

Breve curso de historia de la música escrita de occidente

Por Martín Virgili

Resumen

Con las excepciones del caso, en líneas generales, se podría afirmar que *la notación musical* acompañó el desarrollo de la música culta –y popular- en accidente en una interesante red de relaciones e intercambios a lo largo de la historia. El *neuma* (la grafía musical, es decir: la forma de hacer sensible un tramo del tiempo) pasó a ser un dispositivo para la creación y en cuyos significados, técnicos y simbólicos, se expresan no sólo una lógica del ordenamiento en el tiempo-espacio de sonidos y silencios, sino los mismísimos accidentes propios a cualquier génesis, los que luego veremos cristalizados en las marcas que definen los estilos y los géneros. La escritura de la música señala una forma de pensar que abarca tanto los problemas concomitantes con la creación de una obra musical, como los exámenes estéticos que se hagan del eventual presente en el que se escribe.

Este seminario intentará estudiar, a través de diversas estrategias de escritura musical, el elemento *técnico* y el elemento *genético* que subyace en una partitura. Finalmente, la pregunta fundamental, ronda el origen del sentido.

Destinado a:

Músicos (intérpretes y compositores), estudiantes de arte y estética, artistas, arquitectos, matemáticos, físicos, e historiadores.

No es necesario estar informado sobre el lenguaje musical (aunque el que sí lo domine, podrá ampliar su marco de relaciones).

Cronograma y contenidos

Clase	Día	Contenidos
1	(...)	Arqueología de la escritura en música. Tiempo y danza. Primeras estructuraciones temporales. Escuela de Notre Dame y Ars Nova. La tonalidad: “una magia armónica impregnada de racionalidad”. Sobre cómo escribir una tensión.
2	(...)	Nuevas estructuraciones. La apertura del pensamiento visual Ruso y su concomitancia con la simbología contemporánea. El timbre y las formas alusivas. Acerca de cómo escribir un gesto en música. Los casos M. Feldman, J. Cage y Juan Carlos Paz.
3	(...)	La música electroacústica. Música concreta Instrumental y otras emulaciones. Programación visual y formas musicales. Interfaces programables: Max MSP y el <i>Reactable</i> .

4	(...)	El teatro musical, el experimentalismo y la improvisación. Música enactiva, intervenciones y el arte sonoro. Música por no músicos.
---	-------	--

Fuentes musicales

ACOSTA, Rodolfo (1997). Una guitarra naranja. Para guitarra.
AHARONIÁN, Coriún (2000). Lluve sobre el Río de La Plata. Para guitarra.
BACH, J. S. (1749). El arte de la fuga.
BACH, J. S. (1749). Variaciones Golberg.
BEETHOVEN, L. W. (1823) 9na. Sinfonía. Op. 125
CAGE, J. (1938-51) Sonatas e interludios para piano preparado.
DES PREZ, Josquin (1511). *Tu solus qui facis mirabilias*.
FEDLMAN, M. (1952). Pieza para piano 1952
FEDLMAN, M. (1956). Pieza para piano 1956
FEDLMAN, M. (1971). Rothko Chapel.
KAGEL, Mauricio (1996). Eine Brisse.
KOELLREUTTER, Hans Joachim (1989). Wu li. Para instrumentación indeterminada
LACHENMANN, Helmut (1966). Trío fluido.
MONTEVERDI, Claudio (1612). Orfeo y Euridicce.
NONO, Luigi (1982). ¿Dónde estás hermano?
NONO, Luigi (1992). La lontananza nostalgica utopica futura. Para violín y 8 cintas magnéticas.
PARASKEVAÍDIS, Graciela (1992). El nervio de arnold. Guitarra.
PERI, Jacopo (1600). Euridicce.
PEROTIN (ca. 1198). Organuum.
PINZON Jesús (2005). Visiones. Para soprano, piano y percusión
ROMANO, Ana María (2003). Sin coincidencias III. Voz femenina.
SCHUMANN, R. (1830). Op. 12. *In der Nacht*
SCHÖNBERG, A. (1912). Pierrot Lunaire. *Nacht*.
SIGAL, R. (2010). Sinapsis. Para guitarra, electrónica y *performer* reactivo.
WAGNER, Richard (1853). El Oro del Rin. Preludio.
WAGNER, Richard (1857-59). Tristán e Isolda. (Preludio).

Sobre el docente

Martín Virgili (1976)

Licenciado en Artes - orientación música (UBA). Compositor, guitarrista, docente e investigador en artes. Estudió composición con Ricardo Capellano y Gabriel Valverde y estética musical con Margarita Fernández. En el 2003 becado por L'université de Paris 1(Panthéon-Sorbonne), para participar en el ICMS 8 (International Congress on Musical Signification). En el 2005, becado por la Universidad de Helsinki para participar en el 11th Doctoral and postdoctoral seminar on musical semiotics, dirigido por Eero Tarasti.

Como investigador. Integrante del UBACyT De Artes, Percepciones y Pasiones. Significación en Prácticas Artísticas y Estéticas de Argentina. Director del Proyecto: Lic. Alicia Ester Romero. Codirector del Proyecto: Lic. Marcelo Jiménez. Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Dir.: Dr. Osvaldo Pellettieri. Facultad de Filosofía y Letras.
 Miembro del PICTO 2010, sobre patrimonio e identidad. Universidad Nacional de Luján.
 Directora: Dra. Cecilia Lagunas.
 Integrante de la Red de semiótica musical. Helsinki, Finlandia.

Como compositor. Sus obras fueron presentadas en Argentina, Uruguay, Chile, Finlandia, Colombia, México y Venezuela. Dictó cursos y seminarios en la Universidad Javeriana, en la Universidad CORPAS y en la Academia Superior de Artes, en Bogotá Colombia. También en la ESMUC de Barcelona, España; en el CNA (Centro Nacional de las Artes) México DF, y en el CMMAS (Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras), Michoacán, Morelia. En Argentina, fue docente del CEAMC (Centro Estudios Avanzados en Música Contemporánea) y de la Universidad Tecnológica Nacional.

Como docente: Profesor extranjero de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Profesor extranjero de la Academia Superior de Artes de Bogotá.

Gestión. Actualmente dirige el Área de Cultura de la UTN Mar del Plata y coordina el Taller de Investigación Digital en la misma. Director del Espacio MIJO (Arte Contemporáneo). Curador: Yamandú Rodríguez.

Curador del ciclo de conciertos de música contemporánea de SAC 2010. www.sacmardelplata.com.

Publicaciones. Es autor de diversas publicaciones sobre estética musical y han editado su música en Argentina y el extranjero.

Director del Film "Desde las montañas". Producida por Venguita Films, Área Cultura de la Universidad Tecnológica Nacional Mar del Plata, y Centro Experimental Urquiza de Mar del Plata.

Colaborador para el diario La Capital, Suplemento Cultura.

Creación: Ha trabajado en colaboración con Ensamble CG (Colombia); Cuarteto Atemporada (Colombia); Jaques Demierre (Suiza), Vincent Barras (Suiza), Pablo Jivotovschii (Argentina), Guillermo Bocanegra (Colombia), Ana María Romano (Colombia); Rodrigo Sigal (México); Luca Belcastro (Italia); Llorenç Barber (España); Rubén López Cano (México – Barcelona); Mariano Malamud (Argentina); Mariano Losi (Argentina); Inés Sabatini (Argentina); Guillermo Lema (Argentina); Daniel Áñez (Colombia), Rodolfo Acosta (Colombia), Simon Steen – Andersen (Dinamarca), entre otros. Ha compuesto música para cine convocado por el realizador Julián Teubal, y música para teatro en obras propias.

Bibliografía

ADORNO, Theodor W (1966). Filosofía de la nueva música. Buenos Aires: sur.

___ (1970). Reacción y progreso. Barcelona: Tusquets.

___ (1983). Teoría estética. Madrid – Buenos Aires: Hspamérica.

___ (1985). Impromptus. Serie de artículos musicales impresos de nuevo. Barcelona: Laia.

ALONSO, Silvia; GÁLVEZ, M. Cristina, V.V. A.A. (1998). "Una aproximación a la obra de Mariano Etkin". Revista del Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega", Año II, N°3. Buenos Aires, Argentina: RINMCV.

AKTORIES. Susana (2003). "Metamorphosis of the Image and Identity of Mexican Music". Contributions to the study of the hermeneutics of signs, Eero Tarasti (ed.) Acta Semiotica Fennica XVI, International Semiotic Institute at Imatra. Imatra-Helsinki: Understanding /Misunderstanding.

BASSO, Gustavo (1999). Análisis espectral. La transformación de Fourier en la música. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata.

BARBER, Llorenç (1985). John Cage. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

BÜRGER, Peter (1987). Teoría de las Vanguardias. Barcelona: Paidós.

CORRADO, Omar (1995). "Am Rande etablierter Kategorien. Mariano Etkin". MusikTexte N° 60. Koeln, Alemania: Ed. MusikTexte.

COSTELLO HIRATA, Catherine (1996). "The Sounds of the Sounds Themselves: Analyzing the Early Music of Morton Feldman. Perspectives of New Music, Vol. 34 N° 1. New York: New Music.

DAHLHAUS, Carl (1999). La idea de la música absoluta. Barcelona: Idea Books.

DE LA MOTE, Diether (1991). Contrapunto. Barcelona: Labor.

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix (1972). L' Anti-Oedipe. Capitalismo et schizophrénie. Paris: Les Éditions de Minuit.

DORRA, Raúl, LANDOWSKI, Eric, OLIVERA (1999). Semiótica, Estesis, Estética. Puebla: UAP, 1999.

ETKIN, Mariano (2002). "Sobre el contar y la notación en Ives y Feldman". Revista del Instituto Superior de Música de la UNL. N°9. Santa Fe: Ediciones UNL.

FERNANDEZ, Margarita (1999). "La obra de Gabriel Valverde". CD Luminar, Música de Gabriel Valverde. New York: MODE Records.

FONTANILLE, Jacques, RUIZ MORENO, Luisa (ed.) [2002]. Presupuestos Sensibles de la Enunciación. Puebla:, BUAP, 2002

FONTANILLE, Jacques [1998]. Semiótica del Discurso. Trad.: Oscar Quezada Macchiavello. Rev.: Desiderio Blanco. 1ra. ed. Lima: Universidad de Lima; Fondo de Cultura Económica.

FOUCAULT, Michel (1967). Las Palabras y las Cosas. Una Arqueología de las Ciencias Humanas. Trad.: Elsa Cecilia Frost. Barcelona: Planeta-Agostini.

FOUCAULT, Michel (1969). "¿Qué es un Autor?". GABILONDO, A. (ed.). Estética, Ética y Hermenéutica. Barcelona: Paidós.

GYÖRGY, Ligeti & BOULEZ Pierre (1960). "Decision and Automatism in Structure". En: Die Reich, N° 4, Pennsylvania: Theodore Presser.

_____ (1970). "De la forme musicale". En Printemps 1970, N° 1, Paris : VH 101.

HATTEN, Robert (2004). Interpreting Musical Gestures, Topics, And Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert. Bloomington: Indiana University Press.

KÜHN, Clemens (1994). Tratado de la forma musical. Barcelona: Labor.

- _____ (1982). La tensión especial. México: Fondo de Cultura Económica.
- KLOSSOWKI, Pierre (1969). Nietzsche et le cercle vicieux. France: Mercure de France.
- KOSTKA, Stefan, (1999). Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. New Jersey: Prince Hall.
- LACHENMANN, Helmut (1980). "The 'Beautiful' in Music Today". En Tempo. Nº 135.
- _____ (1987). "Introducción a sus obras". Traducción al castellano por Margarita Fernández. En: fichas de cátedra CEAMC (Centro de Estudios Avanzados en Música Contemporánea). Buenos Aires: sin publicación.
- LEIBOWITZ, René (1957). La evolución de la música de Bach a Schönberg. Buenos Aires: Nueva Visión.
- LEMA, Guillermo (2004). [El Protector], Buenos Aires: Vian Ediciones.
- LEMA, Guillermo, VALVERDE Gabriel (2007). La música utópica. Buenos Aires: Vian Ediciones
- MANN, Thomas (1998). Doctor Faustus. Edhasa, Barcelona.
- MELA, Chico (1995). "Precisión y anarquía en Feldman". Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral Nº 4. Santa Fe: ediciones del ISMUNL.
- PERNIOLA, Mario (2001). La Estética del Siglo Veinte. Trad.: Francisco Campillo. Madrid: Visor.
- PROUST, Marcel (1999). En busca del tiempo perdido. 1. Por el camino de Swann. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1998). En busca del tiempo perdido. 2. A la sombra de las muchachas en flor. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1998). En busca del tiempo perdido. 3. El mundo de Guermantes. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1999). En busca del tiempo perdido. 4. Sodoma y Gomorra. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1995). En busca del tiempo perdido. 5. La prisionera. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1997). En busca del tiempo perdido. 6. La fugitiva. Madrid: Alianza Editorial.
- _____ (1998). En busca del tiempo perdido. 7. El tiempo recobrado. Madrid: Alianza Editorial.
- QUIGNARD, Pascal (1998). El odio a la música. Diez pequeños tratados. Barcelona: Andrés Bello.
- SIMONE, Raffaele (1993). Fundamentos de lingüística. España: Ariel.
- TARASTI, Eero (2002). Signs of music. Berlin: Mouton de Gruyter.
- _____ (2001). Existential semiotics. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

-VIRGILI, Martín J. (2004). "Sonidos y palabra en la Música de Gabriel Valverde: estudio filosófico de la percepción". En actas ICMS 8 (International Congress on Musical Signification). París: L'université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Resumen en Actas.

____ (2003). "Silencio y espacio en la música de Gabriel Valverde". Discutir el canon; Tradiciones y valores en crisis. Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de Arte.

VIRILIO, Paul (2001). El procedimiento Silencio. Buenos Aires: Paidós.

WITTGENSTEIN, Ludwig (1999). Tractatus Logico-Philosophicus. Madrid: Alianza Editorial.

WOOLF, Virginia (1999). Orlando. Barcelona: Sudamericana.

YOURCENAR, Marguerite (2001). Memorias de Adriano. Madrid: Planeta-DeAgostin.