

Seminario: Reflexiones sobre la interpretación musical

Departamento:

Artes

Profesor:

Cañardo, Marina

2° Cuatrimestre - 2017

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: ARTES

ASIGNATURA: (Seminario) **Reflexiones sobre la interpretación musical**

PROFESOR: Marina Cañardo **Aprobado por Resolución**

CUATRIMESTRE: Segundo cuatrimestre N° 3334/17

AÑO: 2017

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo Oral.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: **Reflexiones sobre la interpretación musical**

PROFESOR: Marina Cañardo
SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2017

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Este seminario tiene como antecedente otro sobre temática similar ofrecido en 2015 por la misma profesora. En esta ocasión, se trata de dar continuidad a algunas de las temáticas planteadas y sumar nuevos temas, autores y puntos de vistas surgidos de las discusiones del primer curso y las investigaciones posteriores de la docente. El tema central será la interpretación musical entendida como objeto de la musicología y la etnomusicología. Desde las últimas décadas del S XX, la dimensión performática de la música se ha investigado sistemáticamente desde las Humanidades y las Ciencias Sociales. El presente seminario se propone ofrecer un panorama de algunos trabajos sobre este tema que adquiere enorme actualidad con la circulación masiva de músicas grabadas propiciada por los nuevos medios tecnológicos. Las lecturas a discutir comenzarán por textos de pensadores “clásicos” como Roland Barthes y Theodor Adorno llegando a trabajos recientes como los del musicólogo Nicholas Cook. Cómo pensar o analizar una interpretación puntual, cómo influye la interpretación en la grabación y viceversa, en qué difieren o se asemejan las interpretaciones de la música académica, popular y las de tradición oral, qué rol que juega el cuerpo del intérprete y cómo impactan los aspectos visuales de la performance, qué decisiones se toman al interpretar una obra y cómo inciden en quien escucha, qué ocurre con las re-interpretaciones de ciertas músicas en nuevos contextos históricos y geográficos serán algunos de los interrogantes a tratar a lo largo del seminario. Las discusiones se enriquecerán en las últimas sesiones con una serie de colegas invitados de la UBA y otras universidades que participarán de debates tendientes a pensar distintos aspectos de este complejo fenómeno.

2. OBJETIVOS

- Ofrecer un panorama de algunos posibles abordajes al tema de la interpretación musical desde la musicología, la etnomusicología y la estética musical
- Reflexionar sobre las consecuencias de la grabación en la dimensión interpretativa de la música
 - Analizar los problemas (específicos o comunes) de la interpretación en la música académica, popular o de tradición oral
 - Promover un pensamiento crítico y brindar herramientas para poder analizar interpretaciones musicales

3. CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS

UNIDAD 1: La noción de interpretación y la interpretación musical en la historia. Se discutirán posibles definiciones de “interpretación musical” y se repasará su historia en la llamada “música académica”. También se debatirán las diferencias en la interpretación de las denominadas músicas populares, académicas o de tradición oral.

UNIDAD 2: Problemas de interpretación musical. Se repasarán los principales argumentos de Roland Barthes y Theodor Adorno a partir de la lectura crítica de una selección de textos representativos sobre el tema de la interpretación musical, su vínculo con las grabaciones, la profesionalización del intérprete, la nueva música y los repertorios del pasado. Se complementará con la visión de un investigador más reciente, el musicólogo Nicholas Cook, que ha dedicado muchos de sus trabajos a analizar el tema de la interpretación musical valiéndose de herramientas informáticas para su estudio.

UNIDAD 3: Interpretación musical y grabación. Se analizará el impacto de la grabación de la música en el modo de interpretarla y escucharla. Se estudiarán las consecuencias técnicas y estéticas que surgen con la música grabada al tiempo que se examinará la cuestión de la grabación como modelo de interpretación (el “caso Gould”).

UNIDAD 4: Interpretación de la música popular, la música académica y la música de tradición oral. Se estudiará los desafíos del intérprete y del director en las músicas antiguas (principalmente de aquellos músicos que adhieren al denominado “historicismo musical”), las músicas académicas contemporáneas (se ejemplificará con problemáticas que surgen de obras de John Cage, Karlheinz Stockhausen y Mauricio Kagel entre otros), en músicas populares de circulación internacional como el tango (el caso del tango japonés), en tradiciones re-interpretadas por otras culturas (como el “japonismo” en la música académica brasileña o el melodrama italiano interpretado en la Argentina de fines del S XIX y comienzos del XX) o músicas de tradición oral de nuestro país reversionadas en la actualidad (por ejemplo músicas de mocovíes y tobas reinterpretadas) .

4.- BIBLIOGRAFÍA

4.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL OBLIGATORIA

UNIDAD 1:

- Dreyfus, Laurence. 2007. “Beyond the Interpretation of Music” en *Dutch Journal of Music Theory – Tijdschrift voor Muziektheorie* 12:3, pp. 253-272.
- Cook, Nicholas. 2014. *Beyond the Score. Music as Performance*. Oxford: Oxford University Press.
- Frith, Simon. 2014. [1996]. *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular*. Buenos Aires: Paidós.

- Kramer, Lawrence. 2011. "Performance" en *Interpreting Music*, Berkeley: University of California Press.
- Lawson, Colin. 2006. [2002]. "La interpretación a través de la historia", en *La interpretación musical*, ed. John Rink. Buenos Aires: Alianza.
- Pelinski, Ramón. 2000. "Decir el tango" en *Invitación a la Etnomusicología*. Madrid: Akal.

UNIDAD 2:

- Adorno, Theodor. 2006a. [1958]. "La maestría del maestro", en *Escritos musicales I-III*. Madrid: Akal.
- ----- . 2006b. [1959]. "Nueva música, interpretación, público", en *Escritos musicales I-III*. Madrid: Akal.
- ----- . 2008. [1930]. "Nuevos tempi", en *Escritos musicales IV*. Madrid: Akal.
- Barthes, Roland. 1986a. [1970]. "Música práctica", en *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.
- ----- . 1986b. [1972]. "El "grano" de la voz", en *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.
- ----- . 1986c. [1979]. "Amar a Schumann", en *Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Paidós.
- Cook, Nicholas. 1999. "Analysing performance and performing analysis" en *Rethinking music*, Cook, Nicholas y Mark Everist (eds.). Oxford: Oxford University Press.
- ----- . 2001. "Between Process and Product: Music and/as Performance. Carrier: Interpreting musical performances", en *Music Theory Online: The Online Journal of the Society for Music Theory*. Vol. 7, No. 2. www.societymusictheory.org/mto/issues/mto.01.7.2/mto.01.7.2.cook.html
- ----- . 2010. "The ghost in the machine: towards a musicology of recordings", en *Musica Scientia Fall 2010. Vol XIV, no 2. 3-21*
- ----- . 2014. *Beyond the Score. Music as Performance*. Oxford: Oxford University Press.

UNIDAD 3:

- Arbo, Alessandro. 2014. "Qu'est-ce qu'un enregistrement musical(ement)véridique?" , en *Musique et enregistrement*, ed. Pierre-Henry Frangne y Hervé Lacombe. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- Cañardo, Marina. 2011. "De estribillistas y micrófonos: relación entre interpretación del tango e industria discográfica en la década del 20", en *Revista Afuera-Estudios de Crítica Cultural*.
- Day, Timothy. 2002. [2000]. *Un siglo de música grabada*. Madrid: Alianza.
- Hecker, Tim. 2008. "Glenn Gould, the Vanishing Performer and the Ambivalence of the Studio", en *Leonardo Music Journal*, Vol. 18, pp. 77-83.
- Johnson, Peter. 2006. [2002]. "El legado de las grabaciones", en *La interpretación musical*, ed. John Rink. Buenos Aires: Alianza.
- Katz, Mark. 2004. "Causes", en *Capturing Sound. How technology has changed music*. Berkeley: University of California Press.
- Sanden, Paul. 2009. "Hearing Glenn Gould's Body: Corporeal. Liveness in Recorded Music", en *Current Musicology*, Vol.88, pp. 7-34.

UNIDAD 4:

- Cerletti, Adriana. 2011. "The Voice of Power. A Comparative Study between Shamanic Songs and the Evangelical Song-Dances among Tobas in the Argentine Chaco en *Actas del 41st World Conference del ICTM (International Council for Traditional Music)* Memorial University de St. John's , Newfoundland, Labrador, Canadá.
- Cetrangolo, Anibal. 2015. *Ópera, barcos y banderas. El melodrama y la migración en Argentina (1880-1920)*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Citro, Silvia y Adriana Cerletti. 2006. "Integración, Creatividad y Resistencia en las prácticas musicales Mocoví", *Revista Resonancias*, No 19, Noviembre 2006 Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile).
- -----, 2012. "Las danzas aborígenes siempre fueron en ronda. Música y Danza como signo Identitario en el Chaco Argentino" en *Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las danzas*, Coordinadores: Patricia Aschieri/Silvia Citro. Buenos Aires: Editorial Biblos /Colección Culturalia.
- Goehr, Lydia. 1993. "Music Has No Meaning to Speak of: On the Politics of Musical Interpretation", en *The Interpretation of Music*. Oxford: Clarendon Press.

- Haynes, Bruce. 2007. *The End of Early Music: A Period Performer's History of Music for the Twenty-First Century*. Oxford: Oxford University Press
- Huseby, Gerardo. 1978. "Creación y transmisión oral: algunas reflexiones" en *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, N°2, págs 18-23.
- Kagel, Mauricio. 2011. *Palimpsestos*. Buenos Aires: Caja Negra.
- Prado, Maria Yuka de Almeida. 2009. *A poética japonesa na canção brasileira*. Tesis de doctorado presentada en el Departamento de Música, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
- Rosen, Charles. 1991. "Le choc de l'ancien. Autour de Authenticity and Early Music :A Symposium, Nicholas Kenyon, Oxford University Press", en *In Harmoniques* núm. 7.
- Taruskin, Richard. 1982. "On Letting the Music Speak for Itself: Some Reflections on Musicology and Performance", en *The Journal of Musicology*, Vol. 1, No. 3, pp. 338-349.

4.2. BIBLIOGRAFÍA GENERAL COMPLEMENTARIA

- Cañardo, Marina. 2017. *Fábricas de músicas. Comienzos de la industria discográfica en la Argentina (1919-1930)*. Buenos Aires: Gourmet musical
- Chiantore, Luca. 2007. *Historia de la técnica pianística: un estudio sobre los grandes compositores y el arte de la interpretación en busca de la Ur-Technik*. Madrid: Alianza.
- ----- . 2010. *Beethoven al piano. Improvisación, composición e investigación sonora en sus ejercicios técnicos*. Barcelona: Nortedur.
- Frederickson, Jon. 1989. "Technology and Music Performance in the Age of Mechanical Reproduction" en *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 20, No. 2 (Dic., 1989), pp. 193-220.
- Krausz, Michael. (ed). 1993. *The Interpretation of Music*. Oxford: Clarendon Press.
- Madrid, Alejandro L. 2009. "¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora?: una introducción al dossier" en *Trans. Revista Transcultural de Música*, Barcelona: Sociedad de Etnomusicología. No. 13, pp. 1-9.
- Rink, John. (ed). 2006 [2002]. *La interpretación musical*. Buenos Aires : Alianza.
- Rosen, Charles. 2011. [2004]. *El piano: notas y vivencias*. Madrid: Alianza.
- Szendy, Peter. 2003. [2001]. *Escucha. Una historia del oído melómano*. Barcelona: Paidós.

5. ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Más allá de algunas presentaciones realizadas por la docente, las clases consistirán en el debate de los textos propuestos para la lectura. Se organizarán las exposiciones a cargo de alumnos de esos textos a fin de optimizar el tiempo de las clases y dar oportunidad a todos por igual de participar. Las clases incluirán material audiovisual vinculado con los temas que se trabajarán. Se invitará a colegas docentes-investigadores de la UBA y otras universidades que aportarán sus puntos de vista y permitirán ampliar el panorama de las reflexiones sobre la interpretación musical.

6. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Asistir al 80 % de las clases del seminario.

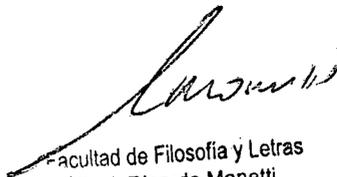
Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las exposiciones orales y la participación en las clases. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

7. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Se requiere que los alumnos que se inscriban al seminario hayan cursado al menos el 50% de las materias de la carrera de Artes. Se sugiere que tengan como mínimo cursadas y aprobadas las materias introductorias de las tres orientaciones (*Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas, Introducción al Lenguaje de las Artes Plásticas, Introducción al Lenguaje Musical*), dos materias básicas comunes y todos los estilos musicales (en caso de ser alumnos de Música). Si bien se trata de un tema de interés para los alumnos de la orientación de Música de la Carrera de Artes, podrán participar de este seminario todos aquellos interesados en reflexionar sobre cuestiones de artes performáticas, vínculos entre Arte y tecnología, así como la relación entre la dimensión interpretativa de la música y otras artes.

Firma

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

Aclaración

Cargo