

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE Y LA PRODUCCIÓN EN MÚSICA POPULAR

PROGRAMA 2011

Titular: David Gómez

Adjunto: Manuel González

Jefe de Trabajos Prácticos: Marcos Archetti

**Ayudantes diplomados: María Victoria González Scotti y
Daniela Rey**

**Ayudantes Alumnos: Juan Manuel Brarda, Julián Chambó,
María Garro y Javier Alvarado**

Asignatura correspondiente al Ciclo de Formación Musical Básica

Régimen: anual

Modalidad: Teórico - Práctico

Promoción: Directa o libre

Carga horaria: 6 horas semanales teórico - prácticas

Fundamentación

La materia se presenta como una primera aproximación a las problemáticas concernientes al lenguaje musical y sus múltiples formas de producción dentro de la música popular en la actualidad. Es por ello que los contenidos serán abordados de manera introductoria atendiendo a los saberes y capacidades específicas con las que un músico popular (situado en el complejo ámbito de nuestra cultura latinoamericana) debe poder operar de manera crítica, autónoma y reflexiva en una primera instancia de su formación.

En este sentido, resulta de vital importancia aclarar que la materia buscará generar en los alumnos preguntas e inquietudes relacionadas a la música popular entendida como un campo de conocimiento. Es idea fundante de la materia trabajar dicho campo de conocimiento mediante la interrelación de las características discursivas propias del lenguaje, con los distintos contextos y formas de producción en los que la música popular se construye como tal. De esta manera planteamos que además de situar y entender a la música popular como una manifestación cultural de amplia riqueza, es importante poder comprender y operar con sus organizaciones discursivas, con aquellos niveles sintácticos y semánticos que lo constituyen en un lenguaje con

características propias. Al hablar de lenguaje, nos referimos a los elementos del discurso musical, a su construcción textual utilizando materiales sonoros y a su sentido metafórico, evitando extraer estos elementos para su estudio de manera aislada y fuera de contexto.

De esta manera establecer a qué se llama música popular hoy en día, cómo se fue construyendo este lenguaje con características propias y prestadas, cómo se validan algunas músicas frente a otras, cuál ha sido su recorrido desde aquella función de acompañamiento en ritos y fiestas, hasta la compleja inserción dentro de las formas de producción y difusión actuales, serán, entre otras, algunas de los temas con los que se trabajará a lo largo de la cursada.

En vistas a plantear una enseñanza sobre un objeto de estudio que tradicionalmente no fue considerado como tal, es necesario definir en qué consiste dicho campo de conocimiento. Diremos que la música popular latinoamericana es el resultado de un proceso sumamente rico y complejo de mezcla, fusión, entrecruzamiento y combinación de una inmensa cantidad de elementos culturales de muy variada procedencia, entre las que, sin embargo, pueden establecerse tres focos fundamentales: la presencia de elementos de la cultura y la música africana, la indígena y la europea. La música popular es mixtura. Pero esta variada gama de elementos que la componen, no sólo puede entrecerse en las características constructivas del lenguaje. La música popular acompaña y da sentido a un sinnúmero de prácticas sociales. Como vehículo para la danza, el decir (a través de la canción), la reunión (a través de recitales) o la escucha (donde los avances tecnológicos y medios de difusión la han modificado y le han otorgado nuevas funciones impensadas en estos últimos tiempos). La música popular es a su vez origen y resultado de una gran variedad de fenómenos sociales, políticos y culturales; que no pueden ser dejados de lado en un análisis serio como partes fundamentales de la misma. Este posicionamiento implica el desafío de trabajar otras capacidades, contenidos y contextos musicales que, tradicionalmente, quedaron excluidos de la formación académica por ser considerados un “saber menor” frente a aquel saber establecido por la cultura dominante. Estas formas discursivas (sujetas a constantes disquisiciones y polémicas) presentan complejidades y características que le son propias y que sólo podrán ser abordadas eficazmente, como quedó dicho anteriormente, mediante una revalorización de su riqueza constitutiva y el abordaje de sus materiales y formas discursivas.

A partir de estas ideas, nos proponemos desarrollar en el alumno una actitud crítica y reflexiva sobre los procesos antes mencionados. Para esto se buscará conocer los distintos aspectos del lenguaje desde la producción - entendida como el hacer mismo - tomando como punto de partida aquellos conocimientos que los alumnos traen de sus prácticas musicales (en muchos casos de manera intuitiva y sin formación sistemática) tanto desde el rol de ejecutantes como de oyentes. Estos saberes previos serán importantes dentro de las clases y se transformarán en herramientas fundamentales para el desarrollo de las mismas.

El enfoque metodológico con el que se trabajará, parte de la idea de relacionar la conceptualización con el hacer. Por lo tanto, los contenidos del presente programa, serán abordados mediante trabajos de audición, ejecución

y composición. La puesta “en acto” de estos tres modos del conocimiento musical estarán presentes a lo largo de la cursada situados dentro de un repertorio que, en principio, se presenta como amplio y variado.

Entre los trabajos prácticos que se exigirán para la aprobación de la materia se destacan aquellos relacionados con la composición y elaboración de arreglos, la improvisación (entendida como la utilización libre y fluida de una serie de elementos – que pueden ser rítmicos, melódicos, armónicos y hasta lingüísticos – previamente aprendidos), la ejecución y concertación de ensambles, la elaboración y ejecución de acompañamientos rítmicos y armónicos y el manejo de lectoescritura musical tradicional y no tradicional. Frente a estos trabajos se buscará que los alumnos puedan operar, progresivamente, de manera autónoma y expresiva.

Objetivos

- Introducir a los alumnos en los procedimientos y operaciones constructivas del lenguaje musical mediante el desarrollo de capacidades de audición, ejecución y composición en relación con las características propias de algunos géneros más representativos de la música popular latinoamericana y mundial.
- Desarrollar la conceptualización y “puesta en acto” de las características rítmicas, melódicas, armónicas, tímbricas, formales, texturales y sus posibles formas de interrelación, dentro de la música popular.
- Construir herramientas analíticas que permitan la reflexión crítica tanto de producciones propias como ajenas, atendiendo a una escucha situada de las formas estructurales del lenguaje musical.
- Desarrollar progresivamente el manejo de herramientas de lectoescritura musical como forma de acceder a un conocimiento más profundo de los procesos implicados, tanto en la percepción, como en la producción.
- Desarrollar capacidades de ejecución fundamentales dentro del campo de la música popular como son la improvisación rítmica y melódica, la participación en ensambles y arreglos grupales, el manejo simultáneo de la voz y un acompañamiento, atendiendo a los procesos de concertación e interpretación en trabajos individuales y grupales.
- Desarrollar estrategias para la realización de trabajos compositivos de obras originales y arreglos instrumentales, relacionando los procesos constructivos de lenguaje con la intencionalidad pretendida.

CONTENIDOS

Unidad I

Materiales y principios constructivos de la música. La producción y la interpretación de sentido. Relaciones entre la composición, ejecución, audición y el texto musical.

Lenguaje, escritura y comunicación: Criterios de análisis para la comprensión de las obras. Escritura tradicional y grafías analógicas. Sus respectivos aportes y limitaciones. Relación entre escritura e intención expresiva. El registro de producciones propias. La audición musical como interpretación. El acceso a la lectoescritura a través de la ejecución y la audición.

Unidad II

La problemática temporal en la música. Relación del ritmo con lo corporal. Relación entre el texto y la rítmica en las canciones. El tempo y sus posibles variaciones. El pulso. Ritmos con y sin pulsaciones. La proporcionalidad dentro de las estructuras métricas. Las figuras. Acentos. Metro y pie. Pie binario y ternario. El compás. El ritmo armónico. Densidad cronométrica. Características rítmicas de algunos géneros musicales presentes en la música popular. Patrones rítmicos más frecuentes en pie binario y ternario. Secuencias y ostinatos. Síncopas.

Unidad III

La altura. Las configuraciones melódicas. Melodías diatónicas por grado conjunto y saltos. Concepto de escala. Escalas tonales y modales. Escalas mayores. La escala menor tonal y sus características. Grados e importancia dentro de la escala. Intervalos melódicos y armónicos. Bajos melódicos. Relación melodía - armonía. Relación de la melodía con el texto y la voz en la canción. La simultaneidad como primera aproximación a lo textural. Armadura de clave. La improvisación melódica dentro del contexto armónico. Transposición melódica. Ostinatos melódicos.

Unidad IV

La organización armónica. Idea de tensión y distensión dentro del sistema tonal. La tonalidad. El acorde y su funcionalidad. Construcción de acordes. Grados pilares y secundarios. El movimiento de las voces. Relación de bajos melódicos con las inversiones de acordes. Progresiones de acordes característicos de algunos estilos populares.

Unidad V

La organización formal. Criterios formales en música cantada e instrumental. Particularidades de la forma estrófica. Relaciones e implicancias motivicas. Las partes y su relación con la totalidad de la obra. Gestualidad y puntos de inflexión. Nexos formales más comunes. Cierres suspensivos y conclusivos. Factores de equilibrio y simetría métrica y formal.

Unidad VI

La canción: particularidades formales y texturales en la relación texto-música. Características rítmicas, melódicas, tímbricas, texturales y formales dentro de la canción popular, su relación con el canto y el texto. La composición de canciones. El arreglo y sus posibilidades en función de la intencionalidad. Introducción al análisis de algunos géneros musicales dentro de la música popular.

Régimen de cursada y aprobación

La materia presenta el régimen de promoción directa. Para su aprobación los alumnos deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia a todas las clases de la cursada y aprobar todas las instancias evaluativas y Trabajos Prácticos con un mínimo de 6 (seis) puntos. Aquellos alumnos que no cumplan con estos requisitos perderán la cursada y podrán continuar dentro de la materia en carácter de alumnos libres, debiendo rendir un examen final para la aprobación de la materia.

Evaluación

La evaluación se desarrollará de manera continua intentando valorar los aprendizajes alcanzados por los alumnos, tanto en prácticas y producciones grupales como individuales. Estas instancias de evaluaciones se presentan articuladas en dos cuatrimestres y son:

- Aprobación de dos exámenes parciales correspondientes a los meses de junio y noviembre.
- Aprobación de un trabajo de ejecución individual donde cada alumno deberá presentar la grabación de una canción arreglada, ejecutada y analizada por él.
- Aprobación de dos trabajos de producción grupal. El segundo de ellos, será presentado en el Auditorio de la Facultad y tendrá la modalidad de Muestra Pública.
- Presentación en tiempo y forma de todos los trabajos prácticos solicitados, individuales y grupales.

Evaluación para alumnos que rinden en condición de Libres

Para rendir la materia libre se formará una mesa evaluadora, la cual estará dividida en cuatro instancias:

1. Cada alumno deberá realizar una transcripción rítmico-melódica apoyándose en el uso del piano o la guitarra. Deberá poder ejecutar con fluidez la melodía transcrita.
2. Cada alumno deberá leer, cantar y/o tocar en un instrumento, una melodía a primera vista y percutir una lectura rítmica.
3. Cada alumno deberá resolver una instancia teórico-práctica, donde se relacionen los conceptos teóricos del lenguaje musical con situaciones concretas de la práctica musical (por ejemplo transponer melodías, realizar reemplazos armónicos, realizar segundas voces, etc.).
4. Cada alumno deberá presentar la ejecución de un arreglo para una canción. Dicha canción será elegida por el alumno. Esta ejecución tendrá la modalidad de presentación “en vivo”. Además deberá presentar un análisis por escrito de dicha canción, relacionando en ella todos los contenidos presentes en el Programa Anual de la materia.

Bibliografía obligatoria

- AHARONIÁN, CORIÚN. "Introducción a la música"
- BELINCHE, D. y LARREGLE, E "Apuntes de Apreciación Musical", EDULP, La Plata, 2006
- CHEDIAK, ALMIR "Harmonia e Improvisação 1 Ed. Lumiar, 1986.
- DE LA MOTTE, Diether. "Armonía". Barcelona. Ed. Labor, 1989.
- FARIA, NELSON "A arte da improvisação" Ed Lumiar, 1991.
- FISCHERMAN, Diego "Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular" Ed. Paidos, Bs. As. 2004.
- FISCHERMAN, Diego. "Escritos sobre música". Ed Paidos. 2005
- FRADERA, Josep Jofré. "La práctica del lenguaje musical (la jerarquía de los sonidos)". Ed. Robinbook, Barcelona. 2009.
- NACHMANOVITCH, Stephen. "Free Play: la improvisación en la vida y en el arte". Ed. Paidos. 1990
- PISTON, W. "Armonia". Editorial Labor. 1992.
- PISTON, W. "Contrapunto". Editorial Labor. 1992.
- SALGAN, H. "Curso de tango". Ed. Cultura de la Nación.
- SCHONBERG, A. "Armonía". Ed. Real Musical. 1974.
- ZAMACOIS, Joaquín. "Tratado de Armonía". Editorial Labor. 1980

Repertorio

- AAVV. "Real Book". Selección de standards de jazz.
- AAVV. "The New Real Book". Selección de standards de jazz.
- AAVV. "The Latin Real Book. Selección de canciones pertenecientes a géneros centroamericanos y de latin jazz.
- JOBIM. A. C. "Tom Jobim Songbook", volume I, II, III. Lumiar Editora.
- JULIÁN N. GRACIANO. El libro real del tango. Selección de tangos y milongas

Bibliografía ampliatoria

- ACOSTA, CARPENTIER y otros: *Musicología en Latinoamérica Arte y Literatura*. La Habana, 1985.
- ADORNO, Theodor W., *Sobre la música*, Paidos, Barcelona, 2000.
- BERENDT, Joachim. "El jazz". ED. Fondo de cultura económica. 1993
- CHEDIAK, ALMIR "Diccionario de Acordes Cifrados – Harmonia Aplicada a Música Popular" Ed. Irmãos Vitale, 1984.
- DE LA MOTTE, Diether. "Contrapunto". Barcelona. Ed. Labor. 1995
- GARCÍA CANCLINI, Nestor, "¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?", en *Comunicación y Culturas Populares en Latinoamérica*, México, Gustavo Gili, 1987.
- KUHN, CLEMENS. "Tratado de la forma musical". Editorial Labor. 1992.
- PISTON, W. "Orquestación". Ed. Real Musical, Madrid. 1955.
- PUJOL, Sergio. "Jazz al sur" ED. Emecé. 2004