UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

CURSO: Análisis Musical II.

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.

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 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.

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. Fesel). 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.

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.
Análisis musical basado en partituras y audiciones.
Práctica y ejercitación en clase.
Corrección y evaluación de trabajos prácticos y parciales.

BIBLIOGRAFÍA.

A. Schoenberg: El estilo y la idea, Madrid: Taurus Ediciones (1963).

H. Eimert: Introducción al dodecafonismo, Buenos Aires: Nueva Visión (1959).

H. Eimert: ¿Qué es la música electrónica?, Buenos Aires: Nueva Visión (1973).

P. Boulez: Puntos de referencia, Barcelona: Editorial Gedisa (1984).

P. Boulez: Hacia una estética musical, Caracas: Monte Ávila Editores (1992).

G. Ligeti: Decision and automatism in Estructure Ia, Revista Die Reihe N° 4.

K. Stockhausen: Webern's Concert Opus 24, Revista Die Reihe (1953).

K. Stockhausen: Estructura y tiempo vivencial, Revista Lulu N° 4, Buenos Aires, Fundación Da Camera (1992).

K. Stockhausen: How time passes... , Revista Die Reihe (1957).

F. Kroptl: An approach to electroacustic music analysis (Inédito, Traducción de G. Colautti).

G. Colautti: Estudio II: Una aproximación estadística, Revista del Instituto Superior de Música N° 7, Santa Fe: Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral (2000).

P. Fessel: Hacia una caracterización formal de la textura, Revista del Instituto Superior de Música N° 5, Santa Fe: Centro de Publicaciones de la Universidad Nacional del Litoral (1997).

J. Harvey: The music of Stockhousen, London: Faber and Faber Ed. (1975).

L. Meyer: Emotion and meaning in music, Chicago: The University of Chicago Press (1956).

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

Obras escogidas de compositores tales como: Arnold Shoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, George Ligeti, Francisco Kropfl, Luciano Berio, Luigi Nono, John Cage, etc.