres póstumos. La cultura vienesa del primer novecientos*; Barcelona, Península, 1989.

John Cage

An Anthology; editado por Richard Kostelanetz, Nueva York, Da Capo Press, 1991.

"El futuro de la música" y otros fragmentos; en *Último Reino*, revista de poesía, Buenos Aires, 1988.

Henry Cowell

New Musical Resources; Cambridge University Press, 1996.

Carl Dahlhaus

"Form"; en *Schoenberg and the New Music*; Cambridge University Press, 1987.

Fundamentos de la historia de la música; Barcelona, Gedisa, 1997.

La idea de la música absoluta; Barcelona, Idea Books, 1999.

Etienné Darbellay

“Une lecture de Stockhausen”; en *Contrechamps* 1988, Ginebra, L'Age d'Homme, 1988.

Timothy Day

Un siglo de música grabada; Madrid, Alianza, 2002.

Morton Feldman

Essays; Colonia, Beginner Press, 1985.

Pablo Fessel

«Desintegración textural en el estilo tardío de Beethoven»; en *Revista del Instituto Superior de Música* N° 8, 2001.

Enrico Fubini

La estética musical de la Antigüedad al siglo XX; Barcelona, Alianza, 1988.

Ellie Hisama

Gendering Musical Modernism, Cambridge University Press, 2001.

Steven Johnson

“Rothko Chapel and Rothko's Chapel”; en *Perspectives of New Music*, vol. 32 N° 2, 1994.

James Joyce

Ulyses; (trad. de José María Valverde), Barcelona, Lumen, 2005.

Leibowitz, René

L' évolution de la musique. De Bach a Schoenberg; París, Éditions Corrêa, 1951.

Schoenberg; Bourges, Solfèges Seuil, 1992.

Claude Lévi-Strauss

Lo crudo y lo cocido; México, Fondo de Cultura Económica, 1972.

György Ligeti

“Pierre Boulez: Decision and Automatism in Structure Ia”; en *Die Rehe* N°4, Pennsylvania, Theodore Presser, 1960.

Neuf essais sur la musique; Ginebra; Éditions Contrechamps, 2001.

Thomas Mann

Doktor Faustus; Buenos Aires, Sudamericana, 1958.

Leonard Meyer

Emoción y significado en la música; Madrid, Alianza, 2001.

Federico Monjeau

La invención musical. Ideas de historia, forma y representación; Buenos Aires, Paidós, 2004.

John Neubauer

La emancipación de la música. El alejamiento de la mimesis en la estética del siglo XVIII; Madrid, Visor, 1992.

David Nicholls y otros

The Cambridge Companion to John Cage; Cambridge University Press, 2002.

Frederic Nietzsche

“El caso Wagner”; “Nietzsche contra Wagner”; en *Eccē Homo*, Obras completas, vol. X, trad. De Eduardo Ovejero y Maury; Madrid, Aguilar, 1932.

El nacimiento de la tragedia; Madrid, Alianza, 1994.

Ricardo Piglia

“Cómo está hecho el *Ulysses*”; en *El último lector*; Barcelona, Anagrama, 2005.

Platón

La República; Buenos Aires, Eudeba, 1975

Marcel Proust

A la sombra de las muchachas en flor; trad. De Pedro salinas, Madrid, Alianza, 1990.

Piero Rattalino

Historia del piano; Barcelona, Labor, 1988.

Charles Rosen

“Le choc de l’ancien”; en revista *Inharmoniques*; París, Christian Bourgois editeur, 1991.

Formas de sonata; Barcelona, Labor, 1994.

Haydn. Mozart. Beethoven. El estilo clásico; Madrid, Alianza Música, 1991.

Edward Said

Sobre el estilo tardío. Música y literatura a contracorriente; Buenos Aires, Debate, 2009.

Arthur Schopenhauer

El mundo como voluntad y representación. Libro III; México, Editorial Porrúa, 1990.

Arnold Schoenberg

El estilo y la idea; Madrid, Taurus, 1974.

Arnold Schoenberg y Ferruccio Busoni

Correspondances; Ginebra Éditions Contrechamps, 1995.

Martin Seel

Estética del aparecer; Buenos Aires, Katz editores, 2010.

Karlheinz Stockhausen

"...comment passe le temps..." (trad. de Christian Meyer); en revista Contrechamps; Ginebra, L'Age d'Homme, 1988.

Rose Rosengard Subotnick

Developing Variations. Style and Ideology in Western Music; University of Minnesota Press, 1990.

Federico Monjeau

Manetti
Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes