

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: UNA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA MÚSICA DESDE LA EDAD MEDIA AL BARROCO.

MODALIDAD DE DICTADO:

VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESOR/A: Dra. SUSANA ANTÓN PRIASCO

2° CUATRIMESTRE

AÑO: 2024

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES**

CÓDIGO N°:

SEMINARIO: UNA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA MÚSICA DESDE LA EDAD MEDIA AL BARROCO.

MODALIDAD DE DICTADO: VIRTUAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL¹

CARGA HORARIA: 64 HORAS

2° CUATRIMESTRE 2024

PROFESOR/A: ANTÓN PRIASCO, SUSANA

a. Objetivos:

El principal objetivo de este seminario es el de acercar un tema poco o no tratado en las asignaturas de grado de música o danza: el estudio de las mujeres en la música, la danza y el teatro musical desde una perspectiva de género. Otros objetivos son:

- Adquirir conocimientos mínimos sobre los principales enfoques de análisis sobre el rol de la mujer en la musicología actual.
- Conocer los principales textos de la musicología feminista, de género y estudio de las mujeres.
- Dar lugar a una parte “olvidada” en los estudios de la historia de la música: la mujer.
- Conocer el papel de la mujer en la sociedad de cada período y su rol con respecto a la música.
- Conocer las consideraciones de teólogos y filósofos sobre la capacidad y pertinencia de la participación de la mujer en actividades musicales a través de fuentes de la época.
- Visibilizar aspectos desconocidos o “escondidos” en la historia de la música como el travestismo en el teatro musical y la ópera.
- Conocer y analizar auditivamente el repertorio compuesto por mujeres a través de ejemplos musicales o videos.

b. Contenidos:

Unidad 1: UNA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS MUJERES EN LA MÚSICA ANTIGUA

La historia de las mujeres en la música o una historia olvidada. Comienzos de las investigaciones sobre las mujeres en la música. La musicología de género. La musicología feminista. El canon musical. ¿Existe un “estilo musical femenino”? La idea de la feminización de ciertos géneros musicales. Las controversias filosófico-teológicas en torno a la mujer desde la Edad Media. ¿Está capacitada una mujer para aprender música? La mujer y la música en el ámbito doméstico. El surgimiento de la ópera y la exposición de la mujer en la escena: un cuerpo que se muestra. La licitud de la mujer cantante y danzarina. Discusiones sobre la tolerancia en el teatro de mujeres cantantes o castrati. El travestismo en el teatro.

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1° y 2° cuatrimestre de 2024 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

Unidad 2: MUJERES EN LA MÚSICA DE LA EDAD MEDIA

Breve contexto histórico y socio-cultural. El papel de las mujeres en la sociedad medieval: Christin de Pissan y “La ciudad de las Mujeres”. Compositoras e intérpretes. Trovadoras-trobairitz y juglaresas: repertorios y temáticas. Sus diferentes estatus y el desafío a las normas de la sociedad. El monasterio: las monjas como compositoras. Música en la vida comunitaria. Hildegarda von Bingen, Mujeres nobles: su múltiple rol como mecenas, intérpretes, compositoras y espectadoras. Su influencia en el desarrollo de la música cortesana. Leonor de Aquitania y las Cortes de Amor. La mujer en Al Ándalus: su estatus en la sociedad andalusí y en la actividad musical. Su influencia en la música de la Península Ibérica.

Unidad 3: MUJERES EN LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO

Breve contexto histórico y socio-cultural. La mujer en la sociedad renacentista: las diferentes cortes europeas. Principales características musicales del Renacimiento. La educación musical de las mujeres en las cortes. Sus maestros. El rol como compositoras e intérpretes de música vocal e instrumental. El “Concerto delle Donne”: el paso del amateurismo a la profesionalización de la mujer en la música. Monjas compositoras: importancia de sus obras en el repertorio litúrgico. Compositoras e imprenta musical. El mecenazgo musical: mujeres patrocinadoras de los principales compositores del Renacimiento: Isabella d’Este y Tromboncino en Italia, Margarita de Austria y Josquin des Prez. La danza en las cortes.

Unidad 4: MUJERES EN LA MÚSICA DEL BARROCO

Breve contexto histórico y socio-cultural. Consideraciones sobre la mujer en la sociedad del Absolutismo y la Contrareforma. Principales características musicales del Barroco. Los caminos de la mujer para llegar a hacer música: el ocio cortesano, el monasterio o la vida “a la sombra” de un músico profesional. Monjas como compositoras. Compositoras y cantantes al servicio de las cortes italianas: Francesca Caccini, Antonia Bembo. El complejo camino de una compositora independiente: Barbara Strozzi. Aprendizaje musical y estatus social. La figura del maestro de música en la corte. La mujer en las cortes francesa y española, similitudes y diferencias. El surgimiento de la ópera: mujer cantante versus castrados. La danza en las cortes.

c. **Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:**

Unidad 1

Bibliografía obligatoria /Filmografía/Discografía (los alumnos recibirán en PDF el o los capítulos correspondientes)

Manchado Torres, Marisa (1998) *Música y Mujeres. Género y poder*. Madrid: Horas y Horas (Colección cuadernos inacabados)

McClary, Susan (2023) *Cadencias femeninas: música, género y sexualidad*. (1º ed. en inglés, 1991). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Ramos López, Pilar (2003) *Feminismo y música. Introducción crítica*. Madrid: Narcea

Ramos López, Pilar (2013). “Una historia particular de la música: La contribución de las mujeres”. *Brocar. Cuadernos De Investigación Histórica*, (37), 207–224.

<https://doi.org/10.18172/brocar.2546>

Bibliografía complementaria

Auffret, Séverine (2020) *La gran historia del feminismo: De la antigüedad hasta nuestros días*. Madrid: La Esfera de los Libros

Fuentes

Neuls-Bates, Carol (1995) *Women in Music. An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. Boston: Northeastern University Press, 1995.

<https://archive.org/details/womeninmusicanth000neul/mode/2up?view=theater>

Se indicarán otras fuentes a lo largo del seminario.

Unidad 2

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria (los alumnos recibirán en PDF el o los capítulos correspondientes)

Arribas, Josemi Lorenzo (2022) “Los monasterios femeninos como comunidades musicales” en *Tejiendo Pasado. Los conventos femeninos. Espacios, poderes, culturas*. 126-159

https://www.academia.edu/99407302/Los_monasterios_femeninos_como_comunidades_musicales

Ccirlot, Victoria. (2001) *Vida y visiones de Hildegard von Bingen*. Madrid: Siruela

Cortés García, Manuela (2022). *Actividades artísticas de las mujeres andaluzas y moriscas. Canto, instrumentación y danza*. Del Genal Ediciones.

Gómez Muntané, Maricarmen (2013) “De música y mujeres en la Edad Media” en José María García Laborda, *La música acallada. Liber amicorum*. Salamanca: Amarú, 21-36

Martinengo, Marirí (1997) *Las trovadoras poetisas del amor cortés*. Madrid: horas y HORAS editorial.

Riquer, Martín de (2004) *Vidas y amores de los trovadores y sus damas*. Madrid: Acantilado

Bibliografía complementaria

Arribas, Josemi Lorenzo. (2020) “La voz femenina, un tabú cultural. Mujeres, música y representaciones en el Románico” en *Féminas. El protagonismo de la mujer en los siglos del románico*. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real.

https://www.academia.edu/44398652/La_voz_femenina_un_tab%C3%BA_cultural_Mujeres_m%C3%BAsica_y_representaciones_en_el_Rom%C3%A1nico

Bowers, Jane ; Judith Tick. (1987) *Women Making Music. The Western Art Tradition, 1150-1950*. Chicago : University of Illinois. Press. (se indicarán páginas correspondientes)
<https://archive.org/details/womenmakingmusic00bowe>

Fassler, Margot (2020) *La música en el Occidente medieval*. Madrid: Akal

Fuentes

Neuls-Bates, Carol (1995) *Women in Music. An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. Boston: Northeastern University Press, 1995.
<https://archive.org/details/womeninmusicanth000neul/mode/2up?view=theater>

Archer, Robert (2001) *Misoginia y defensa de las mujeres. Antología de textos medievales*. Ediciones Cátedra, Universidad de Valencia, colección Feminismos

Unidad 3

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria (los alumnos recibirán en PDF el o los capítulos correspondientes)

Bowers, Jane ; Judith Tick. *Women Making Music. The Western Art Tradition, 1150-1950*. Chicago : University of Illinois. Press. 90-115.
<https://archive.org/details/womenmakingmusic00bowe>

Brown, Howard Mayer (1997) "Women Singers and Women Songs in 15th-C Italy" en Bowers, Jane ; Judith Tick. *Women Making Music. The Western Art Tradition, 1150-1950*. Chicago : University of Illinois. Press. 62-89.
<https://archive.org/details/womenmakingmusic00bowe>

Strong, Roy (1988) *Arte y poder. Fiestas del Renacimiento 1450-1650*, Madrid, Alianza
Nevile, Jeniffer (ed) 2008. *Dance, Spectacle, and the Body Politick, 1250-1750*. Bloomington: Indiana University Press, 2008. 65-94

Bibliografía complementaria

Duby, George, Michelle Perrot (dir) Arlette Farge, Nathalie Zenon Davis (ed) (2000) *Historia de las mujeres 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna*. (1º edición en español 1993) Madrid: Taurus

Freedman, Richard (2018) *La música en el Renacimiento*. Madrid: Akal

King, Margaret L. (1999) *Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio*. Madrid: Alianza Universidad

Fuentes

Neuls-Bates, Carol (1995) *Women in Music. An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. Boston: Northeastern University Press, 1995.

<https://archive.org/details/womeninmusicanth0000neul/mode/2up?view=theater>

Se indicarán otras fuentes a lo largo del seminario.

Unidad 4

Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria (los alumnos recibirán en PDF el o los capítulos correspondientes)

Bowers, Jane ; Judith Tick. *Women Making Music. The Western Art Tradition, 1150-1950*. Chicago : University of Illinois. Press. 191-224

McClary, Susan, (2023) “Las construcciones de género en la música dramática de Monteverdi” en *Cadencias femeninas: música, género y sexualidad*. (1º ed. en inglés, 1991). Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 91-122

Ramos López, Pilar: "Mujeres, música y teatro en el Siglo de Oro" en Marisa Manchado Torres (ed) *Música y mujeres, género y poder*. Madrid: Cuadernos Inacabados. 39-54

Rosand, Ellen (1978) "Barbara Strozzi, virtuosissima cantatrice:: The Composer's Voice". *Journal of the American Musicological Society*. 241-81.

Nevile, Jeniffer (ed) 2008. *Dance, Spectacle, and the Body Politick, 1250-1750*. Bloomington: Indiana University Press. 209-229

Bibliografía complementaria

Donnell. Sidney (2003) *Feminizing the Enemy. Imperial Spain, Transvestite Drama and Crisis of Masculinity*. London: Bucknell University Press. 233-260

Duby, George, Michelle Perrot (dir) Arlette Farge, Nathalie Zenon Davis (ed) (2000) *Historia de las mujeres 3. Del Renacimiento a la Edad Moderna*. (1º edición en español 1993) Madrid: Taurus

Heller, Wendy (2017) *La música en el Barroco*. Madrid: Akal

Fuentes

Neuls-Bates, Carol (1995) *Women in Music. An Anthology of Source Readings from the Middle Ages to the Present*. Boston: Northeastern University Press, 1995.

<https://archive.org/details/womeninmusicanth0000neul/mode/2up?view=theater>

Se indicarán otras fuentes a lo largo del seminario

Bibliografía general

ANTOLOGÍA SONORA (armada especialmente para este seminario) : se entregará en clase

Burkholder J. P. Grout Donald J, Palisca C. (2015) *Historia de la música occidental*. Madrid: Alianza Editorial

Fubini, Enrico. (1988) *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza

Taruskin, Richard (2005) *The Oxford History of Western Music*. Oxford : Oxford University Press, 2005. vol 1

d. **Organización del dictado de seminario**

El seminario / proyecto se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2024.

Seminario cuatrimestral (virtual)
Se dictará completamente en modalidad virtual. Las actividades sincrónicas y asincrónicas a realizar serán las siguientes: Clases sincrónicas de cuatro horas con lecturas, audiciones musicales y videos. Participarán los alumnos cono el comentario de lecturas indicadas. Clases ásincronicas en las que los alumnos deberán realizar trabajos prácticos o lectura y análisis de textos para ser entregados al profesor o ser expuestos en una clase sincrónica.

Carga Horaria:

Seminario cuatrimestral
La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro) y un máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

e. **Organización de la evaluación**

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17):

Regularización del seminario:

Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:

- i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
- ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario:

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.

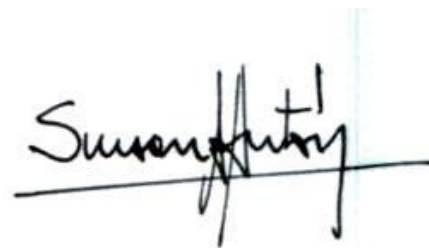
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.

f. **Recomendaciones**

- SE RECOMIENDA A LOS ALUMNOS QUE TENGAN COMPRENSIÓN DE LECTURA EN IDIOMA INGLÉS.
- NO SON NECESARIOS CONOCIMIENTOS DE LECTURA MUSICAL.

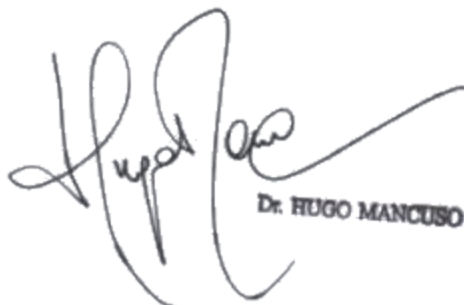
Firma

Susana Antón Priasco
DNI 16974273

Aclaración

Dr. Hugo

Mancuso

Dr. HUGO MANCUSO

Director Carrera de
Artes

Facultad de Filosofía
y Letras