

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Carrera: **PROFESORADO UNIVERSITARIO DE MÚSICA:** Arpa, Canto, Clarinete, Contrabajo, Corno, Fagot, Flauta, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Piano: Música de Cámara y Repertorio Vocal, Saxofón, Trombón, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, Violonchelo.

Asignatura: **ARTES CONTEMPORÁNEAS**
Año de la Carrera: Cuarto. Primer cuatrimestre
Año Académico: 2018
Equipo de Cátedra: Profesora Titular: Dra. Fátima Graciela Musri (Música)
Profesora Adjunta: Prof. Alicia Inés Ambi (Música)
Profesora por extensión: Mag. Susana Lage (Literatura)
Profesora por extensión: Mag. Sonia París (Artes Visuales)

Programa analítico

I) MODERNIDAD Y VANGUARDIA. Exploración de los lenguajes artísticos

La Estética Expresionista y su interés relacional entre las artes. Antecedentes. Vínculos estéticos entre las artes visuales y la música: Kandinsky y Schönberg. Óperas expresionistas; proyección en Argentina: *Bomarzo*, de A. Ginastera.

El absurdo como eje estructurante en *La Metamorfosis* y otros relatos breves de Franz Kafka, la alusión retórica.

El Surrealismo en pintura y literatura. La función de la ruptura. Representantes, características. Aproximaciones musicales.

Revalorización del pasado: neoclasicismo en Stravinsky. Su llegada a la Argentina.

Tradición y vanguardias en América Latina:

- Muralismo mejicano.
- El *Grupo Renovación* en Buenos Aires frente al nacionalismo musical.
- Oliverio Girondo: la vanguardia en Argentina. *Veinte poemas para ser leídos en un tranvía y Espantapájaros*.

II) DE LA VANGUARDIA A LA POST- VANGUARDIA

La obra abierta

- La indeterminación en el devenir musical: aleatoriedad en John Cage y obra abierta en Stockhausen. El papel del intérprete musical.
- Transiciones: hacia la obra abierta. Arte conceptual: el papel del observador.
- La coparticipación del lector en la narrativa fantástica. Multivocidad, ambigüedad. Julio Cortázar.

Virtualidades en el tiempo y en el espacio

- La crisis del arte. Expresionismo abstracto. La reacción del Pop Art. Nueva figuración: Francis Bacon.
- Reconsideración del tiempo y del espacio en la creación musical. La música textural.

El Instituto di Tella

- Música experimental en el *CLAEM*.
- Experimentación en las artes visuales.
- El teatro del absurdo en Argentina: Griselda Gambaro, *El Desatino*.

Bibliografía general

- ADORNO, T. 2000. Sobre la música. Barcelona, Paidós Ibérica. Escritos traducidos por Gerard Vilar.
- BARBARITO, Carlos et al. 1990. Arte argentino siglo XX. Buenos Aires, Premio "J. Feinsilber".
- BARRIOS PEÑA, Jaime. 1989. Arte mestizo en América Latina. Discurso y Mutación cultural. Quinientos años después, 1492 – 1992. Buenos Aires, Fénix.
- ECO, U. 1985. La definición del arte. Barcelona, Martínez Roca.
- HAUSER, Arnold. 1983. Historia social de la literatura y el arte. Buenos Aires, Labor.
- BERMAN, Marshall. 1989. Brindis por la modernidad, en Casullo, N. (compilador), *El debate modernidad – posmodernidad*, Buenos Aires, Puntosur.
- LO DUCA. 1960. Historia del cine. Buenos Aires, Eudeba.

Bibliografía específica por especialidades artísticas

Música

- BAYER, Francis. 1987. *De Schönberg à Cage. Essai sur la notion d'espace sonore dans la musique contemporaine*. Paris, Klincksieck.
- CASTIÑEIRA, José Luis (dir.). 2011. *La música en el Di Tella. Resonancias de la modernidad*. Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación.
- CORRADO, Omar. 2010. *Música y modernidad en Buenos Aires. 1920-1940*. Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones.
- CORRADO, Omar. *Vanguardias al Sur*. Buenos Aires, Univ. de Quilmes, 2012.
- COWELL, H. y S. 1971. *Charles Ives y su música*. Buenos Aires, Alonso.
- CRISTIÁ, Cintia. *Xul Solar, un músico visual. La música en su vida y obra*. Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2006.
- ETKIN, Mariano, CANCIÁN, G., MASTROPIETRO, C. y VILLANUEVA, María C.: "Cita y ornamentación en la música de Gerardo Gandini", en *Música e investigación*, 9, 2001, p. 35-56.
- FISCHERMAN, Diego. *La Música del Siglo XX*. Buenos Aires, Paidós, 1998.
- FUBINI, E. 1993. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid, Alianza.
- FUBINI, E. 1994. *Música y lenguaje en la estética contemporánea*. Madrid, Alianza.
- HANSEN, Peter. 1967. *An introduction to Twentieth Century Music*. Boston, Allyn and Bacon.
- HITCHCOCK, W. 1969. *La música en los Estados Unidos de América*. Buenos Aires, Lerú.
- MARCO, T. 1983. *Historia General de la Música. El siglo XX. Tomo IV*. Madrid, Istmo.
- MITCHELL, D. 1972. *El lenguaje de la música moderna*. Barcelona, Lumen.
- MORGAN, Robert P. 1999. *La música del siglo XX*. Madrid, Akal.
- POUSSEUR, Henri. 1984. *Música, semántica, sociedad*. Madrid, Alianza.
- ROSEN, Charles. 1983. *Schönberg*. Barcelona, Bosch.
- SAITTA, Carmelo. 1999. *El compositor hoy en América Latina*. En Revista del Instituto Superior de Música n° 6. Santa Fe, UNL, p. 30-36.
- SALZMANN, A. 1979. *La música del siglo XX*. Buenos Aires, Lerú.
- SCARABINO, Guillermo. 2000. *El Grupo Renovación (1929-1944)*. Buenos Aires, Cuaderno de Estudio n° 3, Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega", FACM, UCA.
- SCHLAGMAN, I. (Dir.). 1969. *Ars. Revista de arte dedicada a Juan José Castro*, XXIX/109. Bs. As.
- SMITH BRINDLE, R.. 1996. *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945*. Bs. As., Ricordi.
- SUÁREZ URTUBEY, Pola. 1972. *Alberto Ginastera en 5 movimientos*. Bs. As., Lerú.

Artes Visuales

- AAVV. 1985. Las vanguardias al día, en Cuadernos de Arte. Buenos Aires, CEAL.
- HUYGHE, R. 1972. El arte y el mundo moderno. Barcelona, Planeta.
- ITURBURU, C. 1981. Ochenta años de pintura argentina. Buenos Aires, Librería La Ciudad.
- KANDINSKY, V. y MARC, F. 1989. El Jinete Azul (Almanaque). Barcelona, Paidós.
- KANDINSKY, W. 1972. De lo espiritual en el arte. Barcelona, Barral.
- LUCIE-SMITH, E. 1995. Movimientos Artísticos desde 1945. Singapur, Ediciones Destino S.A.
- MUSRI, F.G. 2007. *Ersterbend ... estudios sobre la memoria en el arte*. Monografía inédita.
- THOMAS, K. 1988. Estilos de las artes plásticas en el siglo XX. Barcelona, Edit. del Serbal.

VOGT, P. 1979. El expresionismo. Colonia, Du Mont, Buchverlag.

Literatura

ALAZRAQUI, Jaime. La prosa narrativa de Jorge Luis Borges, Madrid, Gredos, 1968.

BAREI, S. De la escritura y sus fronteras. Alción, Córdoba, 1991.

ESSLING, M. El teatro del absurdo. Barcelona, Seix Barral, 1966.

FRIEDRICH, H. Estructura de la lírica moderna. Barcelona, Seix Barral, 1959.

Historia de la Literatura Argentina. Buenos Aires, CEAL. Tomo 4 "Los proyectos de vanguardia".

Historia de la Literatura Mundial. 1969. Buenos Aires, CEAL.

MIRLAS, León. 1987. Panorama del teatro contemporáneo. Buenos Aires, Abril.

MOLINA, Enrique. "Hacia el fuego central o la poesía de Oliverio Girondo". Prólogo al libro Obras de Oliverio Girondo, Buenos Aires, Losada, 1994.

NOBILE, Beatriz de. El acto experimental. Oliverio Girondo y las tensiones del lenguaje. Bs As, Losada, 1972.

PELLETTIERI, Osvaldo (comp.), Teatro argentino de los '60. Polémica, continuidad y ruptura, Buenos Aires, Corregidor, 1990

TODOROV, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. México, Premia, 1981.

VIEIRA de ANDRADE, Ana Lúcia. *El primer teatro de Griselda Gambaro: El desatino*. McGill University. En línea

CAMILLETTI, Gerardo. *Aportes al tema de la intertextualidad en la literatura de Griselda Gambaro*. Dramateatro Revista digital, febrero/abril 2004. República Bolivariana de Venezuela Maracay, Estado Aragua. En línea

GAMBARO Griselda. 1965. *El desatino*. Centro de Experimentación Audiovisual. Instituto Torcuato Di Tella.

Prof. Titular Dra. Fátima Graciela Musri