

Seminario de doctorado

Título: Teoría tópica y retóricas de identidad en la música latinoamericana

Docente: Dra Melanie Plesch (The University of Melbourne)

Carga horaria: 36 horas.

Presentación

La teoría tópica se ha constituido en décadas recientes en una herramienta clave para el análisis de la construcción del significado en la música. Parte de la noción de *topoi* musicales, figuras convencionales usados por los compositores, que remiten al oyente a mundos de sentido culturalmente compartidos. Inicialmente formulada para la música del período clásico por Leonard Ratner (1980), ha sido aplicada en décadas recientes a repertorios muy variados y ha ganado un cierto estatuto de teoría independiente. Su poder explicativo ha contribuido a elucidar la construcción del significado musical en repertorios muy variados, desde la música del período romántico (Dickensheets, 2003 y 2012), la obra de Stravinsky (McKay, 1998), la producción de Neil Young (Echard, 2005), hasta la música para televisión norteamericana (Rodman, 2010), entre otros. Su aplicación al caso argentino por la suscripta data de mediados de la década de 1990 (Plesch 1995; 1998; 2009; 2013; 2014; 2015).

Las “músicas nacionales”—entendidas en sentido lato— son artilugios fundamentales en la construcción del imaginario sonoro nacional, esto es, el proceso por el cual la idea abstracta del estado-nación es experimentada sensorial e intelectualmente por los individuos. Estas configuraciones sonoras contribuyen significativamente a la generación del sentido de pertenencia y poseen un fuerte poder apelativo. Esto se revela aun en obras en las que las referencias a las músicas vernáculas parecen tenues cuando no imperceptibles, fenómeno que desde una perspectiva ingenua de inspiración herderiana ha sido interpretado como prueba de la existencia de un supuesto “espíritu” de la identidad nacional, de la cual dichas obras serían la expresión sonora. Si bien la eficacia retórica de las músicas “nacionales” es clara, sus mecanismos de funcionamiento no lo son tanto. ¿Cómo expresan musicalmente el significado identitario y por qué la gente lo reconoce? ¿De qué manera se relacionan con el resto del imaginario? ¿Qué tipo de relaciones establecen con la tradición? ¿Cómo se articulan con la dimensión política e ideológica de la sociedad?

El seminario presenta un marco para indagar estas cuestiones desde una perspectiva eximida de esencialismos, a partir de una visión retórico-semiótica de la música. Desde una postura constructivista de la identidad cultural en general y musical en particular, la propuesta invita a explorar la aplicación de la teoría tópica al estudio de la construcción del significado en la música latinoamericana. Luego de un panorama general de la teoría en su formulación original, la lectura y discusión de textos se centrará en la problematización de los siguientes ejes: la definición de tópico

y su diferenciación con la cita y el gesto; la determinación de la referencialidad; la simultaneidad tónica; narratividad o *dispositio*; intención autoral y consenso de la audiencia.

Objetivos

Que el alumno

- Compare, analice y evalúe críticamente los principales aportes de la teoría tónica al estudio de la construcción del significado en la música.
- Reflexione y discuta sobre los alcances y limitaciones de las diferentes formulaciones del análisis tónico.
- Examine las intersecciones entre tropos culturales y tópicos musicales en general y en la construcción identitaria en particular.
- Diseñe y desarrolle un estudio de caso aplicando la teoría tónica al estudio de la construcción del significado en la música latinoamericana.
- Comunique sus ideas de manera eficiente tanto en forma oral como escrita, de acuerdo a las expectativas del nivel doctoral.
- Trabaje de manera constructiva y a la vez rigurosa con sus pares.

Ejes temáticos

1. Los comienzos.

Las “figuras del discurso” de Leonard Ratner. Tipos y estilos.

Bibliografía (el asterisco indica los textos obligatorios, los restantes son complementarios).

*Agawu, Victor Kofi. *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Oxford University Press, 2009. (Fragmentos seleccionados).

*Ratner, Leonard G. *Classic Music: Expression, Form, and Style*. New York: Schirmer Books, 1980. (Fragmentos seleccionados).

Allanbrook, Wye J., and Wendy Hilton. “Dance Rhythms in Mozart’s Arias.” *Early Music* 20, no. 1 (February 1992): 142–49.

Ratner, Leonard G. “Mozart’s Parting Gifts.” *The Journal of Musicology* 18, no. 1 (Winter 2001): 189–211.

Ratner, Leonard G. “Topical Content in Mozart’s Keyboard Sonatas.” *Early Music* 19, no. 4 (November 1991): 615–19.

2. Kofi Agawu y la semiosis “introversiva” y “extroversiva”.

El universo inicial de tópicos. Las figuras del discurso y la estructura profunda.

*Agawu, Victor Kofi. *Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991. (Fragmentos seleccionados).

— — —. "Beethoven's Op.18 No. 3, First Movement: Two Readings with a Comment on Analysis." *Communication in Eighteenth-Century Music*, edited by Danuta Mirka and V. Kofi Agawu, 230–53. New York: Cambridge University Press, 2008.

— — —. "Topics and Form in Mozart's String Quintet in E Flat Major, K. 614/i," *The Oxford Handbook of Topic Theory*, edited by Danuta Mirka. Oxford University Press, 2014.

3. Tópicos en contexto.

Wye Allanbrook y el significado social de los tópicos de danza en el clasicismo. La *commedia dell'arte* y los estilos alto y bajo.

*Allanbrook, W. J. *Rhythmic Gesture in Mozart: Le Nozze Di Figaro and Don Giovanni*. Chicago: University of Chicago Press, 1983. (Fragmentos seleccionados).

— — —. "Metric Gesture as a Topic in 'Le Nozze Di Figaro' and 'Don Giovanni.'" *The Musical Quarterly* 67, no. 1 (1981): 94–112.

— — —. *The Secular Commedia: Comic Mimesis in Late Eighteenth-Century Music*. Edited by Mary Ann Smart and Richard Taruskin. Ernest Bloch Lectures v.15. Berkeley: University of California Press, 2014. (Fragmentos seleccionados).

— — —. "'Ear-Tickling Nonsense': A New Context for Musical Expression in Mozart's 'Haydn' Quartets." *The St. John's Review* 38, no.1 (1988): 1-24.

— — —. "Two Threads through the Labyrinth: Topic and Process in the First Movements of K. 332 and K. 333." *Convention in Eighteenth and Nineteenth-Century Music: Essays in Honor of Leonard G. Ratner*, edited by Wye J. Allanbrook, Janet M. Levy, and William Mahrt, 125-171. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1992.

4. Robert Hatten y el dilema de la interpretación expresiva.

Marcación, tropado y significado emergente. Géneros expresivos en Beethoven: abnegación, plenitud.

*Hatten, Robert S. *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert*. Bloomington: Indiana University Press, 2004. (Fragmentos seleccionados).

*— — —. *Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation, and Interpretation*. Advances in Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. (Fragmentos seleccionados).

Hatten, Robert S. "Troping of Topics in Mozart's Instrumental Works." *The Oxford Handbook of Topic Theory*. Oxford University Press, 2014.

5. Raymond Monelle: semiótica e historia cultural.

La "indicialidad del objeto". Arqueología y genealogía de los tópicos en la larga duración histórica.

*Monelle, Raymond. "Part One: Topic theory", *The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral*. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

*———. "The search for topics", *The Sense of Music: Semiotic Essays*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

Monelle, Raymond. *The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral*. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

———. *The Sense of Music: Semiotic Essays*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

6. La teoría tópica fuera del clasicismo europeo.

Aplicaciones al romanticismo, neoclasicismo, la música popular, y mass-mediática.

*Dickensheets, Janice. "Nineteenth-Century Topical Analysis: A Lexicon of Romantic Topoi." *The Pendragon Review* 2, no. 1 (2003): 5–19.

———. "The Topical Vocabulary of the Nineteenth Century." *Journal of Musicological Research* 31, no. 2–3 (2012): 97–137.

*Echard, William. *Neil Young and the Poetics of Energy*. Bloomington: Indiana University Press, 2005. (Fragmentos seleccionados).

Johns, Keith. "Music as Medium: 'Topoi' and the Expression of Programme in Franz Liszt's Symphonic Poems." *Tradition and Its Future in Music: Report of SIMS 1990 Ôsaka*, edited by Makoto Ohmiya and et al, Mita., 223–30. Osaka: Mita, 1991.

Maxile, Horace Joseph. "Say What? Topics, Signs, and Signification in African-American Music." Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, 2001.

*McKay, Nicholas. "A Semiotic Evaluation of Musical Meaning in the Works of Igor Stravinsky: Decoding Syntax and Markedness and Prototypicality Theory." PhD, University of Durham, 1998. (Fragmentos seleccionados).

Pisani, Michael. *Imagining Native America in Music*. New Haven: Yale University Press, 2005.

7. Retóricas de identidad en la música académica argentina llamada "nacionalista".

Hacia un universo tentativo de *topoi* desde Williams a Ginastera. *Topoi* musicales y tropos culturales: la "pena extraordinaria", el paisaje pampeano, el "instrumento nacional".

Plesch, Melanie. "La lógica sonora de la generación del '80: Una aproximación a la retórica del nacionalismo musical argentino." *Los caminos de la música (Europa-Argentina)*, 55–111. Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, 2008.

*———. "The Topos of the Guitar in Late Nineteenth-and Early Twentieth-Century Argentina." *The Musical Quarterly* 92, no. 3–4 (2009): 242–78.

———. "Topic Theory and the Rhetorical Efficacy of Musical Nationalisms: The Argentine Case." *Proceedings of the International Conference on Music Semiotics in Memory of Raymond Monelle*,

edited by Nearchos Panos, 328–37. Edinburgh: The University of Edinburgh, 2013.
<http://sites.ace.ed.ac.uk/edmusicsemiotics/proceedings/>.

*— ——. “«Una pena extraordinaria»: tópicos disfóricos en el nacionalismo musical argentino. (Spanish).” *Acta Musicologica* 86, no. 2 (October 2014): 217–48.

— ——. “Carlos Guastavino y la retórica del nacionalismo musical argentino: las sonatas para guitarra desde la teoría tópica.” *Cinco estudios sobre la obra de Carlos Guastavino. Homenaje en su centenario*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2014.

*— ——. “From ‘abandoned huts’ to ‘maps of the Pampas’: the *topos* of the *huella* and the musical representation of landscape in Argentine music.” En prensa.

Modalidad docente y metodología de trabajo

El seminario se ofrecerá en modo intensivo en doce encuentros de tres horas cada uno, distribuidos a lo largo de tres semanas. Uno de estos encuentros será destinado a entrevistas individuales con la profesora para discutir el proyecto de investigación.

La modalidad de trabajo priorizará el aprendizaje activo a través de la participación directa de los alumnos en la lectura, discusión y presentación de textos, la crítica del trabajo de los pares y la generación de proyectos de investigación.

Evaluación

1. Presentación crítica de un texto de la bibliografía (20%)
2. Contribución a las discusiones a través de intervenciones, comentarios y crítica del trabajo de los pares (15%)
3. Presentación oral en estilo académico del proyecto tentativo de investigación (5 minutos seguido de 5 minutos de preguntas) (15 %).
4. Aprobación de un trabajo monográfico original aplicando la teoría tópica a un estudio de caso (50%). El tema deberá ser acordado anteriormente con la profesora. La extensión del trabajo será de 5.000 palabras, sin incluir notas al pie y bibliografía. Al comienzo del seminario se distribuirá una guía con mayores detalles de presentación (márgenes, cantidad de ejemplos musicales, sistema de referencia, etc.).

Asistencia

Se dan por sentados puntualidad y asistencia. Se espera una asistencia mínima al 75% del seminario.

Bibliografía general

Nota: Los textos estarán accesibles en formato pdf con anterioridad al comienzo del dictado del seminario.

- Agawu, Victor Kofi. *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Oxford University Press, 2009. (Fragmentos seleccionados).
- — —. "Beethoven's Op.18 No. 3, First Movement: Two Readings with a Comment on Analysis." *Communication in Eighteenth-Century Music*, edited by Danuta Mirka and V. Kofi Agawu, 230–53. New York: Cambridge University Press, 2008.
- — —. *Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music*. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1991. (Fragmentos seleccionados).
- — —. "Topics and Form in Mozart's String Quintet in E Flat Major, K. 614/i," *The Oxford Handbook of Topic Theory*, edited by Danuta Mirka. Oxford University Press, 2014.
- Allanbrook, W. J. "Metric Gesture as a Topic in 'Le Nozze Di Figaro' and 'Don Giovanni.'" *The Musical Quarterly* 67, no. 1 (1981): 94–112.
- — —. *Rhythmic Gesture in Mozart: Le Nozze Di Figaro and Don Giovanni*. Chicago: University of Chicago Press, 1983. (Fragmentos seleccionados).
- — —. *The Secular Commedia: Comic Mimesis in Late Eighteenth-Century Music*. Edited by Mary Ann Smart and Richard Taruskin. Ernest Bloch Lectures v.15. Berkeley: University of California Press, 2014. (Fragmentos seleccionados).
- — —. "'Ear-Tickling Nonsense': A New Context for Musical Expression in Mozart's 'Haydn' Quartets." *The St. John's Review* 38, no.1 (1988): 1-24.
- — —. "Two Threads through the Labyrinth: Topic and Process in the First Movements of K. 332 and K. 333." *Convention in Eighteenth and Nineteenth-Century Music: Essays in Honor of Leonard G. Ratner*, edited by Wye J. Allanbrook, Janet M. Levy, and William Mahrt, 125-171. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1992.
- Allanbrook, Wye J., and Wendy Hilton. "Dance Rhythms in Mozart's Arias." *Early Music* 20, no. 1 (February 1992): 142–49.
- Bellman, Jonathan. *The Style Hongrois in the Music of Western Europe*. Boston: Northeastern University Press, 1993. (Fragmentos seleccionados).
- — —. "Toward a Lexicon for the Style Hongrois." *The Journal of Musicology* 9, no. 2 (Spring 1991): 214–37.
- Byros, Vasili. "Topics and Harmonic Schemata," *The Oxford Handbook of Topic Theory*, edited by Danuta Mirka. Oxford University Press, 2014.
- Caplin, William E. "On the Relation of Musical Topoi to Formal Function." *Eighteenth-Century Music* 2005, no. 2 (n.d.): 113–24.
- — —. "Topics and Formal Functions," November 1, 2014. *The Oxford Handbook of Topic Theory*, edited by Danuta Mirka. Oxford University Press, 2014.

- Cook, Nicholas. "Review-Essay: Putting the Meaning Back into Music, or Semiotics Revisited." *Music Theory Spectrum* 18, no. 1 (April 1, 1996): 106–23.
- Dickensheets, Janice. "Nineteenth-Century Topical Analysis: A Lexicon of Romantic Topoi." *The Pendragon Review* 2, no. 1 (2003): 5–19.
- — —. "The Topical Vocabulary of the Nineteenth Century." *Journal of Musicological Research* 31, no. 2–3 (2012): 97–137.
- Echard, William. *Neil Young and the Poetics of Energy*. Bloomington: Indiana University Press, 2005. (Fragmentos seleccionados).
- Hatten, Robert S. *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert*. Bloomington: Indiana University Press, 2004. (Fragmentos seleccionados).
- — —. *Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation, and Interpretation*. Advances in Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. (Fragmentos seleccionados).
- Hunter, Mary. "The 'Alla Turca' Style in the Late Eighteenth Century: Race and Gender in the Symphony and the Seraglio." *The Exotic in Western Music*, edited by Jonathan Bellman, 43–74. Boston: Northeastern University Press, 1998.
- Johns, Keith. "Music as Medium: 'Topoi' and the Expression of Programme in Franz Liszt's Symphonic Poems." *Tradition and Its Future in Music: Report of SIMS 1990 Ôsaka*, edited by Makoto Ohmiya and et al, Mita., 223–30. Osaka: Mita, 1991.
- Lowe, Melanie. "Amateur Topical Competencies," *The Oxford Handbook of Topic Theory*, edited by Danuta Mirka. Oxford University Press, 2014.
- Maxile, Horace Joseph. "Say What? Topics, Signs, and Signification in African-American Music." Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, 2001.
- McClelland, Clive. "Death and the Composer: The Context of Schubert's Supernatural Lieder." *Schubert the Progressive: History, Performance Practice, Analysis*, edited by Brian Newbould, 21–36. Burlington, VT: Ashgate, 2003.
- — —. *Ombra: Supernatural Music in the Eighteenth Century*. Lanham, Md.: Lexington Books, 2012. (Fragmentos seleccionados).
- McKay, Nicholas. "A Semiotic Evaluation of Musical Meaning in the Works of Igor Stravinsky: Decoding Syntax and Markedness and Prototypicality Theory." PhD, University of Durham, 1998. (Fragmentos seleccionados).
- Mirka, Danuta. "Introduction." *The Oxford Handbook of Topic Theory*, edited by Danuta Mirka. Oxford University Press, 2014.
- Monelle, Raymond. *The Musical Topic: Hunt, Military and Pastoral*. Bloomington: Indiana University Press, 2006. (Fragmentos seleccionados).
- — —. *The Sense of Music: Semiotic Essays*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2000.

- Moyer, Birgitte. "Ombra and Fantasia in Late Eighteenth-Century Theory and Practice." *Convention in Eighteenth- and Nineteenth-Century Music: Essays in Honor of Leonard G. Ratner*, edited by Wye Jamison Allanbrook, Janet M Levy, and William P Mahrt, 283–308. Festschrift Series, no. 10. Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1992.
- Pisani, Michael. *Imagining Native America in Music*. New Haven: Yale University Press, 2005.
- Plesch, Melanie. "La lógica sonora de la generación del '80: Una aproximación a la retórica del nacionalismo musical argentino." *Los caminos de la música (Europa-Argentina)*, 55–111. Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy, 2008.
- . "The Topos of the Guitar in Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Argentina." *The Musical Quarterly* 92, no. 3–4 (2009): 242–78.
- . "Topic Theory and the Rhetorical Efficacy of Musical Nationalisms: The Argentine Case." *Proceedings of the International Conference on Music Semiotics in Memory of Raymond Monelle*, edited by Nearchos Panos, 328–37. Edinburgh: The University of Edinburgh, 2013. <http://sites.ace.ed.ac.uk/edmusemiotics/proceedings/>.
- . "«Una pena extraordinaria»: tópicos disfóricos en el nacionalismo musical argentino. (Spanish)." *Acta Musicologica* 86, no. 2 (October 2014): 217–48.
- . "Carlos Guastavino y la retórica del nacionalismo musical argentino: las sonatas para guitarra desde la teoría tópica." *Cinco estudios sobre la obra de Carlos Guastavino. Homenaje en su centenario*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2014.
- . "From 'abandoned huts' to 'maps of the Pampas': the *topos* of the *huella* and the musical representation of landscape in Argentine music." En prensa.
- Ratner, Leonard G. *Classic Music: Expression, Form, and Style*. New York: Schirmer Books, 1980. (Fragmentos seleccionados).
- Ratner, Leonard G. "Mozart's Parting Gifts." *The Journal of Musicology* 18, no. 1 (Winter 2001): 189–211.
- Ratner, Leonard G. "Topical Content in Mozart's Keyboard Sonatas." *Early Music* 19, no. 4 (November 1991): 615–19.
- Rosand, Ellen. "The Descending Tetrachord: An Emblem of Lament." *The Musical Quarterly* 65, no. 3 (July 1979): 346–59.
- Silbiger, Alexander. "Il Chitarrino Le Suonerò': Commedia Dell'arte in Mozart's Piano Sonata K. 332." Paper presented at the American Musicological Society, Southeast Chapter Meeting, Greensboro, March 2000.
- Sisman, Elaine R. "Pathos and the Pathétique: Rhetorical Stance in Beethoven's C-Minor Sonata, Op. 13." *Beethoven Forum (University of Nebraska Press)* 3, no. 1 (January 1994): 81. doi:Article.
- . *Mozart, the "Jupiter" Symphony, No. 41 in C Major, K. 551*. Cambridge Music Handbooks. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1993. (Fragmentos seleccionados).

Somfai, László. "‘Learned Style’ in Two Late String Quartet Movements of Haydn." *Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae* 28, no. 1/4 (1986): 325–49.

Tagg, Philip. *Kojak--Fifty Seconds of Television Music: Toward the Analysis of Affect in Popular Music*. New York: Mass Media Music Scholars’ Press, 2000. (Fragmentos seleccionados).