

UNTREF

Maestría en Ópera Experimental

Mito, escena y voz: variaciones sobre ópera experimental

2° cuatrimestre 2022

Docente: Dra. Guadalupe Lucero

Sábados de 10:00 a 12:00 hs.

Del 3 de septiembre al 10 de diciembre

Fundamentación

La propuesta pedagógica del seminario se organiza en torno a tres grandes superficies conceptuales para pensar el problema operístico: la escena, el mito y la voz. Nos proponemos recorrer las distintas estrategias de problematización de estas grandes cuestiones de la composición operística a partir de la producción musical de la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI.

La cuestión de la escena permite pensar no sólo la crítica temprana a la situación de concierto en función de su política implícita, sino también la relación entre ópera y teatro musical, entre ópera y minimalismo visual y musical. Analizaremos en paralelo las preguntas que recorren la estética musical desde los años '60 y aquellas que aparecen en otras estéticas particulares, especialmente a partir de la crítica a los dispositivos de exposición y circulación y a las formas híbridadas de producción estética. El concepto de escena nos permitirá, asimismo, recorrer las formas en las que la *performance* en sí ha sido reconsiderada y puesta en cuestión.

Considerando que la ópera continúa siendo aquel tipo de producción musical que se asocia con algún material que le sirve de "libreto", intentaremos pensar las formas en las que el mito, entendido en un sentido amplio, habita los "temas" de la ópera contemporánea, incluso cuando ese "libreto" parece no responder a una forma narrativa inteligible. Como afirma Úrsula Le Guin, nos hemos acostumbrado al relato heroico que cuenta la gran historia de un gran personaje que realiza grandes hazañas, a menudo violentas. Otras formas de contar historias quizás abran la posibilidad de forjar nuevas mitologías y nuevas formas de la utopía.

Por último, las vocalidades, implícitas en el género operístico, serán analizadas a partir de su íntima relación con la encarnadura humana para, desde allí, pensar distópicamente vocalidades no humanas, posthumanas o transhumanas, híbridadas con otras formas de existencia orgánicas, inorgánicas y técnicas. A partir de algunas consideraciones sobre los efectos estéticos de los debates en torno al posthumanismo y los nuevos materialismos, la última unidad abordará las consecuencias del descentramiento de lo humano y la desjerarquización de la agencia para la práctica musical y, especialmente, vocal.

Objetivos:

- Introducir a los alumnos en los principales debates estéticos contemporáneos.
- Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas para situar y comprender la ópera experimental en el marco de dichos debates.

- Trazar las problemáticas centrales que el género operístico pone en juego, especialmente en relación con el mito, la voz y la escena.
- Elaborar cartografías musicales desde una perspectiva estética contemporánea

Contenidos:

Unidad 1: **Escena**

- 1.1 ¿Vanguardia o arte moderno? La narración del arte moderno y los límites del discurso purificador. La separación de lo extramusical, la música absoluta como gran relato.
- 1.2 La desmaterialización de la performance musical. Kagel en Darmstadt: problematizar lo teatral. Minimalismo y situacionismo: el problema de la escena en la neovanguardia. Minimalismo y repetición. Más allá de la narración aristotélica.
- 1.3 El virtuoso sin concierto: el caso Glenn Gould. La escena como problema. Composición y performance como agenciamiento. La indeterminación y el intérprete como *héroe*. La escena como material musical y la materialidad del espacio. Desmaterialización sin idealismo: el retorno de la escena en los conceptualismos.
- 1.4 Escenas no humanas: los pájaros y el territorio como escena.

Unidad 2: **Mito**

- 2.1 Mito, literatura, música. Origen común del mito y el logos. La ópera como cantera de historias. La historia de la bolsa y las consecuencias narrativas.
- 2.2 La interrupción del mito y el fin del ideal wagneriano. Saturación. Arte y política en la posguerra. Mitos contemporáneos: pueblo, revolución, modernidad, violencia. La comedia y la transfiguración de lo trágico. La historia como motivo.
- 2.3 Tiempo musical, tiempo histórico, tiempo mítico. Historia y revuelta. El concepto de imagen-cristal como problema musical. Ritornelo y galope.

Unidad 3: **Voces**

- 3.1 Encarnaduras vocales: sexo, raza, especie. Lo andrógino.
- 3.2 Interferencias entre el cuerpo y la voz. Voz, cuerpo y nuevas tecnologías en la producción escénico-musical experimental.
- 3.3 Voces humanas y no humanas. Devenires-animales y moleculares de la voz. Lenguas inespecíficas.
- 3.4 Transhumanismo y posthumanismo: del cyborg a la bacteria. Corporalidades híbridas. Materia vibrante más allá de lo simbólico. Multinaturalismo sonoro.

Evaluación

Para regularizar el seminario, lxs alumxs deberán asistir a un 75% de las actividades sincrónicas, realizar las actividades propuestas y participar activamente en los espacios de discusión. Para aprobar el seminario, es necesario realizar una monografía final cuyo tema deberá ser acordado con la docente.

Bibliografía obligatoria

Giorgio Agamben, *Polichinela o divertimento para los muchachos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2019.

----- "Música suprema. Música y Política" Traducción de Manuel Ignacio Moyano para el blog *Escrituras escénicas*, 2016. [Agamben, Giorgio. "La musica suprema. Musica e politica" en *Che cos'è la filosofia?*, Quodlibet, Macerata 2016, pp. 133-146.]

----- "Arqueología de la obra de arte" y "¿Qué es el acto de creación?" en *Creación y anarquía. La obra en la época de la religión capitalista*, Bs. As., Adriana Hidalgo, 2019.

Roland Barthes, "El cuerpo de la música" en *Lo obvio y lo obtuso*, trad. C. Fernández Medrano, Barcelona, Paidós, 1986.

Luciano Berio, *Un recuerdo del futuro*. Barcelona: Acantilado, 2019.

John Cage, *Silence. Lectures and Writings*, Wesleyan University Press, 1961.

Adriana Cavarero, *For More Than One Voice. Toward a Philosophy of Vocal Expression*, Part II, Stanford University Press, 2005.

Gilles Deleuze y Felix Guattari, *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, caps. 10 y 11, Valencia, Pre-textos, 2002.

Gilles Deleuze, *La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2*, cap. 4, Barcelona, Paidós, 1986.

-----, *Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Buenos Aires: Cactus, 2005.

-----, "Qué es un acto de creación" en *Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995)*, Valencia, Pre-textos, 2008.

Vinciane Despret, *Habitar como un pájaro*, Buenos Aires, Cactus, 2022.

Mladen Dolar, *Una voz y nada más*, Buenos Aires, Manantial, 2007.

Nina Sun Eidsheim, *Sensing Sound. Singing and Listening as Vibrational Practice*, cap. 5, Duke University Press, 2015.

Dominique Fernandez, *La rose des Tudors*, Arles, Actes Sud, 2008.

Francesca Ferrando, "Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialisms: Differences and Relations," *Existenz* 8/2 (2013), 26-32

Lydia Goehr, *The Imaginary Museum of Musical Works*, cap. 6, Oxford University Press, 1992.

-----, *The Quest for Voice. Music, Politics and the Limits of Philosophy*, cap.4, Oxford University Press, 1998.

Furio Jesi, *Mito*, cap. 1, Barcelona, Labor, 1976.

Mauricio Kagel, "Espacios nuevos, música nueva. Reflexiones sobre el teatro instrumental" en *Palimpsestos*, Buenos Aires, Caja Negra, 2011.

Alexander Kluge, *El templo del chivo expiatorio. Historias de la ópera*, Buenos Aires, Libretto, 2021.

Philippe Lacoue-Labarthe, *Musica ficta. Figuras de Wagner*, Adrogué / Santiago de Chile: La cebra / Palinodia, 2022.

Úrsula Le Guin, "La teoría de la ficción como bolsa transportadora" en *Cuadernos materialistas*, n°5, 2020, pp. 12-15.

Luminet, J.-P. «Musique avec pulsar obligé. À propos de Le Noir de L'Étoile de Gérard Grisey.» Revue *Les cahiers de l'Ircam*, n° 4 (4éme trimestre 1993).

Jean-François Lyotard: "La obediencia" en *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*, Trad. Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 1998.

Jean-Luc Nancy, "El mito interrumpido" en *La comunidad desobrada*, Madrid, Arena, 2001.

Luigi Nono y Massimo Cacciari, "En torno a Prometeo" en *Sonograma magazine*, N°9, Enero 2011.

Jelena Novak, *Postopera: reinventing the voice-body*, Part II, Burlington, Ashgate, 2015.

Ana María Ochoa Gautier, "Acoustic Multinaturalism, the Value of Nature and the Nature of Music in Ecomusicology" in *boundary 2*, (2016), DOI 10.1215/01903659-3340661 , Duke University Press.

Obras de referencia para las clases

- Werner Henze, *El cimarrón* (1970)
- Philip Glass, *Einstein on the Beach* (1975)
- Giorgio Battisteli, *Experimentum mundi* (1981)
- Robert Ashley, *Perfect Lives* (1983)
- Michael van der Aa, *One* (2002)
- Santiago Rivas y Esteban Buch, *Aliados* (2013)
- Nicolás Varchausky, Matías Feldman y Marcelo Brosky, *68. Ópera Contemporánea* (2018)
- Karlheinz Sotckhausen, *Mittwoch aus Licht* (1997)

Bibliografía general

AAVV. *Extrañas comunidades. La impronta nietzscheana en el debate contemporáneo*. Editado por M. B. Cragolini. Buenos Aires: La cebra, 2009.

—. *Hacer audibles... Devenires, planos y afecciones sonoras entre Deleuze y la música contemporánea*. Editado por S. Díaz y J. P. Sosa. Mar del Plata: Ediciones Suárez, 2013.

—. *Histoire de la musique (4 tomos)*. Editado por R. Manuel. Paris: Gallimard, 1963.

—. *Iannis Xenakis, Gérard Grisey. La métaphore lumineuse*. Editado por M. Solomos. Paris: L'Harmattan, 2003.

—. *In the Course of Performance: Studies in the World of Musical Improvisation*. Editado por B. Nettl y M. Russell. Chigaco: University of Chicago Press, 1998.

—. *Le temps de l'écoute, Gérard Grisey ou la beauté des ombres sonores*. Editado por D. Cohen-Lévinas. Paris: L'Harmattan, 2004.

- . *Sounding the virtual: Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music*. Editado por B. Hulse y N. Nesbitt. Burlington: Ashgate, 2010.
- . *The Messiaen Companion*. Editado por P. Hill. Portland: Amadeus Press, 1994.
- Adlington, R.: "Music theatre since the 1960s" en Mervyn Cooke, *The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera*, Cambridge University Press, 2006.
- Adorno, T. W. —. *Monografías musicales. Obra completa 13*. Traducido por A. Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2008.
- . *Teoría Estética. Obra Completa 7*. Traducido por J. Navarro Pérez. Madrid: Akal, 2004.
- ., *Filosofía de la nueva música. Obra completa 12*. Traducido por A. Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2017.
- Agamben, G. *¿Qué es la filosofía?* Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017.
- ., *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2017.
- ., *Ninfas*, Valencia. Pre-textos: 2005.
- Baricco, A. *El alma de Hegel y las vacas de Winsconsin*. Traducido por R. Baena Bradaschia. Madrid: Siruela, 1999.
- Barthes, R. *Lo obvio y lo obtuso*. Traducido por C. Sánchez Medrano. Barcelona: Paidós, 1986.
- Berio, L. *Un recuerdo del futuro*. Barcelona: Acantilado, 2019.
- Bogue, R. *Deleuze on Music, Painting and the Arts*. New York: Routledge, 2003.
- Boulez, P. *Hacia una estética musical*. Traducido por W. Guido. Caracas: Monte Ávila, 1990.
- . *Penser la musique aujourd'hui*. Paris: Gallimard, 2011.
- . *Puntos de referencia*. Traducido por E. Prieto. Barcelona: Gedisa, 2001.
- . *Regards sur autrui. Points de repère II*. Editado por J.-J. Nattiez y S. Galaise. Paris: Christian Burgois Éditeur, 2005.
- Bourriaud, N. *Estética relacional*. Traducido por C. Beceyro y S. Delgado. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.
- . *Radicante*. Traducido por M. Guillèmont. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009.
- Buch, E. *The Bomarzo affair. Ópera, perversión y dictadura*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2003.
- Buchanan, B. *Onto-ethologies. The Animal Environments of Uexküll, Heidegger, Merleau-Ponty and Deleuze*. Albany: State University of New York, 2008.
- Cacciari, M. *El archipiélago. Figuras del otro en Occidente*. Traducido por M. B. Cragolini. Buenos Aires: EUDEBA, 1999.
- . *El dios que baila*. Traducido por V. Gallo. Buenos Aires: Paidós, 2000.

- Cage, J. *Silence. Lectures and writings*. Wesleyan University Press, 1971.
- . *Empty words. Writings '73-79*. Wesleyan University Press, 1979.
- . *X. Writings '79-'83*. Wesleyan University Press, 1983.
- Coccia, E. *La vida sensible*. Buenos Aires: Marea, 2011.
- . *La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura*. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2017.
- Danowski, D. y Viveiros de Castro, E. *¿Hay mundo por venir?* Buenos Aires: Caja Negra, 2019.
- Debord, G. *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-textos, 2008.
- Deleuze, G. *Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Buenos Aires: Cactus, 2005.
- . *Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995)*. Traducido por J. L. Pardo. Valencia: Pre-textos, 2008.
- . *Pericles y Verdi. La filosofía de François Châtelet*. Traducido por J. Vázquez y U. Larraceta. Valencia: Pre-textos, 1989.
- Deleuze, G., y C. Parnet. *L'abécédaire de Gilles Deleuze. 3 vídeos*. Montparnasse, 1997.
- Deleuze, G., y F. Guattari. *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Traducido por J. Vázquez. Valencia: Pre-textos, 2002.
- . *¿Qué es la filosofía?*, Barcelona, Anagrama, 1993.
- Dolar, M. *Una voz y nada más*. Buenos Aires: Manantial, 2006.
- Eidsheim, N. S. *Sensing sound. Singing and listening as vibrational practice*. Durham and London: Duke University Press, 2015.
- Esposito, R. *Tercera Persona*. Traducido por C. Molinari Marotto. Buenos Aires: Amorrortu, 2009.
- Feldman, M. *Pensamientos verticales*. Buenos Aires: Caja Negra, 2012.
- Foster, H. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Traducido por A. Brotons Muñoz. Madrid: Akal, 2001.
- Fried, M. *Arte y objetualidad. Ensayos y reseñas*. Traducido por R. Guardiola. Madrid: Machado Libros, 2004.
- Fubini, E. *El siglo XX: entre música y filosofía*. Traducido por J. Cuenca Ordiñana. Valencia: Universitat de València, 2004.
- Goehr, L. *The imaginary Museum of musical Works. An Essay on Philosophy of Music*. New York: Oxford University Press, 1992.
- . *The Quest for Voice: On Music, Politics, and the Limits of Philosophy*. Los Angeles: University of California Press, 1998.
- Goléa, A. *Rencontres avec Olivier Messiaen*. Paris: Julliard, 1960.
- Gould, G. *The Glenn Gould Reader*. Editado por T. Page. New York: Vintage Books, 1990.

Greenberg, C. *La pintura moderna y otros ensayos*. Traducido por F. Fanés. Madrid: Siruela, 2006.

Grisey, G. *Écrits ou l'invention de la musique spectrale*. Paris: Éditions MF, 2008.

Guattari, F. *L'inconscient machinique. Essais de schizo-analyse*. Paris: Éditions Recherches, 1979.

Kagel, M. *Palimpsestos*. Buenos Aires: Caja Negra, 2011.

Klee, P. *Teoría del arte moderno*. Traducido por P. Ires. Buenos Aires: Cactus, 2007.

Laddaga, R. *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.

—. *Estética de laboratorio. Estrategias de las artes del presente*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2010.

Laplantine, F., y A. Nouss. *Mestizajes. De Arcimboldo a zombi*. Traducido por V. Goldstein. Buenos Aires: FCE, 2007.

Lévi-Strauss, C. *Lo crudo y lo cocido (Mitológicas I)*. Traducido por J. Almela. México: FCE, 1968.

Lippard, L. *The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*. New York: Praeger, 1973.

Lippard, L., y J. Chandler. «The dematerialization of art.» *Art International* XII, nº 2 (Febrero 1968).

Lucero, G., y M. Santángelo. «El ruido y la invasión.» *El río sin orillas*, nº 3 (2009): 18-31.

Lugones, L. *Las fuerzas extrañas*. Buenos Aires: Arnoldo Moen y Hermanto Editores, 1906.

Luminet, J.-P. «Musique avec pulsar obligé. À propos de Le Noir de L'Étoile de Gérard Grisey.» *Revue Les cahiers de l'Ircam*, nº 4 (4ème trimestre 1993).

Lyotard, J.-F. *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*. Traducido por H. Pons. Buenos Aires: Manantial, 1998.

Maldiney, H. *Regard, Parole, Espace*. Paris: Éd, du Cerf, 2012.

Marchán Fiz, S. *La metáfora del cristal en el arte y la arquitectura*. Madrid: Siruela, 2008.

Masotta, O. *Revolución en el arte: pop-art, happening y arte de los medios*. Editado por A. Longoni. Buenos Aires: Edhasa, 2004.

McDonough, T. *Guy Debord and the situationist international. Texts and documents*. Massachusetts: The MIT Press, 2002.

Monjeau, F. *La invención musical. Ideas de historia, forma y representación*. Buenos Aires: Paidós, 2004.

—. *Un viaje en círculos. Sobre óperas, cuartetos y finales*, Buenos Aires, Mardulce, 2018.

Jean-Luc Nancy, *La comunidad desobrada*, Madrid, Arena, 2001.

- Nancy, J.-L. *El sentido del mundo*. Traducido por J. M. Casas. Buenos Aires: La marca editora, 2003.
- . *Las musas*. Traducido por H. Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 2008.
- . *À l'écoute*, Paris, Galilée, 2002.
- Nancy, J.-L., y P. Lacoue-Labarthe. *El mito nazi*. Traducido por J. C. Moreno Romo. Barcelona: Anthropos, 2002.
- Nattiez, J.-J. *Le combat de chronos et d'orphée*. Paris: Christian Bourgois Éditeur, 1993.
- Ochoa Gautier, A. M. "Acoustic Multinaturalism, the Value of Nature and the Nature of Music in Ecomusicology" in *boundary 2*, (2016), DOI 10.1215/01903659- 3340661 , Duke University Press.
- Pardo, J. L. «Y cantan en el llano.» *Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura*, nº 17 (1994): 67-76.
- Perniola, M. *La estética del siglo XX*. Traducido por F. Campillo. Madrid: Machado Libros, 2001.
- Quignard, P. *El odio a la música*. Traducido por M. Martínez. Buenos Aires: Cuenco de Plata, 2012.
- Rancière, R. *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Manantial, 2010.
- Schaeffer, P. *Tratado de los objetos musicales*. Traducido por A. Cabezón de Diego. Madrid: Alianza, 1988.
- Stockhausen, K. «Estructura y tiempo vivencial.» *Lulú*, nº 4 (Noviembre 1992).
- Stockhausen, K. «How time psses by?» *Die Reihe musical journal* (English edition) 3 (1959).
- Stockhausen, K. «Huuuh! Das Pressegespräch am 16 September 2001 im Senatszimmer des Hotel Atlantic in Hamburg.» *MusikTexte*, nº 91 (2002).
- Szendy, P. *Membres fantômes. Des corps musiciens*. Paris: Minuit, 2002.
- von Uexküll, J. *Cartas biológicas a una dama*. Traducido por T. Bartoletti y C. Nicolás. Buenos Aires: Cactus, 2014.
- . *Mondes animaux et monde humain. Suivi de Théorie de la signification*. Traducido por P. Muller. Paris: Denoël, 1965.
- Virilio, P. *El arte del motor. Aceleración y realidad virtual*. Buenos Aires: Manantial, 2003.
- Zizek, S. *La música de eros. Ópera, mito y sexualidad*, Buenos Aires, Prometeo, 2011.