

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
AÑO 2004



CARRERA: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

ASIGNATURA: Análisis Musical II.

CARGA HORARIA: 4 hs semanales.

PROFESOR: Gabriel Fernando Colautti Berra.

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA: Área de formación específica.

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico-práctico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Que el alumno conozca las obras más relevantes de los estilos musicales de la segunda mitad del Siglo XX.

Desarrollar un ámbito de estudio, aplicación y discusión de las metodologías de análisis empleadas por teóricos y compositores.

Que adquiera destreza en la aplicación (crítica) de las metodologías enseñadas.

OBJETIVOS GENERALES: Que las herramientas brindadas en clase sirvan para que el alumno pueda situarse en contextos más amplios e interrogarse sobre problemas estéticos de nuestro tiempo.

Que pueda extraer técnicas y conceptos que le sean útiles a sus propios fines musicales y sirvan para incentivar sus habilidades compositivas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

ANÁLISIS DE LA ALTURA EN LAS OBRAS SERIALES.

La serie como motivo: Transposiciones y formas reflejas (inversión y retrogradación).

Procedimientos seriales más habituales: División de la serie en planos, fraccionamiento de la serie, polifonía serial, entrecruzamiento de series, elisiones, permutaciones, etc.

Problemática a partir de la naturaleza permutativa del sistema serial: Invariantes como determinantes compositivos.

MULTISERILISMO Y DERIVACIONES

Análisis de las duraciones.

Campos de duraciones: Homogéneos y heterogéneos (ámbitos), velocidad cronométrica, direccionamiento / no-direccionamiento de los campos, procedimientos más usuales de variación / transformación.

Predeterminación musical.

Posibilidades en la serialización de diferentes parámetros. Interacción de los diferentes órdenes seriales.

Proyección de las estructuras hacia la micro o la macroforma. Grados de decisión en el control serial.

Dialéctica determinación/no-determinación musical.

Principios organizadores generales (morfología).

Estructuras estáticas y dinámicas (progresión entre ambas). Calidad y cantidad de acontecimientos en una estructura. Criterios selectivos y dialéctica de sucesión de las estructuras locales en las estructuras generales.

ANÁLISIS DE LA TEXTURA Y EL TIMBRE

Enfoques analíticos de la textura

Taxonomía de Meyer: categorías basadas en nociones Gestálticas (figura-fondo y combinaciones).
Enfoque de P. Boulez: dimensión (horizontal, diagonal y/o vertical) y modo de empleo (individual o colectivo). Combinaciones.

Intento de caracterización formal de la textura (P. Fessel). Marco e hipótesis iniciales. Rasgos estructurales.

Formalización de la representación estructural

Música de texturas

Caracterización de estructuras por su textura. Aplicación del análisis estadístico a la evolución de parámetros o nociones organizadoras.

Timbre

Modificación y estructuración del timbre con los instrumentos tradicionales.

Estructuras tímbricas, sus características, sus combinaciones y desarrollo.

Espectro, envolvente dinámica, cualidad de superficie.

Cualidades del material fonético y su relación con la estructuración en obras vocales.

Sistemas de opuestos: vocales y consonantes (tonicidad/no-tonicidad, sonido/ruido).

Vocales: aguda/grave, compacta/difusa, cerrada/abierta.

Consonantes: doble determinación, modo y punto de articulación.

ANÁLISIS DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA

El sonido como portador de funciones formales, de tensión y resolución.

Aplicación de técnicas de análisis descriptas en otros párrafos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

A. Schoenberg: El estilo y la idea.

H. Eimert: Introducción al dodecafonismo.

P. Boulez: Puntos de referencia, Hacia una estética musical.

G. Ligeti: Decision and automatism in Estructure Ia.

K. Stockhausen : Webern's Concert Opus 24, How time passes... , Estructura y tiempo vivencial (traducción P.Pablo Di Liscia).

F. Kropff: An approach to electroacoustic music analysis (Traducción de G. Colautti).

G. Colautti : Estudio II: Una aproximación estadística (inédito).

P. Fessel: Hacia una caracterización formal de la textura.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

I. Harvey: The music of Stockhausen.

L. Meyer: Emotion and meaning in music.

M. Babbitt: Twelve tones in variants as compositional determinants (T. Inédita de O. P. Di Liscia).

EVALUACIÓN:

Tener el 80% de asistencia a las clases cursadas.

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos.

Aprobar dos exámenes parciales o sus recuperatorios.

