

Cátedra de Lenguaje Musical I

Licenciatura en Música, (orientación Música Popular), 1er año

Programa 2008

Règimen: anual

Carácter: teòrico-pràctico

Carga horaria: 4 hs. semanales

Promoción: Directa, indirecta y libre

Profesor titular: Federico Arreseygor

Jefe de Trabajos Pràcticos: Matías Martin Hargo

Lineamientos generales

La problemática del estudio sistemático de la música popular presenta una serie de desafíos importantes. En primera instancia, surge el problema de la amplitud del campo de estudio. Existe una gran cantidad de músicas conocidas como populares, y los alcances del término no dejan de estar en constante discusión y reformulación. Sin entrar en terrenos correspondientes a otras disciplinas, surge desde el punto de vista pedagógico la necesidad de un recorte del campo específico de estudio, en esta primera etapa. Éste podría darse alrededor de aquellos géneros pertenecientes al ámbito de la música popular latinoamericana actual, sin descartar otros discursos que puedan enriquecer por sus características específicas el proceso de aprendizaje.

En el área de estudio del lenguaje, hay diversos sistemas de organización musical presentes en este campo de la música popular, que se relacionan con diferentes contextos históricos y circunstancias culturales. En este sentido, también es necesario acotar el objeto de estudio, dada la gran cantidad de "lenguajes musicales" factibles de ser trabajados. La importante presencia de lo

tonal y lo modal en el ámbito de la música popular latinoamericana actual transforman a estos dos sistemas musicales en un buen punto de partida para el trabajo.

El conocimiento de estos sistemas, que implica el manejo de los conceptos de organización de las alturas, timbres, textura y ritmo, brinda primeras herramientas que permitirán, en instancias posteriores de estudio, el abordaje de otros lenguajes presentes también en la música popular latinoamericana actual.

El aprendizaje de los contenidos programáticos de la asignatura (armónicos, melódicos, rítmicos y texturales) implica la convivencia de varios factores. Por un lado, se plantea la necesidad de partir de la vivencia musical como generadora del conocimiento conceptual en todas sus variantes, en un proceso donde ambas facetas del estudio se encuentren en constante interacción.

El abordaje del lenguaje se realizará desde la experiencia de ejecución musical (corporal e instrumental). En este sentido, la asignatura forja un vínculo importante con otras como Canto y Percusión e Instrumento. Dicho abordaje incluirá de modo continuo el tratamiento del lenguaje desde la perspectiva del análisis musical y la elaboración compositiva, en interrelación con la ejecución musical.

Por otro lado, se torna necesario un trabajo conjunto dentro de las áreas de lectoescritura y trabajo auditivo, donde las asignaturas de Instrumento, Canto y Percusión, Producción y Lenguaje aborden estas temáticas de manera conjunta, trabajando los contenidos transversalmente a lo largo de todo el año, como un medio de llegada a la producción musical y su representación interna y externa.

Por último, será importante establecer a lo largo del trabajo una interacción constante entre la actualidad de los lenguajes populares a estudiar y su historia, lo cual plantea la necesidad de incursionar también, en determinados momentos de la cursada, en el ámbito de la música académica, ya que muchos elementos presentes en expresiones populares actuales tienen parte de su raíz en procesos llevados adelante en la música centroeuropea, cuyo estudio reporta importantes beneficios a la hora de enfrentar la complejidad de las mixturas culturales y artísticas presentes en Latinoamérica.

Objetivos

Que el alumno logre:

- Un manejo de los contenidos desde la interpretación vocal e instrumental.
- Un manejo de los contenidos desde lo conceptual específico de cada temática.
- Un manejo de los contenidos desde la percepción e identificación auditiva.

- Un manejo de la representación escrita de la música interpretada.

Contenidos

Unidad I

Contenidos conceptuales: Revisión y replanteo de elementos discursivos básicos de lo tonal y modal en la música popular. Concepto de escala. Escalas tonales y escalas modales, sus diatonismos. Particularidades de cada una (tensiones internas, notas características, etc.). Intervalos. El intervalo como sonido. Intervalos melódicos y armónicos. Concepto de pulso, división y subdivisión en compases binarios y ternarios.

Contenidos procedimentales: Canto, análisis y elaboración grupal e individual de melodías tonales y modales. Transposición de melodías. Transcripción de melodías a partir de grabaciones y de ejemplos elaborados por los compañeros. Improvisación melódica a partir de grabaciones. Elaboración de ensambles de percusión y canto. Representación escrita.

Unidad II

Contenidos conceptuales: El modo menor tonal. Variantes escalísticas. Concepto de grados móviles. Variantes armónicas. Relación melodía – armonía. Rol de las sensibles y el sexto grado. Discriminación de melodías incorporando la sensible, con saltos diatónicos. Interválicas aumentadas y disminuidas propias del modo menor tonal.

Contenidos procedimentales: Análisis de obras en modo menor. Elaboración vocal e instrumental de melodías en modo menor tonal. Transcripción de melodías en modo menor. Interpretación de obras de manera grupal, en diferentes texturas.

Unidad III

Contenidos conceptuales: Concepto de consonancia y disonancia. Movilidad. Preparación y resolución. Tipos de tratamiento en el marco de la música académica y popular. Operatividad en discursos a dos voces, melodía acompañada y cuatro voces. Relación con procesos armónicos. La disonancia como “pertenencia” (sonidos ajenos) y como proceso contrapuntístico. Relación con la estructura acórdica.

Contenidos procedimentales: Canto a dos, tres y cuatro voces. Elaboración de discursos vocales e instrumentales a dos, tres y cuatro voces, sobre melodías propias y ajenas. Discriminación de intervalos armónicos en la elaboración de “segundas voces” sobre canciones. Análisis de tratamiento de la disonancia en discursos a dos, tres y cuatro voces.

Unidad IV

Contenidos conceptuales: Grados diatónicos en modo mayor y menor. Particularidades del modo menor. Grupos funcionales. Encadenamientos y reemplazos. Tensión estructural y funcional, relación con el concepto de disonancia. Inversiones. Melodización del bajo, consecuencias funcionales. Tratamiento de la segunda inversión (sexta y cuarta). Percepción de procesos funcionales involucrando funciones pilares y reemplazos en ambos modos, en estado fundamental.

Contenidos procedimentales: Elaboración de discursos en textura melodía acompañada, vocal e instrumental. Discriminación de procesos funcionales sobre canciones y obras compuestas por compañeros. Canto a cuatro voces de texturas armónicas. Elaboración de ensambles de percusión que aborden las temáticas rítmicas propias del programa junto con la complejidad de la textura melodía acompañada en un contexto tonal, con todas sus particularidades. Transcripción y transposición de procesos funcionales, con posterior elaboración melódica grupal e individual.

Unidad V

Contenidos conceptuales: Acordes con séptima diatónica. Estructuras en modo mayor y menor. Tipos de tratamiento (como disonancia y como “color”). Tipos de cifrado (funcional y americano). Particularidades del acorde de dominante con séptima. Comportamiento del tritono en estado fundamental e inversiones.

Contenidos procedimentales: Canto de estructuras acórdicas. Discriminación de los distintos “colores” armónicos producto de la utilización de la séptima diatónica. Elaboración de discursos en diferentes texturas, vocales e instrumentales, con distintos tratamientos de la séptima. Armonización de melodías heptafónicas. Análisis de diferentes géneros contruidos sobre la sonoridad “tétrada”.

Unidad VI

Contenidos conceptuales: Ritmo armónico. Relación con la métrica. El acento armónico. Posibilidades de “fraseo” armónico. Relación con la forma. Tipos de movimiento.

Contenidos procedimentales: Armonización y rearmonización de melodías heptafónicas. Elaboración en diferentes texturas de ejemplos con distintos tipos de movimiento armónico. Análisis de obras del repertorio popular y académico.

Unidad VII

Contenidos conceptuales: Forma. Antecedente – consecuente. Criterios de elaboración motivica. Elementos de diferenciación y continuidad formal. Sintaxis y gestualidad.

Contenidos procedimentales: Elaboración de ejemplos musicales en distintas texturas sobre planteos formales preexistentes, a nivel macro y micro. Análisis de planteos y gestualidades formales en ejemplos de música académica y popular.

Contenidos actitudinales

- Valoración del trabajo y el estudio como herramientas para el aprendizaje y progreso personal y grupal en el ámbito de la música.
- Comprensión de las particularidades del proceso de aprendizaje y evaluación en el campo de una disciplina artística.
- Comprensión de las pautas planteadas a la hora de elaborar trabajos como una guía en el estudio, valorando los elementos del lenguaje que se proponen como centro de la labor de creación.
- Valoración de las herramientas interpretativas, compositivas y conceptuales como parte indispensable e interdependiente en la vida del músico profesional.
- Apertura frente al encuentro con discursos y herramientas nuevas para el cosmos musical del alumno. Predisposición para la integración con los saberes y gustos previos.
- Valoración del conocimiento musical como un saber eminentemente práctico, dependiente de la posibilidad de generar música desde el cuerpo o desde otro instrumento musical.
- Valoración de la lectoescritura como una herramienta importante a la hora de transmitir, aprender y crear música.
- Valoración del reconocimiento auditivo de las herramientas como una condición indispensable para el manejo de las mismas.

Evaluación

La herramienta de evaluación más importante a lo largo de la cursada serán los trabajos prácticos, tanto grupales como individuales. La metodología de evaluación de los trabajos prácticos troncales incluirá la instancia de presentación (con partitura e interpretación en vivo o grabación) y la instancia de coloquio sobre el trabajo.

Condiciones de aprobación

Promoción directa:

- Asistencia al 80% de las clases.
- Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
- Aprobación de dos exámenes parciales con un mínimo de 6 (seis).

Promoción indirecta:

- Asistencia al 80% de las clases.
- Aprobación del 80% de los trabajos prácticos.
- Aprobación de dos exámenes parciales con un mínimo de 4 (cuatro).
- Aprobación de un examen final sobre temáticas a coordinar con la cátedra.

Examen libre:

- Entrega y aprobación de los trabajos prácticos troncales realizados durante la cursada. (contactarse con la cátedra).
- Realización de un trabajo técnico in situ.
- Interpretación y análisis de una serie de obras a acordar. (contactarse con la cátedra)

Bibliografía

- SCHONBERG, A. "Armonía". Ed. Real Musical, Madrid. 1974.
ARETZ, I. "El folklore musical argentino". Ed. Ricordi. 1952.
JOBIM, A. C. "Tom Jobim Songbook", volume I, II, III. Lumiar Editora.
AGUILAR, M. DEL CARMEN. "Folklore para armar". Ediciones Culturales Argentinas. 1991.
PISTON, W. "Orquestación". Ed. Real Musical, Madrid. 1955.
KUHn, CLEMENS. "Tratado de la forma musical". Editorial Labor. 1992.
KUHn, CLEMENS. "La formación musical del oído". Ed. Labor.
PISTON, W. "Armonía". Editorial Labor. 1991.
ALEM, O. y LIMA QUINTANA, H. "La pampa verde". Ed. Lagos. 1976.
AUTORES VARIOS. Guía de transcripciones y ejercicios de la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

PIAZZOLLA, A. Selección de tangos arreglados por el autor. Ed. Lagos.

BACH, J. S. "386 corales". Ed. Ricordi. 1968.

STING. "Ten summoner`s tales". Ed. Magnetic Publishing. 1992.

PATIÑO, M y MORENO, J. "Keyboard Grooves". Warner Bros. Publications. 1997.

SALGAN, H. "Curso de tango". Ed. Cultura de la Nación.

AUTORES VARIOS. "Real Book". Selección de standards de jazz.

AUTORES VARIOS. "The New Real Book". Selección de standards de jazz.

AUTORES VARIOS. Selección de danzas para instrumento solista y bajo continuo.

HERMANO ABALOS. "Danzas y canciones regionales argentinas". Ed. de los Hnos. Abalos. 1952.

RAMIREZ, A. "Quince estudios para piano". Ed. Lagos. 1975.

AUTORES VARIOS. Selección de tangos, milongas y valsés. Selección hecha por el docente.

AUTORES VARIOS. Selección de canciones del repertorio folklórico argentino. Selección hecha por el docente.

AUTORES VARIOS. Selección de canciones del repertorio popular latinoamericano. Selección hecha por el docente.

DE LA MOTTE, D. "Armonía". Ed. Labor.

AHARONIÀN, CORIÙN. "Introducción a la música".

AUTORES VARIOS: "Para tocar". Cancioneros. Ed. Ricordi.

DE LA MOTTE, Diether. 1989. "Armonía". Barcelona. Ed. Labor.

HINDEMITH, Paul. 1949. "Armonía Tradicional". Buenos Aires. Ricordi S.A.

ZAMACOIS, Joaquín. 1980. "Tratado de Armonía". Barcelona. Editorial Labor.

ZAMACOIS, Joaquín. 1971. "Curso de Formas Musicales". Barcelona. Editorial Labor.