

HISTORIA DE LA MÚSICA (CONTEMPORÁNEA): Del dodecafonismo a las *raves*

Introducción, objetivos y metodología del curso

ay una célebre cita, atribuida a Frank Zappa, Thelonious Monk o Elvis Costello, entre otros, que afirma que «hablar sobre música es como bailar sobre arquitectura». Tras esta afirmación parece esconderse una advertencia respecto al carácter inefable de la música, su condición de experiencia que escapa a cualquier esfuerzo por parte del lenguaje y de las palabras de referirse a ella con pretensión explicativa. La música entendida, pues, como un hecho que demanda una vivencia inmediata a la hora de entender su complejidad y su alcance como fenómeno cultural, psicológico e incluso, porque no, espiritual.

¿Qué sentido tiene, pues, plantear un curso-laboratorio sobre la historia de la música contemporánea y encabezó al mismo tiempo su presentación recurriendo a una advertencia preliminar que parece cuestionar la validez de cualquier herramienta discursiva o narrativa en torno al hecho musical? ¿Quizás lo que proponemos en este curso es algo tan peregrino y absurdo como podría serlo diseñar un taller de danza que tuviera la arquitectura como fuente de inspiración?

No creemos que sea exactamente así. Lo que esta cita viene a decirnos, en cierto modo, es que la música nos exige buscar atajos y mecanismos mediante los que seamos capaces de transmitir su condición de experiencia particular, refractaria a meras retóricas descriptivas. Y que por lo tanto nos empuja, hasta donde podamos, a hacer un uso más audaz, imaginativo, tal vez poético, de las palabras a la hora de referirse a ellos. Esto es especialmente delicado cuando nos proponemos gestionar un concepto como el de historia, tan susceptible de incurrir en la morosa estrategia de reducir su objeto de estudio a una mera secuencia de hechos y datos ordenados según criterios estrictamente literales, cronológicos y descriptivos.

Pero precisamente la evolución y los diversos periplos de la música en este período que convenimos en llamar «contemporáneo» ya llevan incorporada la necesidad de ensayar métodos de exploración que poco tienen que ver con lo que podríamos considerar una visión convencional del relato histórico. La música contemporánea, desde las críticas renovaciones llevadas a cabo en el paso del siglo XIX y XX por compositores como Schönberg, Alban Berg o Stravinsky hasta sus manifestaciones más inclasificables y heterogéneas en el contexto de la música popular de las últimas décadas, se caracteriza por ofrecer una historia de sí misma especialmente laberíntica, compleja, en ningún caso lineal ni acomodada. Una historia que a veces parece moverse en espiral, en otros de manera retráctil y en otros directamente caótica. Sólo así se puede entender que se puedan establecer conexiones tan (aparentemente) alocadas como las que nos permiten hermanar a Erik Satie con la música Ambiente, el minimalismo con el Krautrock o John Cage con el ideario del Do It Yourself iniciado por el movimiento punk. O que su rizomático despliegue sea capaz de sentar las bases de una implacable segregación entre música culta y música popular y, casi al mismo tiempo, promover una fructífera simbiosis entre ambas.

En este curso-laboratorio que nos disponemos a iniciar abordaremos esta peculiar y prolífica secuencia con el objetivo, no tanto de ofrecer un recorrido descriptivo de sus diversos episodios y sus características formales (que también) sino, sobre todo, un marco de comprensión y análisis de las múltiples manifestaciones que toma la música en la contemporaneidad y de las fecundas interrelaciones que establece con los contextos culturales y sociales en que estas manifestaciones brotan y toman forma. Para ello emplearemos tanto recursos teóricos (textos, esquemas y presentaciones) como audiovisuales (sonoros, videográficos) e incluso ensayaremos, si el tiempo y las condiciones lo permiten, alguna que otra incursión en el formato de taller a partir de sencillos retos y ejercicios ...

Programa general de contenidos del curso

[Nota: este programa está concebido como un guión preliminar, una hoja de ruta con la que orientar y estructurar los contenidos previstos durante el curso. Esto implica que la ordenación de las temáticas que se incluyen se puede ver ligeramente modificada (abreviada, expandida o compactada) en función de la evolución de las sesiones, a fin de adaptarla al ritmo y necesidades del grupo]

- 1) La crisis de los paradigmas clásicos y la génesis de la «música contemporánea»: Debussy, Schönberg, Stravinsky, Alban Berg
- 2) El sesgo contemporáneo y la escisión entre «alta» y «baja» cultura: ¿simple formalidad o toma de posición sociopolítica?
- 3) Las vanguardias, eslabón hacia la radicalidad y la experimentación. Dos casos singulares:
 - a) De la *música de mobiliario* (Satie) a Muzak y el ambiente
 - b) De la poética del ruido (Russolo) al industrialismo
- 4) «Baja cultura», «Arte adocenado», *Entartete Kunst* ... del desprecio ideológico e intelectual a los fenómenos de masas y el empoderamiento artístico (jazz, rock, pop y otros linajes)
- 5) Cartografías de la complejidad en las músicas contemporáneas: Pierre Boulez, Morton Feldman, LaMonte Young, Edgar Varese, Iannis Xenakis ...
- 6) Paisaje, tecnología y los registros de la (aparente) deshumanización del arte: Música Concreta (Pierre Schaffer, Pierre Henry), Electroacústica (Stockhausen), cibernética, azar y aleatoriedad ...
- 7) Pliegos y re-pliegues de la música rock (1)
El rock considerado como una de las Bellas Artes: del Rock Progresivo al Art-Rock, pasando por el Glam y la New Wave
- 8) Pliegos y re-pliegues de la música rock (2)
Vindicación de la música «vulcánica»: metales en combustión (del Hard-Rock al Grindcore y más allá de la cúpula del trueno)
- 9) Minimalismo, misticismo, éxtasis; o como la bisagra John Cage / Brian Eno abre los yunques al tráfico Tecno
- 10) *Desorden y Progreso*; la naturalización del caos y la improvisación
- 10) Nuevos pasajes de la utopía / distopía futurista: Kraftwerk al Tecno de Detroit
- 11) Empoderamiento y desfermament de la racialitat musical; mitologías del «Black Power»
- 12) *Do It Yourself!* (De esa manera): bricolaje, reciclaje y apropiacionismo en los lodos del Punk y los detritus post-industriales

Bibliografía de referencia

Este listado bibliográfico no tiene pretensión de ser trabajado con obligatoriedad y detalle por parte de los alumnos. Es, en todo caso, una «caja de herramientas» a la que se irá recorriendo con regularidad para documentar y clarificar ciertos aspectos de cada sesión. Se proveerán pequeños dossiers de lectura y consulta que facilitarán el seguimiento de las clases, ofreciendo a cada alumno la posibilidad de profundizar en la obra de los autores seleccionados en función de sus intereses y necesidades.

- Adorno, Th. W: *Teoría Estética* ; Madrid, Taurus
- Attali, J: *Ruidos; ensayo sobre la economía política de la música* ; Madrid, Siglo XXI
- Bagunyà, B. / Besora, M: *Trapologia* ; Barcelona, Ara Llibres
- Barber, Ll: *La mosca tras la oreja; de la música experimental al arte sonoro en España* ; Madrid, Fundación Autor
- Blánquez, J: *Loops. Una historia de la música electrónica en los siglos XX-XXI* (2 volos); Barcelona, Reservoir Books
- Cage, J: *Silencio* ; Madrid, ardor Ediciones
- Eno, B. / Schmidt, P: *Estrategias oblicuas* ; edición online disponible en www.natxo.com.ar
- Foster Wallace, D. / Costello, M : *Ilustres raperos. El rap explicación a los blancos* ; Barcelona, Malpaso
- Gillet, Ch: *Historia del rock. El sonido de la ciudad* ; Barcelona, Robin Book
- Gioia, T: *Historia del Jazz* ; Barcelona, Turner
- Higgs, J: *The KLF. Caos y magia: la banda que quema un millón de libras* ; Madrid, Libros Walden
- Marín, A (aka Nubla, V): *La nueva música. Del Industrial al Tecno-Pop* (descatalogado)
- Marcus, G: *Mystery Train. Imágenes de América en la música rock & roll* ; Barcelona, contra Ediciones
- *Rastros de carmín. Una historia secreta del siglo XX* ; Barcelona, Anagrama
- Mudrian, A: *Eligiendo muerte. La improbable historia del Death Metal y Grindcore* (Descatalogado)
- Nachmanovitch, S: *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte* ; Barcelona, Paidós
- Nubla, V: *La música (como) destornillador* ; Madrid, Colectivo Actividad
- Pardo, JL: *Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas* ; Barcelona, Galaxia Guttenberg
- Ross, A: *El ruido eterno. Escuchar el siglo XX a través de la música* ; Barcelona, Seix Barral
- Russolo, L: *El arte de los ruidos; la música futurista* ; Madrid, Casimiro Libros
- Satie, E: *Cuadernos de un mamífero* ; Madrid, ardor Ediciones
- Schaeffer, P: *Tratado de los Objetos musicales* ; Madrid, Alianza
- Sicko, D: *Tecno Rebeldes. Los Renegados del funk electrónico* ; Barcelona, Alpha Decay
- Stubbs, D: *Future Days. El Krautrock y la construcción de la Alemania moderna* ; Buenos Aires, Caja Negra
- Toop, D: *Océanos de sonido. Palabras en el éter, música ambiente y mundos imaginarios* ; Buenos Aires, Caja Negra.

Sebastià Jovani (Barcelona, 1977) es escritor, investigador cultural y «performer» a horas convenidas. Licenciado en Filosofía y especializado en Estética, ha publicado cerca de una decena de libros que abarcan la novela, el ensayo, el relato filosófico y la experimentación textual entre otros, además de colaborar en diversas antologías y medios de comunicación. Entre el 2007 y el 2013 fue responsable de comunicación y codirector del área artística de la asociación Gràcia Territori Sonor, responsable, entre otras actividades del Festival / Dispositivo LEM de música experimental. Ha impartido y sigue impartiendo cursos y seminarios sobre literatura, pensamiento y cultura contemporáneas y Tras su avatar Èdipalstròpics ha gestado varios proyectos de experimentación artística, como el binomio de brutalismo sonoro *Riotalstròpics* (conjuntamente con el creador visual Riot Über Alles) o la performance multimedia *Ur-Sonate de la Extinció* .