

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
Conservatorio de Música “Julián Aguirre”
Lomas de Zamora

Av. H. Yrigoyen 7652, (1828) Banfield. Tel: 4242-4879

E-mail: consaguirre@yahoo.com.ar

Sitio Web: www.consaguirre.com.ar

CARRERA/S: Todos los profesorados y tecnicaturas

PLAN RESOLUCIÓN: N° 13234/99 y 13235/99

ESPACIO: de la Orientación

AREA: del Lenguaje- recepción

ASIGNATURA: Elementos Técnicos de la Música

CURSO: IV

CANTIDAD DE HORAS RELOJ SEMANALES: 4

PROFESOR: Rodrigo S. Masciandaro Arcos

CICLO LECTIVO: 2019

a) Fundamentación o marco referencial

Durante la mayor parte de la historia de la música, el interés del público y de los intérpretes estaba puesto en las obras de factura más bien reciente; basta investigar en los programas de concierto de antaño para corroborar que, de forma casi absoluta, estaban destinados a composiciones recientes. Por ejemplo, entre los años 1830 y 1839, el conservatorio de París presentó apenas diecisiete sinfonías del siglo XVIII y noventa y cinco del siglo XIX¹, y proporciones similares pueden encontrarse en las principales ciudades europeas. Esta tendencia, que se mantiene a grandes rasgos durante el siglo XIX, comienza a revertirse durante el siglo XX, por diversos motivos que serían muy extensos de describir en este espacio; técnicos, estéticos, socio-culturales, etc. A la fecha, es mucho más común asistir a presentaciones de obras del siglo XIX que del siglo XX, por no hablar de las de música contemporánea. En parte, el distanciamiento existente entre el público y la música contemporánea es descripto por Milton Babbitt en el ensayo “¿A quién le importa si escuchas?”², cuyo sólo título nos da un indicio sobre el pensamiento de la época. Este fenómeno también puede observarse en los programas de instrumento presentes y la escasa incidencia que el repertorio más actual tiene en el mismo. Y, considerando que los estudiantes de las

¹ Harold C. Schonberg: “The great conductors”, pág. 71. Simon and Schuster, New York.

² Milton Babbitt: “Who cares if you listen”, 1958. Es necesario aclarar que el título original (“El compositor como especialista”) fue modificado por el editor de la revista en la cual el ensayo fue publicado, a fin de generar mayor controversia.

carreras de música no son solo intérpretes o compositores, sino también consumidores y transmisores de las manifestaciones artísticas que reciben, no realizar un profundo estudio de la música moderna y contemporánea generará un círculo vicioso que solo redundará en un alejamiento cada vez más acentuado del panorama musical presente.

Es por eso que esta asignatura buscará, a través del análisis de la música, el aprendizaje de sus elementos constitutivos, la estrecha interrelación entre las diversas corrientes musicales y artísticas, y la contextualización socio-histórica, generar una comprensión mayor del período, que esté al servicio del alumno al momento de abordar la interpretación o composición de una obra en un lenguaje determinado.

b) Expectativas de logro

Al término de la cursada se espera que el alumno:

- Conozca sobre las diferentes corrientes y compositores del siglo XX y contemporáneos,
- Aprenda las principales características y recursos técnicos de cada una de esas corrientes,
- Entienda como esas corrientes confluyen hacia la actualidad musical,
- Tenga interés en seguir ahondando en el lenguaje, desde la investigación teórica y la escucha,
- Conozca, aprecie y disfrute de escuchar obras del período a estudiar, incorporándolas a su cotidianeidad,
- Pueda entender e interpretar grafías analógicas,
- Conozca los principales recursos instrumentales propios del siglo XX, como técnicas extendidas de instrumentos clásicos o nuevos tipos de instrumento,
- Pueda aplicar lo aprendido a la interpretación musical y ejecución del instrumento,
- Tenga las herramientas de análisis para comprender y abordar obras del período por si mismo.

c) Contenidos

Unidad I: Introducción. Panorama musical del último tercio del s. XIX. Wagner y Bruckner. Ars Gallica: orígenes socio-políticos, objetivos, diferencias con las corrientes germánicas. Chabrier, Fauré. Bagatelle sans tonalité, Liszt.

Unidad II: Modos gregorianos, escalas pentatónicas y hexatónicas: su uso en la música del siglo XX. Yuxtaposición de acordes (armonía paralela) real y tonal. Características rítmico-melódicas de la música de C. Debussy. El modo sintético y la armonía por cuartas en la música de E. Satie.

Unidad III: Stravinsky, período “ruso” y neoclásico; uso de la escala octatónica y sus derivados armónicos (ej: acorde de Petrushka). Ostinatos, isorritmia e isomelodía. Poliacordes y bitonalidad. Bartók: compás aditivo y ritmos característicos. Uso de la simetría en aspectos escalístico-melódicos, formales y texturales.

Unidad IV: Acordes con disonancias añadidas y no resueltas. Acordes con 9na, 11na, 13na y otras extensiones (M. Ravel). Neoclasicismo, Milhaud, Poulenc, Honegger, Hindemith. Rusia: Prokofiev. Shostakovich. Uso de modos. Politonalidad y Polimodalidad. Armonía por cuartas y otras formaciones armónicas por extensión. Recursos estilísticos y objetivos estéticos en el contexto de la entreguerra.

Unidad V: 2da escuela de Viena (Schoenberg, Berg, Webern): Atonalidad. Análisis usando Pitch Class Set (forma normal, forma prima, inversiones, vector interválico). Tratamiento de los recursos en los tres autores principales. Dodecafonismo: Tratamiento de la serie en los autores mencionados (Original, Retrógrada, Invertida, Inversión Retrogradada).

Unidad VI: Serialismo integral; obras de P. Boulez y K. Stockhausen. Creación de matrices seriales y su aplicación.

Unidad VII: Messiaen: Valor añadido, modos de transposición limitada. Ritmos no retrogradables. Su aplicación en diferentes obras.

Unidad VIII: Indeterminación y Aleatoriedad. Procedimientos pre-composicionales y su influencia en las innovaciones notacionales.

Unidad IX: Minimalismo. Nuevas concepciones tonales. El uso constructivo de la repetición y la técnica del desfasaje en S. Reich. Arvo Pärt: estilo Tintinnabuli.

Unidad X: Música estocástica (I. Xenakis). Música Textural (Penderecky y Ligeti). Grafías analógicas y técnicas extendidas.

d) Encuadre metodológico:

Todas las unidades se trabajarán según el siguiente orden:

- Contextualización del período a desarrollar,
- Información relevante sobre el compositor a analizar,
- Explicación de los contenidos propios de su lenguaje,
- Análisis de las obras seleccionadas como ejemplo,
- Formulación de ejercicios para afianzar el contenido,
- Corrección de los ejercicios o entrega de los mismos.
- Se utilizará la plataforma de aula virtual “Moodle”, donde se podrá complementar la cursada con contenido a abordar fuera del horario de la materia.

e) Recursos

- Pizarrón, tizas (o fibrón);
- Equipo de audio (grabador, parlantes)
- Proyector
- Piano y otros instrumentos (para graficar el uso de técnicas extendidas)

f) Procedimientos de Evaluación

Durante la cursada se evaluará el desempeño en los siguientes aspectos:

- Asistencia y participación en clase,
- Entrega en tiempo y forma de los ejercicios y trabajos exigidos por el docente,
- Concreción de 2 (dos) parciales, uno por cada cuatrimestre.

Los trabajos prácticos tomarán la forma de obras breves con contenidos específicos de unidades seleccionadas, de los cuales se elegirán no menos de 3 (tres) para presentación (por escrito y en audio) en el examen final.

Evaluación Final:

Regulares y previos: constará de una instancia escrita donde se evaluará una selección de los contenidos vistos durante el año, y una instancia donde se presentarán las 3 (tres) obras propias mencionadas anteriormente, con contenidos pertenecientes a las unidades II, III, IV, VI y VII.

Libres: En la 1ra instancia se evaluarán contenidos de todas las unidades de forma escrita, mientras que en la 2da instancia se exigirá:

- La presentación de no menos de 5 (cinco) obras propias con contenidos pertenecientes a las unidades II, III, IV, VI y VII, con explicación de los recursos utilizados, en forma oral y/o escrita;
- Obras analizadas, una por cada unidad (exceptuando la unidad I) seleccionadas del listado de obras anexo; al menos una de las obras subrayadas deberá exponerse en forma oral.

g) Cronograma

Ver anexo al final del proyecto.

h) Bibliografía:

Obligatoria:

Cuadernillo de la cátedra con partituras y apuntes

Ampliatoria:

Aranda Torres, Cayetano (2004): "Introducción a la estética contemporánea" Almería, Servicio de publicaciones de la universidad de Almería.

Boulez, Pierre (2008): "Puntos de referencia", Barcelona, Gedisa editorial.

Buch, Esteban (2006): "El caso Schönberg", Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Cage, John (1999): "Escritos al Oído", Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Murcia.

Corrado, Omar (2012): "Vanguardias al sur: La Música De Juan Carlos Paz", Bernal, Universidad Nacional de Quilmes Editorial.

de la Motte, Diether (1989): "Armonía" Barcelona, Editorial Labor.

Eisler, Hanns (1999): "Escritos sobre música", La Habana, editorial arte y literatura ciudad de La Habana.

Fischerman, Diego (2011): "Después de la música", Buenos Aires, Eterna Cadencia.

Graetzer, Guillermo (2007): "La música contemporánea" Buenos Aires, Melos.

Locatelli de Pέργamo, Ana María (1973): "La notación musical contemporánea" Buenos Aires, Melos.

Messiaen, Olivier (1944): "Técnica de mi lenguaje musical" París, Leduc.

Morgan, Robert P. (1994): "La música del siglo XX", Madrid, Akal.

Perle, George (2006): "Composición serial y atonalidad", Huelva, Idea Books.

Roberts, Gareth E. (2012): "Composing with numbers: Iannis Xenakis and his stochastic music", Worcester.

Ross, Alex (2007): "The rest is noise: Listening to the Twentieth Century" Macmillan Publishers

Schaeffer, Pierre (1959): "¿Qué es la música concreta?" Buenos Aires, Nueva visión.

Schaeffer, Pierre (1988): "Tratado de los objetos musicales" Madrid, Alianza.

Schoenberg, Arnold (1997): "Tratado de Armonía" Madrid, Real musical editores.

Schoenberg, Arnold (2014): "El Estilo y la idea" Philosophical Library Open Road

Taruskin, Richard (2005): "The Oxford History of Western Music, Vol. 4: Music in the early twentieth century" New York, Oxford University Press.

Taruskin, Richard (2005): "The Oxford History of Western Music, Vol. 5: Music in the late twentieth" New York, Oxford University Press.

Xenakis, Iannis (1992): "Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition" New York, Pendragon Press

i) Obras de escucha y/o análisis obligatorio:

Unidad I:

R. Wagner:

- Tristan e Isolda (preludio)

F. Liszt:

- Bagatelle sans tonalité

C. Gesualdo

- Io pur respiro in così gran dolore

Unidad II:

C. Debussy:

- Preludio para la siesta de un fauno
- Preludios (Libro I, 2, 10)
- Nocturnos (Nuages)

E. Satie:

- Gymnopédies (Nº1)
- Gnosiene (Nº6)
- Trois Sarabandes (Nº1)
- Le fils des étoiles (Preludio)

Unidad III

I. Stravinsky:

- Tres movimientos de Petrushka (Nº2)
- Tres piezas para orquesta
- La consagración de la primavera (Introducción, Danza de las adolescentes, Danza de la tierra, Glorificación de la Elegida, Danza Sagrada)
- Sinfonía de los salmos

B. Bartók:

- Bagatelas op. 6 (1, 2, 4, 5, 7, 8 y 11)
- Mikrokosmos (140, 141)
- Cuarteto de cuerda N°4 (1er mov.)

Unidad IV

M. Ravel:

- Deux Mélodies Hébraïques (L'enigme éternelle)
- Valses Nobles y Sentimentales (Nº1)
- Jeux d'eau

D. Milhaud:

- El buey sobre el tejado
- Mazurca

F. Poulenc:

- Cocardes
- Valse

A. Honegger

- Sarabande

P. Hindemith:

- Ludus Tonalis (Fuga N°5)

Unidad V

A. Schoenberg

- 6 pequeñas piezas para piano
- Suite Op. 25

A. Webern

- Concierto Op. 24

A. Berg

- Op. 4 N°3

Unidad VI:

O. Messiaen:

- Modo de valores e intensidades

P. Boulez:

- Estructuras Ia

Unidad VII:

O. Messiaen:

- Cuarteto para el fin de los tiempos (Liturgia de Cristal)
- Les Corps Glorieux (Les eaux de la grace)
- Turangalila

Unidad VIII

J. Cage:

- A Music of Changes (explicación del procedimiento precomposicional)

M. Feldman:

- Projections

Unidad IX

La Monte Young:

- Composition #7
- Piece for David Tudor

T. Riley:

- En Do

S. Reich:

- Piano Phase
- It's gonna Rain

A. Pärt:

- Tabula Rasa (2do mov)
- Für Alina

Unidad X

G. Ligeti:

- Atmosferas

K. Penderecki:

- Treno para las víctimas de Hiroshima

I. Xenakis

- Achorriopsis

L. Berio:

- Secuencias (al menos una)

j) Obras de escucha optativa

Pertencientes a cualquiera de los compositores mencionados u otros del mismo período.