RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales

Historia de la música y la tecnología

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencias Sociales. (2024). Historia de la música y la tecnología. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/5184

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352 // Bernal
Buenos Aires // Argentina
t.: (+41 11) 4365 7100
f.: (+54 11) 4365 7101
info@unq.edu.ar

Departamento de Ciencias Sociales
Programa Libre – Cursos Presenciales

Carrera: Licenciatura en Historia

Año: 2024

Curso: Historia de la música y la tecnología

Créditos: 10 créditos

Núcleo al que pertenece: Electivo

Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica

Presentación y Objetivos:

Historia de la Música y la tecnología forma parte del Núcleo Básico Obligatorio de las tecnicaturas universitarias en “Creación Musical” y en “Producción Musical y Nuevas Tecnologías”. En el núcleo avanzado obligatorio de Creación Musical el estudiante puede elegir entre diferentes Créditos en Historia de la Música. En el Núcleo avanzado electivo ambas tecnicaturas cuentan con la posibilidad cursar más créditos en historia de la música.
Si bien es evidente que la relación entre la música y la tecnología es una historia que puede remontarse al origen mismo de esta práctica artística, la asignatura se enfoca en el período que va de finales del siglo XIX hasta el presente. Esto es, a partir del momento en que se inventaron y comercializaron los primeros instrumentos de grabación y reproducción técnica de la música. La era de la reproductibilidad técnica representa un cambio paradigmático notable en la historia de la música occidental, pero devino inmediatamente en un fenómeno global, debido a la expansión económica y cultural capitalista ocurrida desde entonces.
La materia propone abordar este período desde una perspectiva socio-técnica de la historia de la música en discusión con aquellas orientaciones que suponen un determinismo tecnológico o uno social. A lo largo de las distintas unidades se indagará en las condiciones de posibilidad para el funcionamiento (o no funcionamiento) de las tecnologías vinculadas a la música. Esto implica observar usos y apropiaciones particulares que en distintos momentos, lugares y géneros musicales se realizaron de diversas tecnologías desarrolladas a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, con especial énfasis en lo ocurrido en la Argentina.
En términos más amplios, la materia se propone realizar una reflexión crítica sobre los marcos teóricos y los supuestos epistemológicos utilizados para el estudio de la historia de la música. Se trabajará por ello sobre el paradigma de la “música absoluta” y la variación del concepto de “obra musical” a lo largo del siglo XX, así como sobre conceptos clave para comprender los desarrollos musicales del período, tales como “música popular”, “cultura de masas” e “industrias culturales”.
Entendiendo los hechos estéticos como realizaciones sociales y por lo tanto como documentos históricos, la materia busca ofrecer a las y los estudiantes

herramientas para la reflexión y el debate sobre las significaciones sociales prácticas artísticas.
En tal sentido, un aspecto fundamental de Historia de la Música y la Tecnología es la decisión de hacer confluir en el programa las músicas de tradición escrita con las músicas de tradición popular. Estudiaremos tanto las llamadas "música clásica" y "música contemporánea" como el tango, el jazz, el rock, el folklore o la electrónica, tomando en cuenta las especificidades de cada expresión, pero también –de modo fundamental- la vida social de estas músicas a lo largo de los siglos XX y XXI.

Objetivos:

- Analizar en forma crítica las diversas relaciones entre música y tecnología como uno de los ejes centrales de la creación musical del siglo XX y XXI.
- Comprender las limitaciones del determinismo tecnológico y el determinismo social respecto del estudio de la música.
- Reflexionar sobre el funcionamiento de las industrias culturales en la cultura de masas y su relación con la producción musical.
- Estudiar de manera comparada diversas tradicionales musicales escritas y grabadas, reconociendo su circulación social.
- Incorporar herramientas para el análisis técnico-musical y el estudio cultural de la música.

Contenidos mínimos:

Consecuencias para la música en la era de la reproductibilidad técnica durante el siglo XX. Diferencias entre vanguardias históricas y revoluciones musicales. Sobre el fin de la era tonal: respuestas desde las músicas académicas y populares. Luthería electrónica. Rupturas y convivencia de sistemas. Continuidades de la modalidad y la tonalidad. La radio y el disco: músicas populares urbanas en la nueva era tecnológica, los casos del Jazz y el tango. La música de entreguerras. La música en sus límites, control total, aleatoriedad, ruido y silencio. El nacimiento de la música electroacústica: condiciones técnicas y estéticas para su desarrollo inicial. La era de los laboratorios. La masificación de la tecnología analógica. Música e industria cultural durante la guerra fría: la cultura joven y el nacimiento del rock. El disco como obra, el estudio de grabación como espacio de composición. La música electrizada: guitarras, bajos, sintetizadores. Experimentaciones en los '60. La revolución digital a partir de los '90: el disco compacto, los samplers y las computadoras personales. Cut & Paste: posmodernismo

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad 1. La música en la era de la reproductibilidad técnica

1. Introducción general a la materia: Las relaciones entre música y tecnología. La segunda revolución industrial. La invención de aparatos de grabación y reproducción sonora. La música en la era de la reproductibilidad técnica: nuevas formas de escuchar, nuevas formas de componer, nuevas formas de

concebir la música. El concepto de escucha acusmática. Los discursos de fidelidad y sus transformaciones.

2. Estudios sociales de las tecnologías. Los problemas del determinismo tecnológico y el determinismo social. Alianzas socio-técnicas y procesos de construcción de funcionamiento en el análisis histórico. Abordaje socio-técnico de la relación música y tecnología.
3. Problemas de historiografía musical. Los límites y silencios del paradigma historiográfico romántico-positivista. La obra, la partitura y el análisis formal en el centro. El compositor como sujeto privilegiado de la historia. La construcción lineal y evolutiva de la periodización por estilos. Permanencias en la actualidad de supuestos conceptuales y metodológicos de la historiografía tradicional. Raíces historiográficas del apartamiento de la música "culta" europea de las demás músicas. Autonomía estética vs situación histórica y social de la música. Autonomía absoluta o autonomía relativa de la música. Relaciones y desconexiones entre historiografía general e historia de la música. Las ausencias de la música popular, las regiones no europeas, los problemas de género y los instrumentistas en la historia de la música.

Unidad 2. El fin de la era tonal: las vanguardias de principios del siglo XX

1. El fin de la era tonal. La cancelación de la causalidad tonal. Arnold Schönberg y la "emancipación de la disonancia". Modernismo y vanguardias históricas. El impresionismo, Claude Debussy y la nueva lógica discursiva. La revolución rítmica de Igor Stravinsky en su período "ruso".
2. El Futurismo. Un mundo ruidoso: la vida en la ciudad, el trabajo en las fábricas, la experiencia de la guerra. El "arte de los ruidos" y la máquina como centro de su estética. La revolución del lenguaje musical y el ataque al arte burgués.

Unidad 3. Entre el ruido y el silencio: la experimentación musical en la posguerra

1. Los dilemas de la música de tradición escrita en la posguerra. La música en sus límites: control total, aleatoriedad, ruido y silencio. Los corsets estéticos de la tecnología.
2. El Serialismo Integral: Messiaen, Stockhausen, Boulez. La utopía del control total de los parámetros musicales a través de la serialización. El nacimiento de la música electroacústica: condiciones técnicas y estéticas para su desarrollo inicial. Semejanzas y diferencias estéticas en los postulados de la escuela Concreta de Pierre Schaeffer y la Electrónica alemana. A la búsqueda de un canon propio.
3. Indeterminación y azar: John Cage y el empirismo radical de posguerra. El cuestionamiento a la obra de arte. La obra abierta como absorción europea de las ideas de Cage. La notación musical en crisis: partituras gráficas, improvisación.
4. Argentina: El instituto Di Tella, último espacio colectivo para la experiencia vanguardista nacional. Kröpfl, Gandini y Etkin en la etapa post Di Tella. Música contemporánea y democracia, el rol de las Universidades. Nuevas prácticas musicales y compositivas a partir del siglo XXI.

Unidad 4. El surgimiento de la música popular

1. La música en la cultura de masas. Distinción entre música folklórica y música popular. La música como objeto de consumo cultural. El concepto de industria cultural: posturas críticas.

2. El surgimiento de la música popular: relaciones entre música popular y tecnologías de grabación y reproducción del sonido: nuevas formas de producción, circulación y escucha. La radio, el cine y la industria discográfica entre lo local y las capitales internacionales. El caso del tango. De Buenos Aires a París y de París a Buenos Aires. La "guardia vieja" y la "guardia nueva". El tango vocal y el tango instrumental. El tango luego de su "decadencia". El tango electrónico.

Unidad 5. Después de Los Beatles: música popular, arte y tecnología

1. La masificación de la tecnología analógica. Música e industria cultural durante la guerra fría: la cultura joven y el nacimiento del rock. El disco de vinilo y la cinta magnética: las innovaciones tecnológicas de posguerra y sus repercusiones en la música popular masiva. El disco como obra, el estudio de grabación como espacio de composición.
2. Los Beatles y el concepto de música popular artística. Los lugares de la música popular: del salón de baile a la sala de concierto y la sala de grabación. *Tomorrow never knows*: experimentación y vanguardia en la música popular. La música electrizada y electrónica: guitarras, bajos, sintetizadores. Experimentaciones en los '60. Los corsets estéticos de la tecnología en el rock progresivo de los 70.
3. La música popular argentina en la era de la grabación magnética. Música, política y juventud. Del Club del Clan al "rock nacional". El tango en conflicto: entre la decadencia y la vanguardia El "boom" del Folklore: entre el estándar de los Chalchaleros, el Nuevo Cancionero y la Proyección.

Unidad 6. La revolución digital: nuevas relaciones música y tecnología en el cambio de milenio

1. La música popular electrónica: de las vanguardias experimentales a las salas de baile. Desarrollo de las nuevas tecnologías electrónicas y digitales a partir de los años cincuenta. El sintetizador Moog en la música popular de los 70: rock progresivo, krautrock y soul. Del minimalismo estadounidense al surgimiento de la música ambient. El postpunk y la new wave: el sonido electrónico en el pop de los 80.
2. La revolución digital a partir de los 90: el disco compacto, los samplers y las computadoras personales. De los laboratorios y los grandes estudios a las PC y los home-estudio. Cut & Paste: posmodernismo. Hip-hop y Techno: el tiempo en la nueva música pop.

Bibliografía

Obligatoria:

Unidad 1 – La música en la era de la reproductibilidad técnica

Buch, Esteban: *Breve historia de nuestra música grabada: cómo coleccionar discos en la era digital* (Buenos Aires: Vi-Da Tec, 2019).

Byrne, David: "Capítulo Tres. La tecnología da forma a la música. Primera parte: Analógico", en *Cómo funciona la música* (México: Sexto Piso, 2019), 95-122 (Selección – Primera parte).

Mendívil, Julio: "La música y los medios", "La música y la tecnología del sonido" y "La música como mercancía", en *En contra de la música. Herramientas para*

pensar, comprender y vivir las músicas (Buenos Aires: Gourmet Musical, 2016), 118-137.

Théberge, Paul: "'Conectados': la tecnología y la música popular", en Frith, Simon, Will Straw y John Street (editores): *La otra historia del rock. Aspectos clave del desarrollo de la música popular: desde las nuevas tecnologías hasta la política y la globalización* (Barcelona: Robinbook, 2006), 25-52.

Thomas, Hernán, Becerra, Lucas y Bidinost, Agustín: "¿Cómo funcionan las tecnologías? Alianzas socio-técnicas y procesos de construcción de funcionamiento en el análisis histórico", en *Pasado Abierto*, n°5 (10), 2019.

Unidad 2 – El fin de la era tonal: las vanguardias de principios del siglo XX

Cambiasso, Norberto: "Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano", en *El oído inalámbrico. Apuntes para una teoría de la música experimental* (Buenos Aires: Ubu Ediciones, 2018), 15-33.

Danuser, Hermann: "Quien quiera oír, debe sentir. Anti-arte, o el arte del escándalo", *Revista del Instituto Superior de Música (ISM)*, n° 11, 2007.

Fischerman, Diego "Ritmo y color", en *La música del siglo XX* (Buenos Aires: Paidós, 2004), 49-58.

Ochoa Gautier, Ana María: "El sonido y el largo siglo XX", en *Revista Número*, n° 51, 2006.

Unidad 3 – Entre el ruido y el silencio: la experimentación musical en la posguerra

Clase 6 – jueves 20 de abril

Brindle, Smith: "Los años de posguerra", "El serialismo integral", "Indeterminación, azar y música aleatoria", "La música concreta" y "La música electrónica", en *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945* (Buenos Aires: Ricordi, 1996).

Meyer, Leonard: "¿El fin del renacimiento?", en *Sur*, nº 285, Buenos Aires, noviembre y diciembre de 1963.

Novoa, Laura: "Cuando el futuro sonaba eléctrico", en Castiñeira de Dios, José Luis (dir.). *La música en el Di Tella: resonancias de la modernidad: homenaje al Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) en su 50° aniversario* (Buenos Aires: Buenos Aires: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 2011), 22-29.

Oliveros, Pauline: "Introducción", en *Deep Listening. Una práctica para la composición sonora* (Buenos Aires: Dobra Robota, 2019), 37-45.

Ross, Alex: "Un mundo feliz: La Guerra Fría y la vanguardia de los años cincuenta", en *El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música* (Barcelona: Seix Barral, 2009), 441-507.

Schaeffer, Pierre: “Preliminares: situación histórica de la música” y “Libro I. Hacer y oír” (Selección), en *Tratado de los objetos musicales* (Madrid: Alianza, 2003), 23-26, 56-59 y 87-89.

Stubbs, David: “Stockhausen: Más allá del cosmos”, en *Sonidos de Marte. Una historia de la música electrónica* (Buenos Aires: Caja Negra, 2019), 115-140.

Stubbs, David. “Un homme seul: Pierre Schaeffer y el arte de las tijeras”, en *Sonidos de Marte. Una historia de la música electrónica* (Buenos Aires: Caja Negra, 2019), 105-115.

Unidad 4 – El surgimiento de la música popular
Clase 9 – jueves 11 de mayo
Cañardo, Marina: “¿Quiénes grababan los discos? ‘Grabados exclusivamente por los más prestigiosos y populares cultores del folk-lore argentino’”, en *Fábricas de Músicas. Comienzos de la industria discográfica en la Argentina (1919-1930)* (Buenos Aires: Gourmet Musical, 2017), 68-102.

Delgado, Julián: “*Cambalache*, de Enrique Santos Discépolo (1934)”, en Gilbert, Abel y Liut, Martín: *Las mil y una vidas de las canciones* (Buenos Aires: Gourmet Musical, 2019), 59-62. (Selección)

García, María Inés: “Origen y consolidación de la radio en Buenos aires”, en *Tito Francia y la música en Mendoza* (Buenos Aires: Gourmet Musical. 2009), pp. 37-42.

Garramuño, Florencia: “Introducción” en *Modernidades primitivas. Tango, samba y nación* (Buenos Aires: FCE, 2007), 15-41.

Lahiteau, Luciano: “Introducción”, en *Los desafinados también tienen corazón. Una historia del Auto-tune* (La Plata: Firpo Casa Editora, 2020), 7-15.

Unidad 5 – Después de Los Beatles: música popular, arte y tecnología
Clase 10 – jueves 18 de mayo
Byrne, David: “Capítulo Tres. La tecnología da forma a la música. Primera parte: Analógico”, en *Cómo funciona la música* (México: Sexto Piso, 2019), 126-147 (Selección – Segunda parte).

Fischerman, Diego: “Más allá del flequillo”, en *Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular* (Buenos Aires: Paidós, 2004), 77-83 y 93-101.

Frith, Simon: “El arte frente a la tecnología: el extraño caso de la música popular”, en *Papers. Revista de Sociología*, Universitat Autònoma de Barcelona, Vol. 29, 1988, 178-196.

Sánchez Trolliet, Ana: “Capítulo 2. El rock le canta a Buenos Aires. Visiones de la ciudad y la naturaleza en el imaginario del rock”, en *Te devora la ciudad. Itinerarios urbanos y figuraciones espaciales en el rock de Buenos Aires* (Bernal: UNQ, 2022).

Unidad 6 – La revolución digital: nuevas relaciones música y tecnología en el cambio de milenio

Clase 13 –jueves 8 de junio

Diederischen, Diedrich: "Hip-hop y techno: el tiempo en la nueva música pop", en *Personas en Loop. Ensayos sobre cultura pop* (Buenos Aires: Interzona, 2011), 85-97.

Lahiteau, Luciano: "Cómo terminar con la humanidad. Un debate del Auto-tune", en *Los desafinados también tienen corazón. Una historia del Auto-tune* (La Plata: Firpo Casa Editora, 2020), 119-141.

López-Cano, Rubén: "La vida en copias: Breve cartografía del reciclaje musical digital", en *Revista LIS. Letra, Imagen, Sonido: Ciudad Mediatizada*, n° 5. 2010, 171-185.

Stubbs, David: "Brian Eno, Aphex Twin y el arribo tardío del ambient", en *Sonidos de Marte. Una historia de la música electrónica* (Buenos Aires: Caja Negra, 2019), 331-349 y 356-362.

Reynolds, Simon: "Historia electrónica" en *Después del rock. Psicodelia, postpunk, electrónica y otras revoluciones inconclusas* (Buenos Aires: Caja Negra, 2010), 175-200.

Bibliografía de

consulta:

- Adorno, Theodor W.: *Filosofía de la nueva música* (Madrid: Akal, 2003).
- Adorno, Theodor W.: "Reacción y progreso", en *Reacción y progreso y otros ensayos musicales* (Barcelona: Tusquets. 1984).
- Attali, Jacques: *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música* (México: Siglo XXI, 1995).
- Brindle, Smith: *La nueva música. El movimiento avant-garde a partir de 1945* (Buenos Aires: Ricordi, 1996).
- Buch, Esteban: *El caso Schönberg. Nacimiento de la vanguardia musical* (Buenos Aires: FCE, 2010).
- Bürger, Peter: *Teoría de la vanguardia* (Buenos Aires: Las Cuarenta, 2010).
- Cook, Nicholas: *De Madonna al Canto Gregoriano* (Madrid: Alianza. 2001).
- Crab, Simon: *120 Years of Electronic Music. The history of electronic music from 1800 to 2015*, sitio web, 2017. Disponible en: http://120years.net
- Huyssen, Andreas: *Después de la gran división: modernismo, cultura de masas, posmodernismo* (Adriana Hidalgo: Buenos Aires, 2002).
- Frith, Simon: *Ritos de la interpretación. Sobre el valor de la música popular* (Buenos Aires, Paidós, 2014).
- Frith, Simon, Will Straw y John Street (eds.): *The Cambridge Companion to Pop and Rock* (New York: Cambridge University Press, 2001).
- Goodall, Howard: *Una historia de la música. La contribución de la música a la civilización, de Babilonia a los Beatles* (Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2015).

- Hobsbawm, Eric: *Historia del siglo XX* (Buenos Aires: Crítica, 1998).
- López-Cano, Rubén: *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital* (Musikeon Books: Barcelona, 2018).
- Manzano, Valeria: "Ha llegado la nueva ola: música, consumo y juventud en la Argentina, 1956-1966", en Cosse, Isabella, Felliti, Karina y Manzano, Valeria (eds.): *Los '60 de otra manera. Vida cotidiana, género y sexualidades en la Argentina* (Buenos Aires, Prometeo, 2010).
- Matus Lerner, Martín: "Luthería electrónica: origen y primeros instrumentos", en *Sul Ponticello Revista on-line de música y arte sonoro*, n° 46, febrero de 2018.
- McClary, Susan: *Feminine Endings- Music, Gender, and Sexuality* (Minessota: University of Minnesota Press, 2002).
- Mendívil, Julio. *En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas* (Buenos Aires: Gourmet Musical, 2016).
- Pinch, Trevor y Trocco, Frank: *Analog days the invention and impact of the Moog synthesizer* (Harvard: Harvard University Press, 2004).
- Pujol, Sergio: *Cien años de música argentina. Desde 1910 hasta nuestros días* (Buenos Aires: Biblos, 2013).
- Pujol, Sergio: *Las ideas del rock. Genealogía de la música rebelde* (Rosario: Homo Sapiens, 2007).
- Ross, Alex: *El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música* (Barcelona: Seix Barral, 2009).
- Schaeffer, Pierre: *Tratado de los objetos musicales* (Madrid: Alianza, 2003).
- Sterne, Jonathan: *MP3: The Meaning of a Format* (Durham: Duke University Press, 2012).
- Taruskin, Richard: *Oxford History of Western Music. Volume 5*, (Oxford: Oxford University Press, 2005).
- Théberge, Paul: *Any Sound You Can Imagine: Making Music/consuming Technology* (Hanover and London: Wesleyan University Press, 1997).

Evaluación:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 201/18.

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf

Examen oral, con entrega previa de un trabajo práctico (el mismo día de la mesa).