

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

Programa de la asignatura: **Lenguajes Musicales Contemporáneos II**

Carreras:

Licenciatura en Música (Orientación Composición), V año del plan de estudios. Materias aprobadas necesarias para aprobar la materia: Composición II, Contrapunto tonal, Lenguaje Musical Tonal, Lectura pianística III, Instrumentación y Orquestación II. Materias cursadas necesarias: Lenguajes Musicales Contemporáneos I.

Régimen anual, promoción indirecta, carga horaria: 3 hs.

Licenciatura en Música (Orientación Dirección Orquestal), V año del plan de estudios. Materias aprobadas necesarias para aprobar la materia: Dirección Orquestal II, Contrapunto tonal, Lenguaje Musical Tonal, Lectura pianística III, Instrumentación y Orquestación II. Materias cursadas necesarias: Lenguajes Musicales Contemporáneos I.

Régimen anual, promoción indirecta, carga horaria: 3 hs.

Integrantes de la Cátedra: Profesora responsable: **Leandra Yulita** (Prof. Adjunto a cargo)

Ayudante Alumno: **Luciano Azzigotti**

OBJETIVOS – PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura se propone capacitar al alumno en la habilidad para analizar y comprender el fenómeno musical. Sin soslayar aquellos rasgos estilísticos ineludibles, los análisis serán realizados con la perspectiva que surge del conocimiento de la escena musical contemporánea, observando aquellas cuestiones que posibiliten, a partir del desarrollo de una conciencia crítica, incrementar las potencialidades artístico-creativas de un compositor/director. Las herramientas técnicas y conceptuales utilizadas para el análisis serán derivadas de las obras mismas, recurriéndose, asimismo, a los aportes de otras disciplinas artísticas, humanísticas o científicas, toda vez que ello redunde en una más profunda comprensión de la obra.

Objetivos Generales

- Dilucidar la relación existente entre técnicas de producción y resultado sonoro.
- Posibilitar el desarrollo de una conciencia crítica.
- Ampliar el marco teórico.
- Lograr que el alumno reflexione, desde el punto de vista de la estética, acerca de la obra musical en cuanto hecho artístico.
- Estudiar y comprender nuevas estéticas musicales.
- Ampliar el imaginario sonoro.
- Ampliar el imaginario técnico.

Objetivos Específicos

- Promover, a partir del conocimiento del panorama actual de la música contemporánea, un posicionamiento del alumno -en cuanto compositor y/o director- de acuerdo a sus propios intereses estéticos.
- Estudiar un núcleo de obras y compositores comprendidos entre el dodecafonismo y las actuales tendencias musicales.

METODOLOGÍA

- Desarrollo de los contenidos conceptuales.
- Audición de las obras y exposición de los análisis.
- Ejercitación en el análisis musical.
- Lectura y posterior debate de los textos citados en la bibliografía.
- Realización de trabajos prácticos consistentes en analizar algunas de las obras comprendidas dentro del programa.
- Preparación y exposición en clase, de trabajos grupales sobre temáticas a proponer por la cátedra.

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Forma y Estructura. Género.
- La obra como red de relaciones. La obra como agrupamiento de unidades autónomas.
- Relaciones binarias fundamentales: Tensión/Distención; Similitud/Contigüidad; Simetría/Asimetría; Continuidad/Discontinuidad.
- Los parámetros. Su interacción. Aspectos cuantitativos y cualitativos.
- Permanencia, Cambio y Recurrencia como articuladores formales.
- Formas unitarias, binarias, ternarias y multi-seccionales.
- La variación y el desarrollo como ejes principales.
- Lo implicative. Su permanencia y su ruptura en el siglo XX a través de diferentes tendencias.

Se dará especial importancia al análisis de la música compuesta a partir de 1950

-incluyendo compositores americanos y argentinos- estudiándose los procedimientos y técnicas que signifiquen nuevos modos de pensar el hecho musical.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

La asignatura se propone cubrir los siguientes contenidos:

- a) La obra como sistema. Su transgresión. Lo escalar más allá de las alturas. Repetición y mínima variación. La aparición de estrategias compositivas que constituyeron un cambio radical con respecto a prácticas anteriores. La ruptura.

Obras y compositores a analizar:

- * Ives, Ch. Hallowe'en
 Soliloquy
 The unanswered question
 Like a sick eagle

- b) Escuela de Nueva York. La estructura rítmica y los esquemas duracionales vacíos cageanos. La irrupción de la aleatoriedad. El azar americano y el azar europeo. La duración, el timbre y la textura como parámetros estructurantes. Después del azar.

Obras y compositores a analizar:

- *Cage, J. Cuarteto de cuerdas en cuatro partes

	Music of changes
	Seis melodías para violín y piano
	Music for Marcel Duchamp
* Feldman, M.	Bass Clarinet and Percussion
	Durations three
	Rothko Chapel
	Spring of Chosroes
	The King of Denmark
	Three voices
* Stockhausen, K.	Klavierstück XI

c) Polirritmia y polimetría: su función a-direccional. Masas sonoras y “clusters”.
Micropolifonía. Ligeti y el posmodernismo.

Obras y compositores a analizar:

* Ligeti, G.	Atmósferas
	Diez piezas para quinteto de vientos
	Ier. libro de estudios para piano
	Lux Aeterna
	Ramificaciones
	Trío para violín corno y piano
* Nancarrow, C.	Estudios para pianola
* Xenakis, I.	Eonta
	Metastasis
	Pithoprakta

d) Procedimientos de la segunda mitad del Siglo XX: su incidencia en la organización y percepción de la obra. El minimalismo. La cita y la alusión. El sonido y la idea como antagonistas. América.

Obras y compositores a analizar:

* Aharonián, C.	Mestizo
	Que
	Gente
* Etkin, M.	Recóndita armonía
	Resplandores Sombras
	Caminos de cornisa
* Gandini, G.	Eusebius
	Lunario sentimental
	Mozart variationen
	Sinfonía impromptus

* Kagel, M.	An Tasten Szenario Unguis incarnatus est
* Nono, L.	A Carlo Scarpa arquitecto “Hay que caminar” soñando
* Paz, J.C.	Dédalus
* Reich, S.	Different trains Violin phase
* Schnebel, D.	Schubert Fantasie
* Villanueva M. Cecilia	Retrato del pasado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Materia de promoción indirecta

Criterios de Evaluación

- Realización de trabajos prácticos.
- Realización de 1 examen parcial al finalizar cada cuatrimestre con posibilidad de 1 recuperatorio cada uno. Realización de un trabajo de investigación.
- Preparación y exposición en clase, de trabajos grupales sobre temáticas a proponer por la cátedra.
- Se evaluará:
 - 1) La resolución de las problemáticas planteadas en las obras a analizar.
 - 2) La claridad y sistematicidad en el análisis.
 - 3) La prolijidad e inteligibilidad.

Criterios de Acreditación

- Asistencia: Obtener el porcentaje de asistencia reglamentario según el régimen de promoción.
- Trabajos prácticos: Entrega en fecha de la totalidad de los trabajos prácticos. Promedio de calificación por cuatrimestre de 4. No más de un trabajo práctico desaprobado por cuatrimestre.
- Exámenes parciales: aprobación con 4.
- Examen final: aprobación con 4.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA OBLIGATORIA

BIBLIOGRAFÍA Análisis Musical –Mariano Eldor, Gerardo M.Cecilia Villanueva Barber, Llorenç Boulez, Pierre Chadwick, Steven Cage, John Ligeti, György Eimert, Herbert Meyer, Leonard Etkin, Mariano Morgan, Robert P. Schoffman, Nachum Feldman, Morton Fubini, Enrico Garland, Peter Higgins, Dick	- La repetición permanentemente variada. Las seis melodías para violín y teclado (piano) de John Cage. Revista del Instituto Superior de Música, <i>Impromptus Nacionales</i>, Barcelona, 1985 junio 2001, pág. 60 a 69. - <i>Reflexión Estética</i>. Ed. Hyspamerica, Bs. As., 1984. - Superposición y gradualidad en Hallowe'en de Charles Ives. Editorial de Mauricio Kugel de Traupade Bullas Artes, Madrid, 1987. - <i>Soberbia estética y asociación</i> Ed. Monte Ávila, Caracas, 1990 - <i>Supremo de Música</i>. Ed. Guisa, Bar de Litoral, 1984 del Litoral N°9, Agosto 2002 Santa Fé, Argentina. - <i>Booth, Esp. Chap. Madrid</i>, 1985. <i>Perspectives of New Music</i>, vol.32, 1994 - Para los pájaros. Ed. Monte Ávila, Caracas, 1981. - <i>Del fin del mundo</i>. México 1974 - <i>Princeton</i> W 1970) University Press 1985 - Mi posición como compositor actual. Revista Pauta, <i>Qué es la música de la</i> cafónica? Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1973. - El fin del renacimiento. Revista Sur n°285, Buenos Aires, 1963. - Messiaen: la ingenuidad necesaria. Revista LULÚ, n°4, Bs.As., noviembre 1992. - Los espacios de la música contemporánea en América Latina. <i>Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad</i> del Litoral, n°1, Santa Fe, 1989. - Después del posmodernismo. Revista LULÚ, n°1, Bs.As., septiembre 1991. - Entre Categorías. <i>Musique en Jeu</i> 1 du Sevil, Paris, 1970. - Essays. Beginner Press, 1985 - La estética musical desde la Antigüedad hasta el S.XX. Alianza Música, Madrid, 1994. - Tradición experimental en América. Revista Pauta 57/58 México, 1996 - Aburrimiento y peligro.

- Ives, Charles -Ensayos ante una sonata. Universidad Autónoma de México 1982
- Kagel, Mauricio -Entrevista diario Clarín, Bs.As., 5/9/85.
-Componer en el postmodernismo, diálogo con Werner Klüppelholz. Revista LULÚ, n°2, Bs.As., noviembre 1991.
-Tam-Tam. Monologues et dialogues sur la musique. Christian Bourgois Éditeur, París, 1983.
-Parcours avec l'orchestre. Ed.L'Arche1993
- Monjeau, Federico -“El canto sospeso”: la memoria cifrada. Revista Punto de Vista, n°49, Buenos Aires, Agosto 1994.
- Morgan, Robert P. -Antología de la Música del Siglo XX. Ed. Akal, Madrid, 1998.
-La Música del Siglo XX. Ed. Akal, Madrid, 1999.
- Nono, Luigi -Écrits. Chritian Bourgois Éditeur, París, 1993.
- Paz, Juan Carlos -Introducción a la música de nuestro tiempo. Ed. Sudamericana, Bs. As., 1971.
- Schönberg, Arnold -El Estilo y la Idea. Taurus Ediciones, Madrid, 1963.
-Cartas. Ed. Turner, Madrid, 1987.
- Smith Brindle, Reginald -La Nueva Música. El movimiento avant-garde a partir de 1945. Ed. Ricordi Americana, Bs. As., 1996.
- Tannenbaum, Mya -Stockhausen, entrevista sobre el genio musical. Ed. Turner, Madrid, 1988.

Leandra Yulita
Prof. Adjunto a cargo