

RECURSOS COMPOSITIVOS

Modalidad de la asignatura: teórico-práctica

Sistema de promoción: promoción directa e indirecta

Carga horaria: tres horas semanales

Régimen: anual

Profesor adjunto a cargo: Aníbal Ernesto Colli

PROGRAMA

Fundamentación

Se trabajará la composición como una actividad creadora que dialoga con sus contextos y que involucra prácticas esenciales de la música popular: la variación, la versión, la interpretación, la grabación, la improvisación, la creación grupal. Estas prácticas exceden el concepto tradicional de composición escrita, en la que la obra se define primordialmente por una combinación de alturas y duraciones.

Se propiciará el hacer compositivo como un camino de hallazgos expresivos y reelaboración personal de múltiples discursos colectivos por sobre la búsqueda de una obra nueva y original, autorreferencial o cerrada en sí misma.

Objetivos

Durante el desarrollo del curso el alumno podrá:

- Ejercitar la apertura, el diálogo estético y la curiosidad a todo tipo de expresiones como vía para enriquecer el propio lenguaje.
- Aprender a usar los elementos teóricos y la capacidad de análisis para extraer de cualquier producción recursos creativos para la propia obra.
- Conocer y explorar las posibilidades discursivas de la música popular a través de la experimentación y los ejercicios compositivos.
- Alcanzar en el hacer compositivo una retroalimentación fluida y creciente entre los aspectos más reflexivos (el plan, el análisis, el razonamiento sobre los procedimientos) y los más intuitivos (el juego libre. lo que sugiere el cuerpo o el oído).
- Incorporar como método el trabajo intenso de buscar, hacer y rehacer permanentemente sin preconceptos sobre lo que puede o debe hacerse y sin apegarse en exceso a ningún resultado.
- Construir una voz propia cotidianamente reformulada e independiente de la necesidad de generar discursos legitimados para cualquier ámbito o canon.

- Acrecentar el compromiso personal y social con la composición como hablante de discursos colectivos que lo atraviesan y agente activo de una realidad cultural.

Contenidos y metodología

El punto de partida para la composición serán aquellos aspectos del discurso musical (melódicos, armónicos, rítmicos, texturales, formales) tan estrechamente ligados con el funcionamiento del sistema tonal que abarcan una enorme variedad de estéticas y géneros de la música popular. Es posible pensar estos aspectos como “carrilles” que permiten hacer circular y generar producciones muy diversas a partir de una cuestión, un material o un procedimiento común en el lenguaje.

Al mismo tiempo, el análisis de ejemplos permitirá identificar soluciones posibles y disímiles a las cuestiones planteadas. A partir de allí, el hacer compositivo de los alumnos explorará los materiales en la situación propuesta para encontrar una solución personal. La mirada del docente guiará la escritura para ampliar la capacidad de encontrar distintos caminos ante un planteo compositivo y fortalecer las elecciones particulares que van construyendo una estética propia o un estilo.

La modalidad para cada trabajo práctico será la siguiente:

- El docente presentará el eje que guiará el trabajo a partir del análisis de ejemplos de la música popular. El análisis en clase del abordaje que cada uno de los ejemplos hace de la problemática planteada servirá de marco y de impulso para que los alumnos hagan su trabajo de composición.
- A las dos semanas, los alumnos presentarán su trabajo grabado y escrito.
- Cada trabajo tendrá una corrección y devolución individual del docente. Finalmente se realizará en clase un intercambio sobre las diferentes experiencias y se analizarán algunos trabajos elegidos.

Se realizarán ocho trabajos prácticos a lo largo del año sobre los siguientes ejes:

1) La armonía funcional

Se plantearán las relaciones posibles entre:

- a) Un eje armónico de creciente alejamiento del centro tonal: grados pilares, grados diatónicos, dominantes secundarias, regiones tonales, modulación.
- b) Las oposiciones entre diatonismo-cromatismo y entre notas del acorde-nota extrañas al acorde en el plano melódico.
- c) El grado de densidad de los acordes (de tríadas a acordes de 9^a, 11^a, 13^a, etc)

Se analizará la relación particular que entre estos ejes presentan diferentes géneros y ejemplos musicales (tales como armonía de grados pilares y melodía cromática en el tango, el vals o algunos standards de jazz o inversamente, armonía con acordes de 9^a, 11^a y 13^a y melodía diatónica en la escuela nacionalista rusa, folklore fusión, etc)

Los alumnos compondrán trabajos que exploren las posibilidades discursivas de estas relaciones.

2) La armonía modal

Se trata de descubrir en la práctica compositiva los mecanismos que permiten:

- a) Establecer un centro modal sin recursos de la armonía funcional (en cada uno de los modos o en un solo centro con intercambio modal).
- b) Dados dos o más centros con escala común, debilitar uno y fortalecer otro o balancearse entre ellos.
- c) Generar un discurso que derive de un centro modal a otro con o sin escala común.

3) La melodía

Se realizarán trabajos de composición con el fin de explorar y desarrollar los siguientes aspectos del campo melódico:

- a) Frases: duración, ubicación en el compás, dirección, simetría-asimetría, densidad.
- b) Motivos y transformación motivica.
- c) Rítmica: descubrimiento de regularidades y particularidades (figuraciones, acentos, síncopas) en ritmos latinoamericanos con polirritmia 6/8-3/4 o con división binaria (mayoritariamente afroamericanos).
- d) Relación con las estructuras de alturas: diatonismo-cromatismo, relación con determinadas notas de la escala o los acordes, relación escalas-armonía.

4) La textura rítmica

Procedimientos creativos enfocados a desarrollar el aspecto rítmico:

- a) La textura rítmica entendida como una superposición de capas que exploran cualquier punto intermedio entre la repetición textual (el ostinato o los patrones rítmico de un género) y la libertad rítmica (una línea claramente independiente).
- b) El grado de coincidencia o divergencia en los acentos: considerando coincidencia total a la homorritmia o redundancia rítmica y divergencia total a la destrucción de la regularidad de los acentos y de la sensación de un ritmo base.
- c) El contrapunto rítmico como una trama que busca englobar el diálogo entre las líneas dentro de un movimiento orgánico relacionado con la danza (el caminar del ritmo, el *swing* o *groove*, etc).

Criterios de evaluación y acreditación

Para acreditar la cursada es necesario contar con el 80 % de asistencia a los teórico-prácticos y aprobar los trabajos prácticos del año. Para que cada trabajo práctico se considere aprobado deberá:

- Ser presentado en tiempo y forma.
- Ser el resultado final de un proceso de trabajo y búsqueda a partir de las consignas planteadas.
- Haber utilizado los procedimientos propuestos para lograr un discurso con cierta musicalidad y coherencia formal.

Bibliografía

Apuntes y ejemplos propios de la cátedra

Tratado de Armonía (Arnold Schoenberg)

Armonía (Walter Piston)

Jazz Theory Book (Mark Levine)

Jazz Piano Book (Mark Levine)

Modal Jazz Composition and Harmony (Ron Millar)

Essential Jazz Piano Phrases

Bebop Bible (Les Wise)

Real Book

Latin Real Book

Folclorishon

Curso de Tango (Horacio Salgán)

Real Tango Book

Tom Jobim Songbook (Almir Chediak)

Chico Buarque Songbook (Almir Chediak)

Djavan Songbook (Almir Chediak)