

**Departamento de Ciencias Sociales.
Programa Regular – Cursos Presenciales.**

Carrera: Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos.

Año: 2013.

Curso: Análisis musical II.

Profesor: Gabriel Colautti.

Carga horaria semanal: 4 horas áulicas.

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.

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 teóricos 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 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.

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.

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.

Unidad 4: 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.

Unidad 1.

A. Schoenberg: El estilo y la idea, Madrid: Taurus Ediciones (1963).
H. Eimert: Introducción al dodecafonismo, Buenos Aires: Nueva Visión (1959).
George Perle: Composición serial y atonalidad, Barcelona, Idea Books (1999).

Unidad 2.

Olivier Messiaen: Técnica de mi lenguaje Musical, Alphonse Leduc. Paris (1993).
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).

Unidad 3.

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

H. Eimert: ¿Qué es la música electrónica?, Buenos Aires: Nueva Visión (1973).
F. Kroptl: An approach to electroacoustic 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).

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

Bibliografía de consulta:

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

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

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).

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

P. Rilker: The Serialism of Milton Babbitt.

Modalidad de dictado:

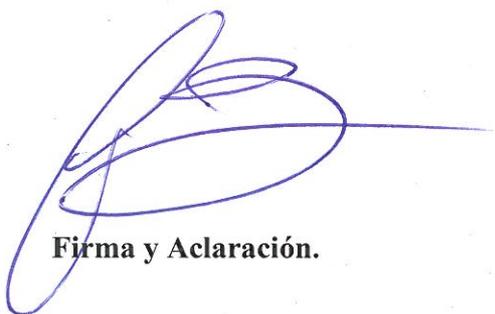
Exposiciones teóricas y ejemplificaciones a cargo del profesor.

Práctica y ejercitación en clase.

Corrección y evaluación de trabajos prácticos y parciales

Evaluación:

La materia será aprobada por los alumnos que cumplan el 80% de la asistencia, y el 70% de los trabajos prácticos aprobados y la aprobación de los parciales (un mínimo de dos) con una puntuación igual o mayor que 4.

Firma y Aclaración.