

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

Carreras: **Profesorado Universitario en Educación Musical y Licenciatura en Educación Musical**

Asignaturas: **INTRODUCCIÓN A LAS ARTES CONTEMPORÁNEAS**

Año de las Carreras: Cuarto

Año Académico: 2018/19

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 Parisí (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. 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
 - 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*.

III) TRANS-MODERNIDAD

- Intertextualidad
 - Arte y nuevas ideologías. Recursos estilísticos. La intertextualidad, el collage, las citas.

- Posibilidades intertextuales en la música.
- El texto y los textos. Cita, alusión, parodia. La autorreferencialidad. Jorge Luis Borges.
- Crisis de los géneros
 - Mezcla de géneros como poética. Espacios simbólicos y de representación en la cultura visual.
 - Traspasos de fronteras en las propuestas artísticas. La novela posmoderna. Auto-ficción y meta-literatura en *La vida privada de los árboles* de Alejandro Zambra.
 - Las producciones artísticas locales en el debate modernidad – transmodernidad. Cruces de géneros entre las artes, la ciencia y la técnica.

Bibliografía general

- ADORNO, T. 2000. *Sobre la música*. Barcelona, Paidós Ibérica. Escritos traducidos por Gerard Vilar.
- ECO, U. 1985. *La definición del arte*. Barcelona, Martínez Roca.
- HAUSER, Arnold. 1983. *Historia social de la literatura y el arte*. Buenos Aires, Labor.
- JAMESON, Fredric. 1991. “El posmodernismo como lógica cultural del capitalismo tardío”. En *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires, Imago Mundi, pp. 15 – 86.
- VATTIMO, Gianni. 1996. “El nihilismo y lo posmoderno en filosofía”, en *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna*. Barcelona, Gedisa., Cap. X, pp. 145-159.
- 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.
- BRELET, Gisèle. 1957. *Estética y creación musical*. Buenos Aires, Hachette.
- BUCH, Esteban. *Tangos cultos, Kagel, Castro, Mastropiero, y otros cruces musicales*. Buenos Aires, Gourmet Musical Ediciones, 2012.
- 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*. Bs Aires, Gourmet Musical Ed.
- 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, Germán, MASTROPIETRO, Carlos y VILLANUEVA, María Cecilia: “Cita y ornamentación en la música de Gerardo Gandini”, en *Música e investigación*, Revista del Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” n° 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.
- LOPEZ, J. 1988. *La música de la posmodernidad*. Barcelona, Anthropos.
- 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.
- PAZ, Juan Carlos. 1971. *Introducción a la música de nuestro tiempo*. Buenos Aires, Sudamericana.
- POUSSEUR, Henri. 1984. *Música, semántica, sociedad*. Madrid, Alianza.
- ROSEN, Charles. 1983. *Schönberg*. Barcelona, Bosch.
- RODRÍGUEZ, E. J. “El CLAEM y la modernidad musical argentina”, en *RAM* 15-16, 2014-5, pp. 221-230.
- 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)*. Bs As, C. de Estudio n° 3, IIMCV, 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 Aires, 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 Gironde". Prólogo al libro *Obras de Oliverio Gironde*, Buenos Aires, Losada, 1994.
NOBILE, Beatriz de. *El acto experimental. Oliverio Gironde 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.
TELLES, Jorge. "Teoría y práctica de una reseña sobre Alejandro Zambra". Letras Libres.
SILVA C., Macarena. "La conciencia de reírse de sí: metaficción y parodia en Bonsái de Alejandro Zambra". Pontificia Universidad Católica de Chile
ZAMBRA, A. "La vida secreta de los árboles"
ZAMBRA, A. "Facsimil"
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. Tit. Dra. Fátima Graciela Musri