

SEMINARIO DE POSGRADO

Música y palabras. Relaciones entre música y texto en la producción de los siglos XX y XXI

Docente: Lic. Marcelo Rafael Delgado

Carga horaria: 36 hs reloj

Modalidad: Clases sincrónicas vía Zoom

Año: 2025

Fechas de cursado:

Clase 1: Sábado 12 de abril (de 9 a 12 h)

Clase 2: Sábado 19 de abril (de 9 a 12 h)

Clase 3: Sábado 26 de abril (de 9 a 12 h)

Clase 4: Sábado 3 de mayo (de 9 a 12 h)

Clase 5: Sábado 10 de mayo (de 9 a 12 h)

Clase 6: Sábado 17 de mayo (de 9 a 12 h)

Fundamentación

Todo texto se activa en su lectura. Y esa lectura está, de un modo u otro, mediada por la voz humana. Desde la antigua práctica de la lectura en voz alta, hasta la lectura silenciosa que deslumbró a San Agustín, esa voz humana ha sido la voz portadora del mensaje del texto. Un paso más allá de la lectura, intuimos que desde que se cantó, se lo hizo sobre el oleaje del texto, y desde que hubo un texto, hubo música arropándolo. La trama inmemorial que se ha tejido sobre las relaciones entre texto y música nos permite asistir a uno de los cruces intertextuales más fértiles de la humanidad, pródigo en creaciones extraordinarias, que atraviesan épocas y culturas. El presente seminario busca ofrecer un panorama de las distintas aproximaciones que los compositores de los siglos XX y XXI han tenido hacia textos de muy diversa proveniencia, a la vez que reflexionar sobre las casi infinitas posibilidades de la voz humana como portadora de información sensible.

Objetivos

- Investigar los diferentes usos de la voz en las músicas del siglo XX y XXI.
- Analizar las relaciones entre texto y música en el repertorio de los siglos XX y XXI.
- Incorporar herramientas para el análisis de dicho repertorio.

Contenidos

CLASE 1. LENGUAJE VS LENGUAJE

¿Es la música un lenguaje? Consideraciones teóricas y definiciones.
Relaciones entre lenguaje verbal y lenguaje musical, similitudes y diferencias.
El tratamiento del texto: dos casos de la antigüedad.
Lo intertextual como plano discursivo.
Experimentaciones con el lenguaje hablado y cantado.

Discografía

Perotin, *Sederunt Principes*

Thomas Tallis, *Spem in allium*

Darío Fo (1977). *L'uomo e la tecnologia*. En <https://www.youtube.com/watch?v=8A4n9Ez9O8g&t=69s>

Ella Fitzgerald (1961). *How high the moon*. En <https://www.youtube.com/watch?v=1GUmXnYheK0>

Demetrio Stratos, *Scioglilingua Greco*. En <https://www.youtube.com/watch?v=R4dfVtB-Sc8>

Bibliografía obligatoria

Apollinaire, Guillaume (1916). *Caligramas*. Ed. Idartes, Bogotá.

Fubini, Enrico. (1973). Lenguaje y semántica de la música. En *Música y lenguaje en la estética contemporánea*. Alianza Música.

Fubini, Enrico. (1988). El formalismo en el siglo XX. En *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. (1988). Alianza Música.

Neubauer, John (1992). Música y Lenguaje. En *La emancipación de la música*. Ed. Visor.

CLASE 2. PALABRA HABLADA-PALABRA CANTADA

La puesta en acto del texto. El texto cantado y su relación con la melodía.
El texto hablado: ¿tiene melodía la palabra hablada? El nonsense.

Discografía

Karl Schwitters, *Ur Sonate*

Hugo Ball, *Karawane, Gadjí Beri Bimba*

Luciano Berio, *Sequenza III*

John Cage, *Nowth upon nacht*

Marcelo Delgado, *Círculo de lectores III*

Marcelo Delgado, *A la espera de las musas*

Bibliografía obligatoria

Gandini, Gerardo (1998). *Del recato y otros pudores*. En Punto de vista N° 60.

Gianera, Pablo. (2018). La huida del sentido. En *Componer las palabras*. Gourmet Ediciones.

Pardo, Carmen (2014). En la partitura del pensamiento. En *La escucha oblicua. Una invitación a John Cage*. Ed. Sexto Piso.

Bibliografía complementaria

Lamborghini, Leónidas (1999). *El jardín de los poetas*. Adriana Hidalgo Editora.

CLASE 3. TEXTO POLÍTICO - ¿MÚSICA POLÍTICA?

La irrupción de lo político en la música post tonal. El posicionamiento de las vanguardias de comienzos de siglo XX respecto del pensamiento político. Diferentes abordajes sobre el texto político: la literalidad, la parodia, la intervención, el collage.

Discografía

Luigi Russolo, *Risveglio di una città - Canzone rumorista*

Erwin Schulhoff, *Symphonia Germánica - The Communist Manifesto*

Luciano Berio, *O King*

Luigi Nono, *¿Dónde estás, hermano?*

Mauricio Kagel, *El Tribuno*

Marcelo Delgado, *Correlatos*

Marcelo Delgado, *Círculo de lectores V*

Marcelo Delgado, *HOSL*

Marcelo Delgado y Gonzalo Biffarella, *El Torito*

Bibliografía obligatoria

Kagel, Mauricio (2011). *Palimpsestos*. Caja Negra.

Russolo, Luigi (2019). Los ruidos del lenguaje. En *El arte de los ruidos*. Dobra Robota Editora.

Bibliografía complementaria

Cabezón Cámara, Gabriela (2009). *La virgen cabeza*. Eterna Cadencia.

Kohan, Martín (2002). *Dos veces junio*. Ed. Sudamericana.

Oesterheld, Germán y López Solano, Francisco (1997). *El Eternauta y otras historias*. Ed. Colihue.

Walsh, Rodolfo (1977). Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.

CLASE 4

Fragmentos-Intervenciones-Ocultamientos-Invenciones-Desplazamientos

El uso fragmentario del texto. El texto intervenido. Inventar una lengua.

Discografía

George Aperghis, *Recitations*

György Kurtág, *Kafka Fragmente*

Mauricio Kagel, *Tango alemán*
Luciano Berio, *Omaggio a Joyce*
Cathy Berberian, *Stripsody*
John Cage, *Aria*
Marcelo Delgado, *La búsqueda inútil*

Bibliografía obligatoria

Kagel, Mauricio (2011). *Palimpsestos*. Caja Negra.

CLASE 5. HABLAR EN MÚSICA

Negar la palabra. Cage y el abandono del sentido.
De la palabra al fonema. Decir y no decir.

Discografía

György Ligeti, *Aventures*
John Cage, *Conferencia sobre nada - Conferencia sobre algo*
John Cage, *Empty words*
John Cage, *Mesostics*
Marcelo Delgado, *Historias sin palabras*

Bibliografía obligatoria

Cage, John (1973-78). *Empty words*. Wesleyan University Press.
Pardo, Carmen (2014). En la partitura del pensamiento. En *La escucha oblicua*. Ed. Sexto Piso.

CLASE 6

La obra sinfónica como palimpsesto musical-literario. Berio y su *Sinfonia*.
La novela como palimpsesto literario-musical. Joyce y la música: *Ulises*, capítulo 11 (*Sirenas*).
El espejo infiel: Sciarrino y la doble interpretación del texto.
El paratexto en la partitura. El texto oculto.

Discografía

Claude Debussy, *Nocturnos. I Sirenas*
John Cage, *Litany for the Whale*
Marcelo Delgado, *Aria*
Marcelo Delgado, *Cénit nocturno*
Marcelo Delgado, *Notas al pie I*
Salvatore Sciarrino, *12 Madrigali*

Bibliografía obligatoria

Joyce, James (1922). Cap. 11, Sirenas. En *Ulises*. Ed. Gezeta.
Nyffeler, Max (2009). *El mar, el sonido, el espejo*. Nota introductoria al CD WWE 1CD 20287, Col Legno.
Sciarrino, Salvatore (2007.) *12 Madrigali, perché oggi*. Nota introductoria en la partitura. Ed. Ricordi

Bibliografía complementaria

Gamerro, Carlos (2008). *Ulises, claves de lectura*. Ed. Norma.
Kafka, Franz (1917). *El silencio de las sirenas*. En <https://kalewche.com/el-silencio-de-las-sirenas/>
Sagasti, Luis (2029). *Leyden Ltd*. Eterna Cadencia Editora.
Nin, Anaïs (2010) *La casa del incesto*. Alción Editora.
Beckett, Samuel (1983). *Rumbo a peor*. Editorial Godot.

Bibliografía general

Barker, Paul (2012). *Composición vocal*. Fondo de Cultura Económica.
Bauer, Martín (comp.) (2020). *Cinco textos fundamentales sobre Cage*. Proa.
Berio, Luciano (2006). *Un recuerdo al futuro*. Acantilado.
Fischerman, Diego (2011). *Después de la música*. Eterna Cadencia Editora.
Genovese, Alicia (2011). *Leer poesía. Lo leve, lo grave, lo opaco*. Fondo de Cultura Económica.
----- (2023). *Abrir el mundo desde el ojo del poema*. Fondo de Cultura Económica.
Girondo, Oliverio (1954). *En la masmédula*. Losada.
Monjeau, Federico (2004). *La invención musical*. Paidós.
----- (2023). *Notas de paso*. Fondo de Cultura Económica.
Steiner, George (2019). *Necesidad de música*. Grano de sal.
Queneau, Raymond (1987). *Ejercicios de estilo*. Cátedra.
Schafer, Murray (1970). *Cuando las palabras cantan*. Melos Ediciones.
Trías, Eugenio (2010). *La imaginación sonora*. Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores.

Modalidad de dictado y actividades previstas

Las clases tendrán un formato expositivo, abierto al diálogo e intercambio con los participantes. Se expondrá la temática específica de cada clase, la procedencia y característica de cada texto, y se analizarán las obras que constan en la discografía de cada clase, utilizando partituras, audio y cualquier otra herramienta que se considere adecuada al caso.

Método de evaluación

Dos propuestas para el trabajo final, a elección:

- a) Un trabajo escrito de análisis de obra (consensuada con el docente), que deberá dar cuenta de las estrategias puestas en práctica por el compositor en el tratamiento del texto, teniendo en cuenta las implicancias formales, discursivas y expresivas de dichas estrategias. Se requiere un doble análisis: sobre la partitura, y narrado.

- b) Un trabajo de creación (sobre un texto consensuado con el docente), de entre tres y cinco minutos de duración, para un determinado orgánico (vos solista, voz e instrumentos, coro, por ej.), que aplique algunas de las técnicas vistas durante el seminario. Agregado a esto, un breve trabajo escrito que de cuenta de las características principales de la obra.

Aquellos estudiantes que deseen acreditar el seminario como parte de su trayecto curricular en la Maestría en Musicología de la Universidad Nacional de las Artes deberán elegir, obligatoriamente, la opción a. En cuanto a la posibilidad de acreditar el seminario como parte del tramo electivo de otras carreras de posgrado, se sugiere a los interesados consultarlo con las autoridades o referentes de su carrera.

Para acceder a la instancia de evaluación, se requiere contar con título de grado o con título terciario de al menos 4 (cuatro) años de duración. Quienes no cumplan dichas condiciones podrán cursar el seminario y recibir certificado de asistencia, en caso de cumplir el 80 % mencionado, pero no podrán ser evaluados ni, por consiguiente, recibir certificado de aprobación.