ANEXO II.

Departamento de Ciencias Sociales.

Programa Libre.

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

Curso: Análisis musical II.

Créditos: 8 créditos.

Tipo de Asignatura: Teórica- Práctica.

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 mínimos:

El análisis como metalenguaje: Estudio y crítica de diferentes discursos analíticos a través del examen de análisis musicales realizados por teóricas y/o compositores.

Derivación de técnicas y/o metodología de análisis subyacentes en los escritos de compositores. Relevamiento, estudio, crítica y aplicación de las principales técnicas y metodología para el análisis de: duración, dinámica, articulación, textura y timbre.

Interacción entre análisis y composición musical. Integración de datos de análisis. Diseño de procedimientos de análisis. Recursos tecnológicos de asistencia al análisis musical.
Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad 1: 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.

Unidad 2: Multiserialismo y defivaciones.

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.

Unidad 3: Análisis de la textura y del 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.

Unidad 4: Análisis de la música electrónica.

El sonido como portador de funciones formales, de tensión y resolución. Aplicación de técnicas de análisis descriptivas en otros párrafos.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad 1.

Unidad 2.

G. Ligeti: Decision and automatism in Estructura Ia, Revista Die Reihe Nº 4.
K. Stockhausen: How time passes... , Revista Die Reihe (1957).
M. Babbit: Twelve tones in variants as composicional determinants (T. Inédita de O.
P. Di Liscia).
P. Rilker: The Serialism of Milton Babbit.
Unidad 3.
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).

Unidad 4.
F. Kropl: An approach to electroacoustic music analysis (Inédito, Traducción de G. Colautti).

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.

Evaluación:
Cumplir con las condiciones correspondientes según Resolución (CS): 04/08 del Consejo Superior de UNQ.

Presentación de dos trabajos prácticos en los que se se aplican las técnicas y los contenidos teóricos descriptos en le programa.
El primero se trata de un trabajo de análisis musical de una obra serial, preferentemente de un compositor de la escuela de Viena.
El segundo se trata de un trabajo de análisis musical de una obra de un compositor vanguardista de la segunda mitad del siglo XX.
Si es necesario se continuará la evaluación con un examen oral.