

CARRERA: Profesorado de Instrumento/ Tecnicatura en Música Popular/ Profesorado de Educación musical

ÁREA: Formación Básica

Res PLAN DE ESTUDIO: 13235/11

ASIGNATURA: Apreciación musical

MODALIDAD: Presencial

CARGA HORARIA SEMANAL: 2hs

CARGA HORARIA TOTAL: 64 hs

DOCENTES:

- COUSO, Carlos
- DE ROIA, Pablo
- NAVARRO, Claudio
- ROFFÉ, Edgardo
- ROSCONI, Andres
- SOECHTING, Adolfo

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

Apreciación Musical es una asignatura de carácter multidisciplinario, que vincula conocimientos y prácticas de diversos campos de la teoría, la historia y la estética musical. El desarrollo de los contenidos de la materia está centrado en torno a la percepción del fenómeno musical, tomando como ejes fundamentales la interpretación, la producción y la construcción de sentido.

Toda producción estética se ve afectada por una compleja red de interrelaciones. Es infinitamente rica en matices, en ciclos y en crisis. Su mensaje es ambiguo, esencialmente humano, y por esto, se encuentra siempre en medio de transformaciones orgánicas, ya que en ella intervienen a la vez, planos sensuales y expresivos, con planos metodológicos y técnicos propios de cada lenguaje. La obra musical, en tanto producto estético, es abordada entonces como una huella a partir de la cual será posible rastrear el conjunto de significaciones imaginarias del hombre y algunas de las características de su mundo. De este modo, mediante la aprehensión de ciertos delineamientos o de distintos recursos de estilo, serán obtenidos muchos datos acerca de la comunión de la obra con el pensamiento y la vida de una época.

En este sentido, los enunciados teóricos, la presentación de ejemplos o de criterios de análisis del fenómeno musical, están dirigidos hacia una audición metodológica y crítica, induciendo así procesos que aúnén niveles sensoriales, expresivos y emotivos con planos más racionales de las relaciones y transformaciones de los materiales sonoros en el tiempo.

Tal vinculación se realiza con el objeto de crear en un ámbito de interacción procesos, agentes y ámbitos diversos que posibiliten dar un práctico y significativo enfoque de los contenidos. Las herramientas brindadas en clase deben servir para que el alumno pueda situarse en contextos más amplios e interrogarse sobre problemas estéticos de nuestro tiempo y del pasado. Puesto que la percepción de los períodos estilísticos en los que se enmarca una obra admite múltiples lecturas, estos no serán analizados como una categorización sin posibilidad alguna de apelación, sino como un horizonte abierto, dinámico y sujeto a nuestra interpretación.

Así también, los diversos contenidos desarrollados a lo largo del curso serán abordados desde tres esferas en permanente tensión dialéctica: el sujeto, la obra y su contexto. El conjunto de a priori individuales que intervienen en los procesos de construcción de los conceptos musicales, la situacionalidad cultural y las variables estéticas emergentes en un determinado contexto, trazan la orientación didáctica, que apunta a la adquisición de capacidades que permitan una exploración activa y analítica de fenómeno musical.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

UNIDAD I

Objetivos:

Analizar la música en un doble aspecto. Por un lado, como modo de expresión y comunicación y por otro como construcción, donde intervienen en permanente interacción materiales, técnicas, herramientas y procesos. Comprender las cualidades materiales del sonido y la música y sus principios sintácticos elementales.

Unidades temáticas

Obra, producto, valor, sentido, significación.

Acontecimientos sonoros: Intencionales- No Intencionales; Causales- Casuales. Cualidades psicoacústicas y referenciales. Paisaje sonoro. Sonomontaje, Música.

Escritura. Código simbólico y analógico.

Sonido: ruido y silencio: naturaleza, producción, transmisión, reflexión, recepción. Parámetros. Umbrales, límites de la percepción.

Morfología y tipología de los objetos sonoros.

El sonido en el campo de las duraciones: (sonidos impulsivos, formados e iterados).

El sonido en el campo de las alturas: Tónicos, complejos, variados.

UNIDAD II

Objetivos:

Analizar los criterios formales básicos en la organización espacio-temporal de la sintaxis musical dentro de marcos históricos culturalmente situados.

Unidades temáticas

La forma musical y las funciones formales como marco de referencia para el análisis. Esquema formal. Su relación con los parámetros estudiados.

Taxonomías formales tradicionales. Su relación con la forma audible.

Las funciones formales. Segmentación de las unidades formales y niveles jerárquicos. Factores articulatorios generales y propios de la música tonal.

Modos de articulación (Relación de segmentos). Modos de interrelación: Estructuras reiterativas, complementarias, evolutivas, encadenamientos de conjuntos diferentes.

Funciones formales: introductoria, expositiva y re-expositiva, transitiva, conclusiva. Polifuncionalidad y modulación de la función.

UNIDAD III

Objetivos:

Analizar las definiciones y enfoques de los conceptos de melodía y ritmo en la organización de la sintaxis musical

Unidades temáticas

Ritmo: Tiempo progresivo, circular, estático. Campos de definición rítmica, acentuación y factores acentuales: Posicional, agógico, tónico, dinámico, otros. Tensión, isocronía, aleatoriedad. Prototipos acentuales. Interrelación de factores, convergencia y divergencia (ritmos complejos).

Ampliaciones, acentuales y en sus porciones débiles. Ritmos simples y compuestos. Rítmica y métrica, tipos de compás, células rítmicas, tipos de comienzos (téxico, anacrúsico y acéfalo) y finales. Agrupamientos rítmicos. Patrones rítmicos aislables. Secuencias rítmicas con diferentes modos de construcción. Células rítmicas; célula y sintaxis. Ritmo y contexto.

Melodía. Componentes y categorías. Modos de construcción melódica. Escalística modal y tonal (otras escalas). Criterios de organización de las alturas. Contornos melódicos en diferentes períodos históricos. Análisis motivico: características rítmicas y melódicas del motivo. Procesos de elaboración motívica.

UNIDAD IV

Objetivos:

Analizar el concepto de textura musical. Reconocer las relaciones internas entre los sonidos que le otorgan identidad a cada configuración.

Unidades temáticas

Texturas. Configuraciones texturales: relaciones de subordinación, interdependencia y complementariedad. Planos. Línea, acorde, masa, arpegio.

Criterios texturales: simultaneidad, correspondencia de ataques, homogeneidad tímbrica, marcos y contextos.

Tipología textural: monodía, homofonía, polifonías vertical, horizontal y oblicua, melodía acompañada. Textura de escritura y textura perceptible. Relaciones entre textura y forma.

Análisis sintáctico-temático. Niveles del análisis: segmentación, proceso temático, nivel constructivo.

Análisis del discurso: factores de continuidad y unidad del discurso.

UNIDAD V

Objetivos:

Interpretar con criterios autónomos las producciones musicales del pasado y confrontarlas en el marco de la realidad contemporánea.

Unidades temáticas

Cosmovisiones: medioevo, modernidad, contemporaneidad, presente. La sociedad cristiana, la sociedad burguesa, el siglo XX.

Vanguardias y música popular. Globalización. Nuevas propuestas estéticas.

Interpretación en música. Doble lectura y metáfora. Producción de sentido. Recursos instrumentales de la interpretación. Aspectos psicológicos, racionales y culturales.

MÚSICA MEDIEVAL. El arte cristiano. Del canto gregoriano a la polifonía. La canción religiosa. La notación musical. El arte profano. El «ars nova».

MÚSICA RENACENTISTA. El primer renacimiento. La escuela franco-flamenca. Italia: el renacimiento pleno. Música instrumental y profana. Polifonía sagrada. La música teatral en los siglos XV y XVI.

MÚSICA BARROCA. Rasgos técnicos y formas musicales del barroco: Cromatismo. Expresividad. Bajo cifrado y bajo continuo. Barra de compás. Policoralidad. Intensidad. Florecimiento del madrigal. Separación en géneros. La ópera. El Oratorio. La cantata. La sonata. La toccata y la suite. El estilo concertato. La fuga. La sinfonía.

MÚSICA DEL CLASICISMO. Preclasicismo. El estilo rococó o galante, y el estilo sensitivo. Principales representantes de estos estilos. Clasicismo pleno. El género sinfónico. La ópera. Autores: Franz Joseph Haydn. Wolfgang Amadeus Mozart. Ludwig Van Beethoven.

35 Años

MÚSICA DEL ROMANTICISMO. La época y la estética. Forma y armonía. Música de cámara. Poema sinfónico. La sinfonía. El lied. La música para piano. La ópera en el siglo XIX. Escuelas nacionalistas. Post-romanticismo.

MÚSICA DEL SIGLO XX Y CONTEMPORÁNEA. MUSICA POLPULAR. El fin del sistema tonal. Crisis y disolución. Siglo XX. Conceptos estéticos. Renovación Armónica. Expresionismo. Dodecafonismo. La nueva objetividad. Microtonalismo. Músicas experimentales. Latinoamérica.

Pautas de Acreditación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Por evaluación se entiende un amplio proceso que incluye el logro de la reflexión del propio alumno sobre su propio aprendizaje, la constante reflexión de la cátedra sobre el desarrollo del proceso, la coordinación en el interior de la misma y hacia el resto de las asignaturas, la organización de los contenidos, los tiempos, las actividades. La concepción de evaluación de la cátedra se sustentará en los siguientes principios:

- La evaluación se inscribe en la propuesta didáctica respectiva, por lo que esta integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados obtenidos inciden a su vez en la propuesta didáctica misma, retroalimentándola.
- La evaluación debe ser un proceso continuo.
- La evaluación permite al docente a su vez evaluar la pertinencia y eficacia de sus intervenciones. Desde allí es posible profundizar en el análisis de la propiedad de las relaciones vinculares construidas entre profesor-medios-objeto de conocimiento-alumno.

Por el carácter interactivo del proceso de enseñanza-aprendizaje se reconoce al alumno como agente evaluador: de su propio aprendizaje y de las intervenciones docentes. Además de la pertinencia de las conclusiones y resultados a los que arriben los alumnos en sus trabajos, se evaluará su capacidad de fundamentar los análisis realizados y el grado de participación y la calidad de sus intervenciones en las discusiones que los temas tratados generen. También resultará importante el cumplimiento en forma y plazo de los trabajos prácticos solicitados.

EVALUACION Y FORMA DE PROMOCION

Se propone un sistema de promoción directa, para la cual los alumnos deberán cumplir con el 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas y prácticas, y con la totalidad de los trabajos prácticos y evaluaciones aprobadas.

Bibliografías

BIBLIOGRAFIA

- Aguilar, María del Carmen, "Análisis auditivo de la música". Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. 1999
- Adler, Samuel: "The Study of Orchestration." Norton and Company. 1989.
- Adorno, T.W.: "Teoría Estética". Ediciones Orbis, 1983.
- Boulez, Pierre: "Puntos de Referencia" - Gedisa, 1984.
- De la Motte, Diether: "Contrapunto". Labor. Barcelona, 1992.
- De Micheli: "Las vanguardias artísticas del siglo XX" - Paidos.
- Etkin, Mariano: "Apariencia" y "Realidad" en la música del siglo XX, Ed. Ricordi, 1983, Buenos Aires.
- Basso, Gustavo: "Análisis Espectral. La Transformada de Fourier en la Música" (Editorial de la UNLP-REUN, La Plata). (1999-2001).

- Boulez, Pierre: "Puntos de Referencia" - Gedisa, 1984
- Bukofzer: "La Música en el Barroco" – Alianza
- De Micheli: "Las vanguardias artísticas del siglo XX" – Paidos
- Eco, Humberto: "Obra abierta". Planeta-De Agostini, Barcelona, 1984
- Fdez. de la Gandara-Lorente, "Acustica musical" ICCMU, Hispana Textos.
- Fessel, P.: "Hacia una caracterización formal del concepto de textura." Revista del Instituto Superior de Música 5 (1996): pag.75-93.
- Fubini, Enrico: "La Estética Musical desde la Antigüedad hasta el Siglo XX" Alianza, 1990
- Gadamer: "La herencia de Europa". Península
- Grout Donald: "Historia de la Música Occidental". Alianza, Madrid, 1988-1985
- Grout Donald: "Historia de la Música Occidental". Alianza, Madrid, 1988
- Herrera, Enric: "Teoría musical y armonía moderna". Antoni Bosch Editor. 1994
- Hess: Documentos para la comprensión del Arte Moderno - Nueva Visión
- Khün, Clemens: "Tratado de la Forma Musical". Editorial Labor. 1992
- Ligeti, György: De la forma musical. Versión francesa en Revista VH 101, N°1, París 1970.
- Longyear: "La Música del siglo XIX, el Romanticismo". Leru
- Lopez: La Música de la Modernidad - Anthropos. 1984
- Lyotard: "La condición Post-Moderna".
- Meyer, Leonard: "Style and music". University of Pennsylvania Press. 1989
- Michels, Ulrich: "Atlas de Música", vol.I y II - Alianza, Madrid, 1982
- Palisca: "La Música en el Barroco". Leru
- Pauly: "La Música en el Periodo Clásico". Leru
- Paz, Juan Carlos: "Introducción a la Música de Nuestro Tiempo". Editorial Sudamericana, Bs. As. 1971
- Piston, Walter: "Armonia". Labor
- Piston, Walter: "Contrapunto". Labor.
- Rosen, Charles: "El Estilo Clásico". Alianza
- Rosen, Charles: "El Estilo Clásico". Alianza
- Salzer, Félix: "Audición Estructural". Editorial Labor, 1990
- Salzer: "Audición estructural". Labor
- Salzman: "La Música en el siglo XX". Leru
- Schaeffer, Pierre: "Tipología y morfología de los objetos sonoros". Alianza, Madrid. 1984
- Schenker, Heinrich: "Armonía". Editorial Labor. 1991
- Schnaith, Nelly: "Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual". Revista tipoGráfica N° 4.
- Schoenberg, Arnold: "Fundamentos de composición musical". Faber and Faber.
- Soler: "La Música". Montesinos
- Stone, Kurt: "Music Notation in the Twentieth Century". Norton and Company. 1980
- Zamacois, Joaquín: "Curso de Formas Musicales". Span Press. 1997

Pautas especiales para examen libre

En la instancia de examen libre al alumno se le darán partituras, tanto de música clásica como de popular y deberá realizar un análisis indicando los diferentes elementos identificados: forma, texturas, desarrollo motivico, instrumentación, etc. Deberá a partir de otros ejemplos musicales dados determinar los tipos de textura reconocidos en la escucha. Se le podrá preguntar sobre las características de los periodos a los cuales pertenecen los ejemplos. Deberá reconocer e identificar estructuras formales del pasado como sonata, rondo o fuga.