



Departamento de Ciencias Sociales
Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: Lic. En Composición con Medios Electroacústicos

Año: 2012

Curso: Composición en estilos III

Profesor: Martín Liut

Carga horaria semanal: 4 horas

Créditos: 8

Núcleo al que pertenece: MUSICA

Tipo de Asignatura: TEORICO/PRACTICA

Presentación y Objetivos:

Composición en estilos III completa la formación del alumno en su estudio de una historia de las técnicas compositivas, que se inicia en el período barroco y culmina en el fin del pasado siglo XX. De las múltiples corrientes estéticas que han tenido lugar en el siglo pasado, el presente programa se propone realizar un trayecto que hará foco en las que tuvieron lugar en Francia. El recorrido incluye, de este modo, a las técnicas de composición empleadas por los compositores del denominado impresionismo y en particular, a Claude Debussy. Luego, en el período de entreguerras a Olivier Messiaen, para culminar con el estudio de la escuela espectralista, que tuvo su auge entre las décadas de 1970 y 1990. Los alumnos deberán analizar y aplicar dichas técnicas compositivas en diferentes trabajos compositivos durante la cursada. Se espera entonces que los alumnos:

- Analicen críticamente las principales características de los estilos compositivos de los autores y corrientes estudiadas, pertenecientes al siglo XX
- Comprendan el contexto socio histórico en el que se desarrollaron los estilos compositivos estudiados.
- Apliquen las técnicas de composición de los autores estudiados, tomando como referencia los principios estilísticos subyacentes, en una serie de producciones compositivas propias para piano y para grupo de cámara.
- Sean capaces de adaptar las técnicas compositivas estudiadas en nuevos contextos estéticos

Contenidos mínimos: (plan de estudios 2011)

Proyecciones y desarrollos de la música tonal: uso de escalas/modos derivados de la música popular y/o de sonidos agregados integrados/combinados con la tonalidad tradicional. Politonalidad / Polimodalidad.
Escritura atonal en estilo: estructuras interválicas no-seriales. Control de organización interválica y de sonidos invariantes. El problema formal del abandono de la tonalidad. La integración formal por medio de redes interválicas.



El principio schoenbergiano de la unidad del espacio musical. Densidad y registro. Técnica dodecafónica: estructura y características de la serie dodecafónica. Construcción de series y análisis de sus potencialidades interválicas. Uso simultáneo y sucesivo de series dodecafónicas. Multiserialismo: relaciones de la organización de la altura con otros recursos de organización musical (duraciones, dinámica, timbre, etc.). La forma aditiva. El 'atonalismo' formal de Debussy y Stravinsky. Aditivismo no transformacional en el período ruso stravinskiano. La 'forma momento' como paradigma de la aditividad formal. La estructuración rítmica. El problema de la estructuración de las alturas. Ives: heterofonía textural. Aditividad armónica. Cage: estructuras rítmicas. Feldman y el minimalismo no-causal. Reich forma-proceso.

Contenidos Temáticos o Unidades:

INTRODUCCION: Sobre el concepto de Estilo Musical, genealogía del término. El estudio estilístico y su aplicación. Límites del concepto. La música del siglo XX en Francia. Particularidades socio-históricas. La disputa por la hegemonía musical con la tradición alemana, mitos y realidades. Modernismos y vanguardias: circulación y debates al interior del campo francés a lo largo del siglo XX.

UNIDAD 1 (4 clases) . Debussy y el impresionismo. París 1910. Vanguardias y tensiones antes de la primera Guerra Mundial. Alturas y Escalística: uso de escalas exo-europeas, la reutilización de la modalidad. La tonalidad en un contexto múltiple. Consecuencias armónicas del uso de escalas modales. Parafonía. El acorde como sonoridad. La Escalística y su función formal. La escritura pianística: análisis de la técnica impresionista. Ritmo y textura: el concepto de estrato, textura estratificada en los preludios. Forma: aditivismo y "atonalismo formal".

Unidad 2 (2 clases) Olivier Messiaen. Materia sonora, armonía y ritmo. Tratado de mi lenguaje Musical . La Teoría rítmica de messiaen. Ritmo retrogradables y no retrogradables, canon rítmico. Modos de transposición limitados. Acordes con fundamental teórica.. Límites perceptivos de la teoría.

Unidad 3 (10 clases). La escuela espectralista. Contexto histórico. Presupuestos estéticos. Percepción auditiva y teoría temporal. El análisis espectral como fuente de organización de las alturas. Modelos biomorfo y, tecnomórficos. En búsqueda de la direccionalidad perdida: el concepto de forma como proceso. **Síntesis Instrumental.** Sistema de antinomias como principio de organización formal: periódico-aperiódico; armónico-inarmónico, microforma-macroforma. Modelos tecnológicos para la composición instrumental: simulaci[on instrmental de la modulación en anillo, síntesis por FM, filtros, resonadores, reinyección en bucle.

Bibliografía Obligatoria:

UNIDAD 1

AA. VV. (2001) *New Grove Dictionary of Music*. Oxford Oxford University Press. Entradas: "Style", "Debussy", "Ravel", "Impressionism".

Griffiths, Paul. A concise history of modern Music. Capítulo I.

Perle, George: Composición serial y atonalidad. Capítulo "series no dodecafónicas"

Morgan, Richard (1991) *La música del siglo XX*. Akal. Madrid. Capitulo: "Francia, Debussy".

Taruskin, Richard. (2010). *The Oxford History of Western Music*, Vol. 4. Oxford University Press.

Repertorio de base.

Debussy, Claude:

Preludios: Libro I (1910) y II (1911-1913).

Estudios para piano (1914).

UNIDAD 2

AA. VV. (2001) *New Grove Dictionary of Music*. Oxford, Oxford University Press. Entrada: "Messiaen". Messiaen, Olivier (1944). *Technique de mon langage musical*. Paris, Lemoine. Existe una traducción disponible que otorga la cátedra.

Morgan, Richard (1991) *La música del siglo XX*. Madrid, Akal. Capitulo: "La revolución serial en Francia: Messiaen y Boulez".

Morgan, Richard (1991) *La música del siglo XX*. Madrid, Akal

Smalley, Roger (1968). 'Debussy and Messiaen', MT, cix 128-31

WA



Taruskin, Richard. (2010). *The Oxford History of Western Music*. Oxford, Oxford University Press. Vol. 4 y 5

Messiaen Olivier:

Cuarteto para el fin de los tiempos (1940-41) para clarinete, violín, violonchelo y piano.

Obras para piano:

Vingt regards sur l'Enfant-Jésus (1944).

Quatre études de rythme (1949-50).

Catalogue d'oiseaux (1956-8).

UNIDAD 3

AA. VV. (2004) *Le temps de l'écoute : Gérard Grisey, ou la beauté des ombres sonores*. Danielle Cohen-Levinas (comp), Paris, L' Harmattan. (disponible en la biblioteca de la UNQ)

AA, VV, *Revista Entretemps*, no.8 (1989). Número especial dedicado a la música espectral.

Traducciones disponibles:

Anderson, Julian. "De sable a vues aériennes : El desarrollo de un estilo". Traductor: Cetta, Pablo

Grisey, Gerard. "Tempus ex machina". Buenos Aires. Universidad Católica Argentina/ Facultad de artes y ciencias musicales. Traductora: García, Nora.

Malherbe, Claude. "La postura espectral". Trad: Pablo Cetta.

Murail, Tristan. "Cuestiones de objetivo". Traductora: Druvielle, María Julia.

Wilson, Peter Niklas. "Hacia una ecología de los sonidos: *Partiels* de Gérard Grisey, y la estética del grupo de l'itinéraire". Traductor: Pablo Cetta.

Checchi, Eduardo. "Talea, de Gerard Grisey" (2004), en *Altura, timbre espacio*. Pablo Cetta (comp), Buenos Aires, Educa.

Grisey, Gerard: "Structuration des timbres dans la musique instrumentale". *Le timbre, métaphore pour la composition*. Ircam, Christian Bourgeois Editeur.1991. Traducción disponible realizada por la cátedra.

Hervé, Jean-Luc (2001) *Dans le vertige de la durée : vortex temporum de Gérard Grisey*. Paris, L'Harmattan. (disponible en la biblioteca de la UNQ, se contará con un resumen en castellano realizado por la cátedra)

Humbertclaude, Éric (1999). *La transcription dans Boulez et Murail : de l'oreille à l'éveil*. Paris, L'Harmattan.

Hurel, Philip (2000). "La musique spectrale a terme", en la revista *In sit* N° 12. Diciembre.

Rose, Francois (1996): "Introduction to the Pitch Organization in French Spectral Music", *Perspectives of new music* Vol. 34; Issue 2; pp. 6-39. Traductores: Cetta, Pablo; Checchi, Eduardo.

Solomos, Makis. (1998). "La identidad del sonido: Apuntes cruzados sobre Jonathan Harvey y Gérard Grisey". Traductor: Cetta, Pablo; Checchi, Eduardo.

Taruskin, Richard. (2010). *The Oxford History of Western Music*, Vol. 4 y 5. Oxford University Press. New Grove, Dictionary of Music: Entradas: "Style", "Debussy", "Messiaen", "Ravel", "Impressionism", "Grisey", "Murail" y "Spectral music".

Repertorio de base

Grisey, Gerard:

Modulations (1976-7), para 33 instrumentistas.

Transitoires (1980), para orquesta.

Périodes (1974), para siete instrumentos.

Partiels (1975), para 16 o 18 instrumentos.

Tempus ex machina (1979) para seis percusionistas.

Talea (1986), para flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano.

Vortex temporum (1994-6), para flauta, clarinete, violín, viola, violonchelo y piano.

Murail, Tristan

Mémoire/Erosion (1976) para corno, flauta, oboe, clarinete, fagot, cuerdas

Treize couleurs du soleil couchant (1978) para flauta, clarinete, violonchelo piano y electrónica.

Ethers (1978) para flauta, trombón, violín, viola violonchelo, contrabajo y maracas.

Gondwana, (1980), para orquesta .

Désintégrations (1982-3;) para 17 instrumentos y cinta .

Vues aériennes (1988) corno violín, violonchelo piano.

Allégories (1989) para flauta, corno percusión, violín, violonchelo, electrónica.

La barque mystique (1993), para flauta, clarinete, violín, violonchelo, piano.

Modalidad de dictado:

Se trata de un curso teórico práctico. Los alumnos deberán analizar la bibliografía citada para discutir en clase. Realizarán trabajos de análisis musical de obras. Y presentarán trabajos de composición en calidad de ejercicios preliminares y como piezas de creación propia siguiendo las consignas especificadas en el punto "Evaluación"

Evaluación:

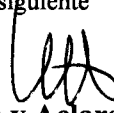
Para aprobar la asignatura los estudiantes deberán:

- 1-Registrar como mínimo una asistencia del 75% de las clases dictadas.
- 2-Presentar y aprobar 4 trabajos prácticos breves (2 análisis de obras y 2 ejercicios preliminares de composición en estilo) los que aportarán el 20 % en la nota final.
- 3- Presentar y aprobar dos obras compuestas a partir de los estilos estudiados. Para las unidades 1 y 2, una pieza para piano solo. Para la Unidad 3, una pieza para un conjunto de cámara (mínimo 5 instrumentos). Ambas obras deberán ser presentadas en: a) Partitura impresa y/o manuscrita. b) Grabación digital o en CD Audio (se aceptarán bosquejos MIDI u otras emulaciones para las partes instrumentales). Estos dos trabajos representarán el 80 % de la calificación total.

Si cualquiera de las presentaciones del punto 3 resultara desaprobada, contarán con la posibilidad de un recuperatorio a la semana de su presentación. Los estudiantes que no presentaran en tiempo y forma debidos una de las dos obras, o que no cumplimenten el mínimo de asistencia establecida, resultarán calificados con Ausente.

De acuerdo con el régimen de estudios en vigencia (RES CS 130/07), la materia está sujeta a las siguientes condiciones de acreditación:

- Quienes no cumplimenten un mínimo del 75% de asistencia a las clases dictadas o no se presenten a alguna de las instancias de evaluación obtendrán la calificación de AUSENTE.
- Quienes obtengan una calificación menor de 4 puntos en cualquiera de los trabajos prácticos, reprobarán la materia con la calificación del trabajo reprobado.
- Quienes aprueben las instancias de evaluación con una calificación menor de 6 puntos en cada uno de ellos y un promedio no inferior a 7, aprobarán la materia con la calificación que surja del promedio de todos los trabajos.
- Quienes obtengan una calificación menor de 6 puntos y no inferior a 4 puntos en cualquiera de los trabajos, deberán rendir un examen integrador dentro de los plazos de la cursada. De aprobar dicho examen con no menos de 4 puntos, aprobarán la materia con la calificación que surja de dicho examen.
- Quienes no aprobaran con al menos 4 puntos el examen integrador, quedará pendiente de aprobación y deberá aprobar con una calificación de no menos de 4 puntos una Evaluación Integradora que se realizará antes del cierre de actas del cuatrimestre inmediato siguiente


Firma y Aclaración

María Lita