

Maestría en ópera experimental

Asignatura: Historia y Estética de la Ópera Experimental I (2º cuatrimestre de 2020)

Curso de Posgrado: "La ópera experimental, entre la vanguardia histórica y la neovanguardia"

Imagen: Cartel original del film *Entusiasmo. Sinfonía del Donbás* (1931), de Dziga Vértov

Profesor: Lic. Rodolfo Biscia rbiscia@untref.edu.ar

1. Fundamentación y descripción

Aunque la ópera tiende a cristalizar en tradiciones y rutinas, desde su nacimiento fue un género hospitalario con la experimentación. En este seminario, nos proponemos relevar y analizar los hitos experimentales del teatro musical de la primera mitad del siglo XX. El recorte temporal traza un arco que va desde las primeras óperas atonales de Arnold Schönberg (*Erwartung*, 1909; *Die glückliche Hand*, 1913) hasta principios de la década de 1950, cuando triunfan el serialismo y la ofensiva antioperística del círculo de Darmstadt, al tiempo que otras tendencias indican la superación de esta *impasse* en direcciones diversas. (Entre esas expresiones, nos detendremos en las piezas tempranas de Hans Werner Henze y Boris Blacher, las propuestas de Harry Partch y el estreno de la primera ópera en el género de la *musique concrète*: *Orphée 51*, de Pierre Schaeffer y Pierre Henry.)

Durante el período señalado, la tradición de la ópera se enfrentó e interactuó –no sin conflictos– con las llamadas “vanguardias históricas”. De tal manera, habrá que calibrar, en cada caso, la relación del teatro musical con el expresionismo, el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo, el surrealismo y la escuela de la Bauhaus; así como con el “arte de los ruidos”, la “poesía sonora” y una serie de géneros considerados “menores” como el café concert, el cabaret y el vaudeville. Por otra parte, la “vuelta al orden” que propició el neoclacismo y el “retorno a Bach” también marcaron con su impronta creaciones fundamentales de la primera mitad del siglo. Finalmente, en ese período la ópera acusó el impacto de las novedades técnicas: varias de las obras que analizaremos se estrenaron o difundieron de modo radiofónico, mientras que otras entablaron relaciones variadas con el cine (mudo, primero y sonoro, después) y la electrónica incipiente. De tal modo, se constituyeron las primeras experiencias de lo que, más tarde, fue llamado “intermedialidad”, cuya genealogía habrá que precisar. Reuniendo esos tópicos, el seminario propone un recorrido analítico por los fundamentos históricos y estéticos de la creación escénico-musical de la primera mitad del siglo XX.

2. Contenidos

- I. Introducción: la ópera, un género entre la rutina y la experimentación. Recorte geográfico-temporal y conceptos básicos. Ópera y “teatro musical”. Modernismo y experimentalismo. Vanguardia y “neovanguardia”. La ópera en la era de las vanguardias históricas.
- II. Expresionismo, atonalismo y teatro musical. El monodrama *Erwartung* (1909), de Arnold Schönberg: virtualmente contemporáneo de *Elektra*, de Richard Strauss. ¿Puede hablarse de “expresionismo” musical? El lugar de la ópera en la concepción escénica de Wassily Kandinsky. *Die glückliche Hand* (1913) como proyecto filmico. El uso de la *Sprechstimme* en *Pierrot lunaire* (1912) y su legado.
- III. Dadaísmo y futurismo: los “poemas fonéticos” de Hugo Ball y el arte de los ruidos (“bruitismo”) de Luigi Russolo. Aspectos de la *Ursonate* (1922-1932) de Kurt Schwitters.
- IV. Aportes de Igor Stravinsky al teatro musical: desde *El ruiseñor* (1914) hasta *The Rake’s Progress* (1951), pasando por *Mavra* (1922) y *Oedipus Rex* (1927). Casos fronterizos: *Historia de un soldado* (1918), *Pulcinella* (1920), *Renard* (1922), *Las bodas* (1923), *Perséphone* (1934), etc.
- V. Ópera neoclásica: ¿revolución o restauración? El precedente de Erik Satie: *Sócrates* (1918). *El gallo y el arlequín* (1918), de Jean Cocteau: ¿manifiesto programático del Grupo de los Seis? Análisis de obras de Darius Milhaud, Arthur Honegger y Francis Poulenc.
- VI. El teatro musical en la República de Weimar. Paul Hindemith y la noción de “*Gebrauchsmusik*”; sus tres óperas en un acto. Óperas radiofónicas. El género de la “*Zeitoper*”. Kurt Weill y Bertold Brecht: el concepto de “ópera épica”. Trayectoria de Ernst Krenek.
- VII. La vanguardia rusa y el teatro musical, entre el exilio exterior o interior: De *Victoria sobre el sol* (1913), de Mijaíl Matiushin, a *La nariz* (1928), de Dmitri Shostakóvich, pasando por *El amor de tres naranjas* (1921), de Serguéi Prokófiev: la ópera de vanguardia bajo el signo del futurismo, la poesía “transmental” y las innovaciones dramaturgicas de Vsévolov Meyerhold.
- VIII. La tradición de la ópera ante dos revoluciones del lenguaje musical: dodecafonismo y microtonalismo. El dodecafonismo en la ópera: Schönberg (*De hoy a mañana*, 1929; *Moisés y Aarón*, 1932, inconclusa), Alban Berg (*Lulú*, 1935, inconclusa); los casos de Ernst Krenek y Luigi Dallapiccola, entre otros. La composición con cuartos de tono en *La madre* (1929), de Alois Hába, primera ópera microtonal.
- IX. Al filo de la neovanguardia: nueva ópera alemana, irrupción de la música concreta francesa, Harry Partch y la perspectiva del “*corporealism*”. Algunos casos importantes: la *Abstrakte Oper Nr. 1* (1953) de Boris Blacher y las primeras incursiones –piezas radiofónicas– de Hans Werner Henze; *Orphée 51* (1951) y *Orphée 53* (1953), de Pierre Schaeffer y Pierre Henry; *King Oedipus* (1952), de Partch.

3. Objetivos

- Identificar los hitos de la experimentación ligados al teatro musical en la primera mitad del siglo XX y rastrear sus resonancias en la producción contemporánea.
- Precisar conceptos técnicos y estilísticos (“*Sprechgesang*”, “*Gebrauchsmusik*”, “ópera épica”, etc.) y su eventual relación con la experimentación en el terreno del teatro musical.
- Articular las teorías estéticas con las obras escénico-musicales que concretan sus principios.
- Alentar al análisis técnico de obras clave, propiciando la discusión del canon operístico, así como de las jerarquías asumidas entre compositores y obras.
- Trazar la genealogía de los procedimientos de “técnica extendida” vocal e instrumental y de las experiencias de “intermedialidad”.
- Identificar paralelismos entre las inflexiones de la historia de la ópera y de la teoría y práctica de la dramaturgia.
- Identificar el impacto en la ópera de las novedades tecnológicas: cambios propiciados por la radio, el cine y la reproducción técnica.
- Familiarizarse con la bibliografía, tanto en lo que atañe al manejo de fuentes primarias (partituras, libretos y escritos teóricos) como a los aportes de la musicología reciente.

4. Régimen de evaluación y promoción

La evaluación tendrá en cuenta tres aspectos: la participación de los alumnos en clase, sus eventuales exposiciones de temas específicos y la calidad del trabajo monográfico (teórico-práctico) que presentarán una vez finalizado el curso.

5. Día y horario de cursada y estrategia de dictado

Sábados, de 10:30 a 12:30 hs.

Clases remotas en vivo, modalidad virtual, con frecuencia semanal.

Materiales de trabajo (bibliografía, videos y audios) disponibles en el Aula Virtual.

Uso del Foro para plantear temas de trabajo y debate.

6. Bibliografía

Adorno, Theodor W., *Alban Berg. El maestro de la transición ínfima [Berg, Der Meister des Kleinsten Übergangs, 1968]*, versión española de Helena Cortés y Arturo Leyte, Alianza

Disonancias – Introducción a la sociología de la música, Obra completa, 14, edición de Rolf Tiedemann, con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz, traducción de Gabriel Menéndez Torrellas, Akal, Madrid, 2009

Escritos musicales IV. Moments musicaux [1964] – Impromptus [1968], Obra completa, 17, edición de Rolf Tiedemann, con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz, traducción de Antonio Gómez Scheenkloth y Alfredo Brotons Muñoz, Akal, Madrid, 2008

Filosofía de la nueva música [1949], Obra completa, 12, edición de Rolf Tiedemann, con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz, traducción de Alfredo Brotons Muñoz, Akal, Madrid, 2003

Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden. 12. Philosophie der neuen Musik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1975

Sobre la música, introducción de Gerard Vilar, traducción de Marta Tafalla González y Gerard Vilar Roca, Paidós, Barcelona, 2000

Albera, François, *La vanguardia en el cine [2005]*, traducción de Heber Cardoso, Manantial, Buenos Aires, 2009

Auner, Joseph, *A Schoenberg Reader. Documents of a Life*, Yale University Press, New Haven, 2003

Ball, Hugo, *La huida del tiempo* (Barcelona, Acantilado, 2005).

Bürger, Peter, *Teoría de la vanguardia [1974]*, Península, Barcelona, 1997

Boulez, Pierre, *Puntos de referencia [1981]*, Textos compilados y presentados por Jean-Jacques Nattiez, traducción de Eduardo J. Prieto, Gedisa, Barcelona, 2008

Bryn-Julson, Phyllis; Mathews, Paul, *Inside Pierrot lunaire. Performing the Sprechstimme in Schoenberg's Masterpiece*, The Scarecrow Press, 2009, Lanham (Maryland)

Buch, Esteban, *El caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical [Le cas Schönberg. Naissance de l'avant-garde musicale, Gallimard, 2006]*, traducción de Horacio Pons, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010

Busoni, Ferruccio, *Sketch of a New Esthetic of Music [1907]*, traducción de Th. Baker, G Schirmer, Nueva York, 1911

Calico, Joy H., *Brecht at the Opera*, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 2008

Carr, Maureen A., *After the Rite. Stravinsky's Path to Neoclassicism (1914-25)*, Oxford University Press, Nueva York, 2014

Chion, Michel, *Guide des objets sonores. Pierre Schaeffer et la recherche musicale*, Buchet/Chastel, París, 1995

Cocteau, Jean, *Le Coq et l'Arlequin. Notes autour de la musique, Avec un Portrait de l'Auteur et Deux Monogrammes par P. Picasso*, Éditions de la Sirène, París, 1918

Cooke, Mervyn (ed.), *The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005

Dallapiccola, Luigi, *Dallapiccola on Opera. Selected Writings of Luigi Dallapiccola. Volumen One*, traducción y edición de Rudy Shackelford, Toccata Press, 1987

"The Genesis of the "Canti di prigionia and il Prigioniero": An Autobiographical Fragment", en *The Musical Quarterly*, vol. 39, nr. 3., julio de 1953, pp. 355-372

Dayan, Peter. « Érik Satie, Uspud, et la mystification au service de l'art », en *Romantisme*, vol. 156, no. 2, 2012, pp. 101-110.

Delhaye, Cyrille "Orpheus 53 by Pierre Schaeffer and Pierre Henry, the origins of the Donaueschingen scandal", en *Revue de musicology* 98, enero de 2012, pp. 171-192

Drew, David. "Weill's School Opera", en *The Musical Times*, vol. 106, no. 1474, 1965, pp. 934–937

Espasandín, Kate, "Musical modernism at the people's theatre: Arthur Honegger and René Morax's "Judith" at the Théâtre du Jorat", Tesis de maestría, McGill University, Montreal, 2013

Fearn, Raymond, *Italian Opera Since 1945* [1997], Routledge, Nueva York, 2013

Fubini, Enrico, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX* [1976], traducción de C. G. Pérez de Aranda, Alianza, Madrid, 1990

Gauthier, André, *Hónegger* [sic], Espasa-Calpe, Madrid, 1979

Hába, Alois, *Nuevo tratado de armonía de los sistemas diatónico cromático, de cuartos, de tercios, de sextos y de doceavos de tono*, traducción y prólogo de Ramón Barce, Real Musical S. A., Madrid, 1984

Haney, Joel, "Slaying the Wagnerian Monster: Hindemith, Das Nusch-Nuschi, and Musical Germanness after the Great War", en *Journal of Musicology* 1 October 2008; 25 (4): 339–393

Henze, Hans Werner, *Canciones de viaje con quintas bohemias. Noticias biográficas*, traducción de José Luis Arántegui, Antonio Machado, Madrid, 2004

Hinton, Stephen, "Epic Opera", en *Weill's Musical Theater: Stages of Reform*, University of California Press, Berkeley, 2012

Hirsbrunner, Theo, "Carl Orffs „Antigonae“ und „Oedipus der Tyrann“ im Vergleich mit Arthur Honeggers „Antigone“ und Igor Strawinskys „Oedipus Rex“", en Thomas Rösch (ed.), *Text, Musik, Szene – Das Musiktheater von Carl Orff*. Schott, Mainz 2015, pp. 231–245

Ingram, Paul. "Songs, Anti-Symphonies and Sodomist Music: Dadaist Music in Zurich, Berlin and Paris.", en *Dada/Surrealism* 21 (2017), sin n. de p.

Janecek, Gerald, *Zaum: The Transrational Poetry of Russian Futurism*, San Diego State University Press, San Diego, 1996

Kandinsky, Wassily, *Mirada retrospectiva y otros textos 1912-1922*, edición establecida y presentada por Jean-Paul Bouillon, traducción de Alcira Nélica Bixio, Emecé, Buenos Aires, 2002

Kandinsky, Vasili; **Marc**, Franc, *El jinete azul (Der Blaue Reiter, 1912)*, edición a cargo de Klaus Lankheit, traducción de Ricardo Burgaleta Weber, Paidós, Barcelona, 2010

- Kay**, Norman, *Shostakovich*, Oxford University Press, Londres, 1971
- Kelly**, Barbara L., *Tradition and Style in the Works of Darius Milhaud 1912-1939* [2003, primera edición], Routledge, Londres, 2016
- Kivy**, Peter, *Nuevos ensayos sobre la comprensión musical* [2001], traducción de Verónica Canales, Paidós, Barcelona, 2005
- Kowalke**, Kim H., "Singing Brecht vs. Brecht Singing: Performance in Theory and Practice", en *Cambridge Opera Journal*, Vol. 5, No. 1 (Mar., 1993), pp. 55-78
- Lambert**, Constant, *Música a la vista. Estudio de la música en su declinación* [*Music Ho!. A Study of Music in Decline*, 1934], traducción de Dora Berdichevsky, Eudeba, Buenos Aires, 1963
- Leibowitz**, René, *Historia de la ópera* [*Histoire de l'opéra*, 1957], traducción de Amaia Bárcena, Madrid, 1990
- Lindlar**, Heinrich, *Guía de Stravinsky* [orig. *Lübbes Strawinsky Lexicon*, 1982], traducción de Ambrosio Berasain y Belén Urrutia, Alianza, Madrid, 1995
- Malévich**, Kazimir (et al.), *Bofetada al gusto. Un recorrido por la vanguardia ruso-soviética de 1912 a 1930*, textos compilados por Alberto Giudici y Juan Pablo Pérez, Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2019
- Malte Fischer**, Jens, "Happy end... pero sólo para Kurt Weill", en *Maravilla de la ópera* [*Vom Wunderwerk der Oper*, 2007], Machado Libros, Madrid, 2011
- Marco**, Tomás, *Escuchar la música de los siglos XX y XXI*, Fundación BBVA, Bilbao, 2017
- Martin**, Carol; **Bial**, Henry (eds.), *Brecht Sourcebook*, Routledge, Londres y Nueva York, 2000
- Milhaud**, Darius, *Notes without Music. An Autobiography* [orig. *Notes sans musique*, 1949], traducción de Donald Evans, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1953
- Monjeau**, Federico, *La invención musical. Ideas de historia, forma y representación*, Paidós, Buenos Aires, 2004
- Un viaje en círculos. Sobre óperas, cuartetos y finales*, Mardulce, Buenos Aires, 2018
- Morgan**, Robert P., *La música del siglo XX* [1991]. *Una historia del estilo musical en la Europa y la América modernas*, Akal, Madrid, 1994 (1999: segunda edición en español)
- Mösch**, Stephan, *Der gebrauchte Text. Studien zu den Libretti Boris Blachers*, J. B. Metzler, Stuttgart, 2002
- Notley**, Margaret (ed.), *Opera after 1900*, Londres y Nueva York, Routledge, 2010
- Palombini**, Carlos, "Pierre Schaeffer, 1953: Towards an Experimental Music", en *Music & Letters*, Vol. 74, No. 4 (Nov., 1993), pp. 542-557
- Partch**, Harry, *Genesis of a Music. An Account of a Creative Work, Its Roots and Its Fulfillments*, segunda edición aumentada, Da Capo Press, Nueva York, 1974

- Paz**, Juan Carlos, *Introducción a la música de nuestro tiempo*, Sudamericana, Buenos Aires, 1971
- Puffett**, Derrick (ed), *Richard Strauss. Elektra*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989
- Racek**, Jan; **Vysloužil**, Jiří; **Kocmanová**, Jessie, "Problems of Style in 20th-Century Czech Music", en *The Musical Quarterly*, Vol. 51, No. 1, (Jan., 1965), pp. 191-204
- Reittererová-Benetková**, Vlasta, "Die Opern von Alois Hába. Ein neues Phänomen des Musiktheaters im 20. Jahrhundert", en *Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa*, Heft 3, Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig, Leipzig, 1998, pp. 177-197
- Richmond Pollock**, Emily, "The Significance of Nonsense. Boris Blacher's Abstrakte Oper Nr. 1", en *Opera After the Zero Hour: The Problem of Tradition and the Possibility of Renewal in Postwar West Germany*, Oxford University Press, Nueva York, 2019
- Robinson**, Harlow, *Love for Three Operas: The Collaboration of Vsevolod Meyerhold and Sergei Prokofiev*, en *The Russian Review*, vol. 45, Nro 3 (julio de 1986), pp. 287-304
- Satie**, Erik, *Cuadernos de un mamífero*, edición de Ornella Volta, Acantilado, Barcelona, 2006
- Schoenberg**, Arnold, *Cartas. Seleccionadas y editadas por Erwin Stein [Briefe, 1958]*, traducción de Ángel Fernando Mayo Antoñanzas, Turner, Madrid, 1987
- Style and Idea. Selected Writings of Arnold Schoenberg. Edited by Leonard Stein*, University of California Press, Berkeley, 1984
- Scott**, Marion, "Paul Hindemith: His Music and Its Characteristics", en *Proceedings of the Musical Association*, 56th Sess. (1929 - 1930), pp. 91-108
- Schlemmer**, Oskar; **Moholy-Nagy**, Laszlo; **Molnár**, Farkas, *The Theater of the Bauhaus*, editado por Walter Gropius y Arthur S. Wensinger, Wesleyan University Press, Middletown, 1961
- Sheppard**, W. Anthony, *Revealing Masks: Exotic Influences and Ritualized Performance in Modernist Music Theater*, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 2001
- Simms**, Bryan R., *The Atonal Music of Arnold Schoenberg. 1908-1923*, Oxford University Press, Nueva York, 2000
- Smimov**, Andrey, *Sound in Z. Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th Century Russia*, Sound and Music/Koenig Books, Londres, 2013
- Stewart**, John L., *Ernst Krenek. The Man and His Music*, University of California Press, Berkeley, 1991
- Strawinsky** [sic], Igor, *Poética musical [1942]*, traducción de Eduardo Grau, Emecé, Buenos Aires, 1946
- Taruskin**, Richard, "Back to Whom? Neoclassicism as Ideology." *19th-Century Music* 16, no. 3 (1993): 286-302
- On Russian Music*, University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 2009
- Russian Music at Home and Abroad. New Essays*, University of California Press, Oakland, 2016

Taylor-Jay, Claire, *The Artist-Operas of Pfitzner, Krenek and Hindemith. Politics and the Ideology of the Artist* [2004, primera edición], Routledge, Nueva York, 2017

Tregear, Peter, *Ernst Krenek and the Politics of Musical Style*, Scarecrow Press, Maryland, 2013

Valéry, Paul, *Anfion [sic]. Melodrama*, traducción de Emilio Oribe, dibujos de Luis Seoane, Botella al mar, Buenos Aires, 1947

Veselinović-Hofman, Mirjana, "Drama with music *Die glückliche Hand* by Arnold Schönberg as a multimedia project", en *New Sound* 36, febrero de 2010, pp. 29-43

Walsh, Stephen, *Stravinsky: Oedipus rex*, Cambridge University Press, Nueva York, 1993

Weber, Max, "Los fundamentos racionales y sociológicos de la música", en *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, tomo II, edición preparada por Johannes Winckelmann, traducción de José Medina Echavarría, Juan Roura Parella et al., Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1996, pp. 1118-1183