

LA MÚSICA EN LA SOCIEDAD EUROPEA DE ENTREGUERRAS

GUÍA DOCENTE

Curso 2010-2011

Titulación:	Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio)	Código
Asignatura:	La música en la sociedad europea de Entreguerras	Código 2000126
Materia:	Patrimonio Artístico	
Módulo:	Teórico-Instrumental	
Semestre:	1	
Créditos ECTS:	3	Horas presenciales: 30 Horas de trabajo autónomo estimadas: 45
Idiomas en los que se imparte:	Castellano	
Idiomas del material de lectura o audiovisual:	Castellano, inglés, francés	

Departamentos responsables de la docencia:

Ciencias Humanas	Código
Dirección:	c/Luis de Ulloa s/n Código postal:
Teléfono:	+34 941 299 Fax: Correo electrónico: @unirioja.es
Dirección:	Código postal:
Teléfono:	+34 941 299 Fax: +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es

Profesores

Profesor responsable de la asignatura:	Pilar Ramos López	
Teléfono:	+34 941 269	Correo electrónico: pilar.ramos@unirioja.es
Despacho:	422b	Edificio: Vives
Horario de tutorías:	jueves 10-16 horas	
Nombre profesor:	Teresa Cascudo García Villaraco	
Teléfono:	941299324	Correo electrónico: teresa.cascudo@unirioja.es
Despacho:	200 A	Edificio: Vives
Horario de tutorías:	Jueves de 11h a 14h y de 15h a 18h.	
Nombre profesor:	Pablo Rodríguez	
Teléfono:	+34 941 299	Correo electrónico: pablo.rodríguez@unirioja.es
Despacho:	200 B	Edificio: Vives
Horario de tutorías:	Miércoles: de 12 a 15 horas ☐ Viernes: de 12 a 15 horas	

Descripción de contenidos:

Problemática del estudio del advenimiento del modernismo en los distintos ámbitos sociales de la Europa de Entreguerras: música "cultura" (debates entorno a la

vanguardia, relación con las artes plásticas y literarias), interpretación musical (oposición entre la tradición romántica y la "Nueva Objetividad", influencia de la mecanización, irrupción del disco, etc...) y música popular (canciones de cabaret, la revista, el cuplé, la irrupción de los "bailables" afroamericanos: foxtrot, tango, maxixe, charlestón, etc...).

Requisitos previos:

Se recomienda inglés académico leído

PROGRAMA GENERAL**Contexto:**

Se trata de poner en relación campos que tradicionalmente se estudiaban de manera aislada como la música popular, la interpretación de la música culta y las discusiones estéticas sobre la vanguardia artística. En todos estos campos hubo una intensa actividad y una serie de polémicas en la Europa de entreguerras. El estudio de estos discursos y de estas prácticas culturales es necesario desde las nuevas perspectivas historiográficas

Competencias:

Saber relacionar cuestiones políticas, sociales, económicas, estéticas, y artísticas
Capacitar para el trabajo en equipos disciplinares y multidisciplinares
Desarrollo de la capacidad crítica

Resultados del aprendizaje:

Mayor conocimiento de la complejidad histórica de la época de entreguerras
Práctica en el trabajo multidisciplinar

Temario:

1. La música de cabaret en la Europa de Entreguerras
2. Stravinsky, el modernista
3. Modernismo e interpretación musical

Bibliografía:**Tema 1**

Baliña, Maruxa "Cuplé" en *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Casares Rodicio, Emilio (dir). Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999-2001. Cuestiona alguno de los tópicos y contiene un esquema general cronológico y conceptual.

Bourdieu, Pierre. *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus, 1998. [1979]. Sobre la sociología de la recepción.

- Chartier, Roger: «'Cultura popular': retorno a un concepto historiográfico». *Manuscripts*, 12, (1994), 43-62. Problemática historiográfica respecto al concepto de cultura popular.
- Hamm, Charles. "After the Ball"; or, The Birth of Tin Pan Alley pp. 253-283 y "It's Only a Paper Moon"; or, the Golden Years of Tin Pan Alley, pp. 284-325 en *Yesterdays. Popular Song in America*. New York: Norton, 1979. Características del estilo Tin Pan Alley.
- Klein, Jean-Claude. "Borrowing, syncretism, hybridisation: the Parisian revue of the 1920's." *Popular Music* 5 (1985). Sobre la revista en París en los años 20.
- Martínez del Fresno, Beatriz, y Nuria Menéndez Sánchez. "Una visión de conjunto sobre la escena coreográfica madrileña (1915-1925) y algunas observaciones acerca de la influencia rusa en el desarrollo del ballet español." *Los ballets russes de Diaghilev y España*, Eds. Yvan Nommick, y Antonio Álvarez Cañibano. Granada: Ayuntamiento de Granada, 2000. Sobre los distintos tipos de espectáculos que incluían danza.
- Martínez del Fresno, Beatriz. "1. Lo castizo según los intelectuales. 2. El casticismo en la música española hasta la guerra civil." Pp. 245-251. *Julio Gómez. Una época de la música española*. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 1999. Trata del debate entre los intelectuales sobre el casticismo y lo europeo.
- Middleton, Richard. "Chap. 21 Locating the People. Music and the Popular." *The Cultural Study of Music*, Eds M. Clayton, T. Herbert, and R. Middleton. New York: London, 2003. Sobre el concepto actual de música popular.
- Ortega y Gasset, José. *La deshumanización del arte*. Madrid: Revista de Occidente, 1960. [1925]. Un libro muy influyente entre la intelectualidad española.
- Pelinski, Ramón. "Díasporas del tango rioplatense." pp. 176-193. en *Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango*, Madrid: Akal, 2000. De aquí trabajaremos sólo la cronología anterior a la II Guerra Mundial.
- Salaün, Serge. *El cuplé (1900 - 1936)*. Madrid: Col. Austral, Espasa Calpe, 1990. Si bien con muchos errores y una ignorancia de referencias musicológicas, sigue siendo la referencia sobre el tema.
- Segel, Harold B., *Turn-of-the-century cabaret : Paris, Barcelona, Berlin, Munich, Vienna, Cracow, Moscow, St. Petersburg, Zurich New York* Guildford: Columbia University Press, 1987. Son las bases de los primeros cabarets, que cambiarán precisamente en la época de entreguerras.
- Watkins, Glenn. "Out of Africa and the Steppes" pp. 63-83 y "Josephine and Jonny" pp. 134-163 en *Pyramids at the Louvre. Music, Culture, and Collage from Stranvinsky to the Postmoderns*. Harvard University Press, 1994. Sobre el furor que causó en el París de las vanguardias la música negra.
- Wicke, Peter. "Sentimentality and high pathos: popular music in fascist Germany." *Popular Music* 5 (1985). Sobre la utilización política de la música sentimental.

Tema 2

- Daniel Albright (ed.), *Modernism and Music: An Anthology of Sources*, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 2004.

Antología de referencia. Contiene una adecuada selección de textos históricos relacionados con diferentes aspectos y manifestaciones del modernismo musical, incluyendo su relación

con otras artes. Stravinsky está particularmente representado en la sección titulada “-Isms”.

- Leon Botstein, “Modernism”, en L. Macy (ed.), *Grove Music Online*, (Último acceso 1 de mayo de 2007), <http://www.grovemusic.com>. (lectura recomendada)

Artículo de carácter enciclopédico que, como tal, puede resultar particularmente útil para estudiantes que no tienen una formación previa en Historia de la Música. Botstein, que es uno de los musicólogos más influyentes de la actualidad, plantea un útil y sintético panorama, que vale la pena completar con la lectura del que se expone en la entrada “Post-modernism”, también publicada en el Grove y de la autoría de Jann Passler.

Nicholas Cook y Antony Pople (eds.), *The Cambridge History of Twentieth-Century Music*, Cambridge University Press, 2004,

Cook y Pople ofrecen la primera aproximación al siglo XX por completo en una perspectiva debedora de lo que se suele denominar Nueva Musicología y que, en este caso, se identifica con una historiografía plural y que ha superado la antigua primacía de criterios estilísticos en la caracterización de las obras, los compositores, las tendencias y los períodos. Se recomienda especialmente la lectura de Leon Botstein, "Music of a Century: Museum culture and the politics of subsidy", que completa, en una perspectiva más social el artículo “Modernism”

- Jonathan Cross (ed.), *The Cambridge Companion to Stravinsky*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Manual reciente y muy completo que reúne trabajos de varios especialistas y aborda los aspectos más importantes y significativos de la obra creativa de Stravinsky. Se debe utilizar como un punto de partida para profundizar en el estudio de su trayectoria creativa. Se recomienda particularmente la lectura de los artículos “Stravinsky as modernist”, de Christopher Butler, y “Russian rites: Petrushka, The rite of Spring; Les Noces”, de Kenneth Gloag.

- Igor Stravinsky, *Poética musical: en forma de seis lecciones*, Barcelona, El Acantilado, 2006. (lectura recomendada)

Se sabe que Stravinsky redactó estas lecciones, pronunciadas en Harvard en 1939, con la ayuda de dos colaboradores. Sin embargo, a pesar de ello, y también por su amenidad, su lectura puede servir como introducción a sus ideas generales sobre la música y sobre la forma como se puede abordar en la perspectiva de un compositor.

Tema 3

- José Antonio Bowen, *The Cambridge Companion to Conducting*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Manual básico para el estudio de la historia y evolución de la dirección orquestal. Incluye varios casos de estudio y síntesis históricas por países junto a abundante bibliografía.

- Michael Chanan, *Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music*, London & New York, Verso, 1995.

Brillante ejemplo de historia social y cultural de la grabación musical con especial incidencia

en la influencia que ha tenido tanto en la música clásica como popular tanto en lo referente a su interpretación y su recepción.

- Eric Clarke, *Ways of Listening. An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning*. New York, Oxford University Press, 2005.

Pionero estudio que plantea una nueva forma de reflexionar acerca de la relación entre la música y su audición. En él se aplica a la percepción musical la perspectiva ecológica en la investigación de las ciencias sociales.

Eric Clarke, Nicola Dibben & Stephanie Pitts: *Music and Mind in Everyday Life*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Interesante monografía acerca del uso de la música en la sociedad actual planteada desde la psicología de la música.

- Nicholas Cook, *Music, Performance, Meaning: Selected Essays*, Aldershot: Ashgate, 2007.

Colección de ensayos acerca de música, interpretación y análisis musical con especial importancia para el estudio de Beethoven y del análisis schenkeriano. Incluye un interesante ensayo acerca del impacto de las grabaciones en la forma de escuchar música.

- Nicholas Cook, Eric Clarke, Daniel Leech-Wilkinson & John Rink (eds): *The Cambridge Companion to Recorded Music*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Recientísimo manual acerca de la grabación musical en relación con la musicología. Incluye varios apartados acerca de la importancia de la grabación en la sociedad, interpretación musical, etc..., así como también acerca de la consideración y estudio de los registros sonoros como documentos.

Nicholas Cook and Mark Everist, *Rethinking Music*, Oxford, Oxford University Press, 1999.

Un libro que muestra la expansión de la agenda del musicólogo en los últimos años hacia temas más sociales, filosóficos y antropológicos o relacionados con la consideración de la música como sonido más que como texto. Interesan de él los estudios relacionados con análisis acerca de la interpretación musical y cuestiones teóricas y estéticas relacionadas con ese mismo tema.

- Timothy Day, *A Century of Recorded Music. Listening to Musical History*. New Haven & London: Yale University Press, 2000 (traducción española: *Un siglo de música grabada*, Madrid, Alianza Música, 2002).

Monografía general acerca de la historia social de la grabación musical desde el punto de vista tecnológico, musical, estético y relacionado con la recepción.

- Hermann Danuser (ed.), *Musikalische Interpretation* en *Neues Handbuch der Musikwissenschaft*, vol. 11. Laaber, Laaber-Verlag, 1992.

Este volumen forma parte del *Neues Handbuch der Musikwissenschaft* (=Nuevo Manual de Musicología) y constituye la primera monografía musicológica centrada en el estudio histórico de la interpretación musical.

- Robert Donington, *The interpretation of Early Music*, London, Norton, 1992.

Manual básico sobre la interpretación historicista centrado en una orientación eminentemente

práctica.

- Evan Eisenberg, *The Recording Angel: Music, Records and Culture from Aristotle to Zappa*, New Haven & London, Yale University Press, 2005.

Clásico estudio de historia cultural acerca de la grabación sonora como una obra de arte.

- Martin Elste, *Kleines Tonträger Lexicon von der Walze zur Compact Disc*, Kassel-Bassel, Bärenreiter, 1989.

Primer léxico de la grabación musical y la discología

- Martin Elste, *Meilensteine der Bach-Interpretation 1750-2000. Eine Werkgeschichte im Wandel*. Stuttgart, J.B. Metzler - Bärenreiter, 2000.

Brillante ejemplo de estudio de la discología de un compositor

- Bryan Gilliam, *Musica and Performance During de Weimar Republic*

Fundamental colección de ensayos acerca de la música y la musicología en Alemania durante la República de Weimar. De especial interés es el ensayo acerca de la modernización en la interpretación musical por medio de la Nueva Objetividad.

- Harry Haskel, *The Early Music Revival: A History*, London, Thames and Hudson, 1988.

Monografía clásica acerca de la historia del movimiento historicista.

- Nicholas Kenyon (ed.): *Authenticity and early music: a symposium*, Oxford, Oxford University Press, 1988.

Recopilación de textos que ofrecen una visión amplia y provocadora del movimiento historicista.

- Peter Kivy : *Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance*, New York, Ithaca, 1995.

Monografía que incluye varios ensayos centrados en la reflexión filosófica acerca del concepto de autenticidad aplicado a la interpretación musical.

- Colin Lawson and Robin Stowell, *The Historical Performance of music. An Introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 (traducción española: *La interpretación histórica de la música*, Madrid, Alianza Música, 2005).

Manual básico sobre la interpretación historicista centrado en una orientación eminentemente histórica.

Robert Philip, *Early Recordings and Musical Style. Changing Tastes in Instrumental Performance, 1900-1950*. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.

Pionero estudio de la grabaciones histórica como documento para el estudio de los cambios interpretativos de la música clásica entre 1900 y 1950.

- Robert Philip, *Performing Music in the Age of Recording*. New Haven & London, Yale University Press, 2004

Monografía más amplia y general del mismo autor acerca de la relación entre interpretación musical y la grabación.

- John Rink, *Musical Performance. A Guide to Understanding*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002 (traducción española: *La interpretación musical*, Madrid, Alianza Música, 2006).

Manual general sobre interpretación musical orientado hacia los intérpretes, aunque con interesantes consideraciones sociales, estéticas y tecnológicas acerca de la interpretación musical.

Metodología

Modalidades organizativas:	Métodos de enseñanza:
<i>Clases teóricas</i> <i>Tutorías</i>	Lección magistral Exposición de trabajos Estudio y trabajo autónomo del alumno

Organización

Actividades presenciales:	Horas
- Clases teóricas	24
- Clases prácticas de aula	-
- Pruebas presenciales de evaluación	-
- Otras actividades	6
Total horas presenciales	30

Actividades no presenciales (trabajo autónomo):	Horas estimadas
- Estudio autónomo individual o en grupo	30
- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar	
- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o similar	15
Total horas estimadas de trabajo autónomo	45
Total horas	75

Evaluación

Sistemas de evaluación:	% sobre total	Recuperable/ No Recuperable
Lecturas comentadas en clase - Informes	30	No
Trabajo breve (10-20 págs). de investigación cuyo tema, relacionado con el curso, se acordará con el profesor.	70	Sí

Criterios críticos para superar la asignatura:

Asimilación lecturas

Coherencia y corrección escrita