UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

CURSO: Análisis Musical I.

PROFESOR: Gabriel Fernando Colautti Berra.

CURSADA: Cuatrimestral.

CARGA HORARIA: 4 hs semanales – 8 créditos

TIPO DE MATERIA: Teórico práctica

NÚCLEO: Obligatoria

AÑO: 2009.

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 y del pasado.

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Que el alumno esté en condiciones de realizar un correcto análisis sobre obras tradicionales y del S. XX.

Que conozca y aplique las técnicas y las metodologías de análisis del ritmo, la altura y motívico propuestas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO.

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 2

ANÁLISIS MOTÍVICO Y TEMÁTICO.

Motivo y célula.
Descripción del motivo: nivel constructivo.
Organización rítmica y melódica.
Operaciones de variación motívica.
Modelo de análisis paradigmático (Roulét).

ANÁLISIS DEL RITMO.

Campos de definición rítmica, acentuación y factores acentuales: Posicional, agógico, tónico, dinámico, otros.
Prototipos acentuales.
Interrelación de factores, convergencia y divergencia (ritmos complejos).
Ampliaciones, acentuales y en sus porciones débiles.
Ritmos simples y compuestos.

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS ARMÓNICAS Y DE ALTURAS.

1) Teorías reduccionistas
Conceptos centrales de la teoría shenckeriana.
Acorde gramatical y estructural. Niveles estructurales. Prolongación. Progresión armónica y estructuras profundas.
Conceptos centrales de la Teoría Generativa de la Música Tonal.
Estructura de agrupamiento. Estructura métrica. Reducción de la extensión temporal. Reducción prolongacional.
Leonard Meyer y la Teoría implicativa.
Presupuestos psicológicos. Aplicación sobre factores de 1° y 2° orden.

2) Tonalidad expandida (Pantonalidad)
Recursos y técnicas armónicas propias de los estilos pantonales: Acordes de cinco, seis y más sonidos, acordes alterados, relaciones remotas, disonancias estructurales, poliacordes, neo-modalidad, modos exóticos (campos armónicos de clasificaciones básica), politonalidad, acorde objeto, refuerzos, etc.

3) Atonalidad (Teoría de Allen Forte)
Pich Class Sets (P.C.S.). Concepto. Clasificación y codificación.
Vector interválico (V.I.). Complemento.
Relaciones: Par Z, máxima y mínima relación de similitud del V.I. Subsets. Máximo y mínimo, relación de similitud de P.C.S.
Sonidos invariantes.
Características particulares de P.C.S. determinados (Saturación de diferentes clases interválicas y de subsets específicos).

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CURSADA.

La materia será aprobada por los alumnos que cumplan el 75% de la asistencia, y el 70% de los trabajos prácticos aprobados y la aprobación de los parciales (un mínimo de dos). La administración de las evaluaciones integradoras se realizará de acuerdo a las resoluciónes CS 130/07 y 004/08.

METODOLOGÍA PARA EL DICTADO DEL CURSO.

Exposiciones teóricas y ejemplificaciones a cargo del profesor.
Práctica y ejercitación en clase.
Corrección y evaluación de trabajos prácticos y parciales.

BIBLIOGRAFÍA.

Arnold Schoenberg: Modelos para estudiantes de composición, Buenos Aires: Ricordi Americana (2005).

Charles Rosen: Formas de Sonata, Barcelona: Editorial labor (1992).

Francisco Kropfl: Propuesta para una metodología del análisis rítmico, Buenos Aires: Ediciones del Departamento de Música Sonido e Imagen del Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (1989).

Francisco Kropfl: Estructuras de la sintaxis musical, Buenos Aires: Ediciones del Departamento de Música Sonido e Imagen del Centro Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (1989).

Allen Forte: The structure of atonal music, New Haven and London: Yale University Press (1973).

Nicolás Roulet: Methodes de analyse en musicologie, New York: Pendragon (1990).

Dante Grela: Análisis musical: Una propuesta metodológica, Santa Fe, Centro de Publicaciones de la UNL.

Leonard Meyer: Explaiming Music, Chicago: The University of Chicago Press.

Leornar Meyer, Grosvenor Cooper: The Rhythmic Structure of Music, Chicago: The University of Chicago Press (1963).

A. Forte, S. E. Gilbert: Introducción al análisis Schenkeriano, Barcelona: Editorial Labor (1992).

Fred Lerdahl, Ray Jackendoff: A Generative Theory Tonal Music, Massachusetts: The MIT Press (1983).

George Perle: Composición serial y atonalidad, Barcelona, Idea Books (1999).

Obras escogidas de compositores tales como: Joseph Haydn, Ludwin Van Beethoven, Franz Schubert, Richard Wagner, Alexander Scriabin, Claude Debussy, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Edgard Varese, Arnold Shoenberg, Alban Berg, Anton Webern, etc.