

LENGUAJE MUSICAL IV PROGRAMA 2019

PROFESOR TITULAR: Marcelo Moguilevsky

AYUDANTE DIPLOMADO: Facundo Codino

ADSCRIPTO: Juan Fermín Ferraris

ADSCRIPTA: Camila Vaudagna

Carrera: Licenciatura y Profesorado en Música (orientación Música Popular), 4to año (Plan de estudios del año 2009)

Régimen de cursada: Anual

Promoción: Directa – Indirecta - Libre

Correlativas (para cursar):

Cursadas: Lenguaje Musical III – Instrumento III

Aprobadas: Producción y Análisis Musical II – Lenguaje Musical II - Instrumento II

Correlativas (para aprobar):

Aprobadas: Lenguaje Musical III – Instrumento III

Carga horaria: 4 horas semanales

Modalidad: Teórico – Práctica (de tipo taller)

FUNDAMENTACIÓN

Hay que pasar de la pregunta general, qué es la lectura, a la personal, quién soy yo que leo.

Virgilio Zampini

En esta materia, que se aborda luego de tres años de especificidad y recorrido por cada una de las áreas musicales, intentaremos experimental **el arte de las preguntas**: los/as estudiantes que nunca se lo han preguntado deben pasar por las cuestiones esenciales de todo/a artista y los/as que ya lo han hecho, tener el valor de reformularlas. Es necesario conocer los móviles musicales en nuestro propio lenguaje en lo más íntimo y singular (relación con el propio instrumento y con la composición/improvisación).

Para Violeta de Gainza, "...La formación del músico profesional tendría que ser enfocada con el nivel de actualización y la rigurosidad conceptual y técnica que rigen en las diferentes áreas del conocimiento, sin dejar de lado los principios esenciales de la formación musical y artística, y

proveyendo oportunidades para el desarrollo sensible y creativo de los estudiantes a través de la experimentación directa con los materiales sonoros...”¹

Es preciso reflexionar sobre los materiales, puntos de partida y reelaboración, ampliando el espectro en relación a las Innovaciones formales o semánticas a partir de géneros, estilos o rasgos característicos de la Música Popular. Todos los materiales que actúan para configurar las características de una obra (tanto en su nivel de articulación superficial como en el profundo), dan forma al discurso musical.

Hablar de lenguaje es hablar de un sistema signifiante cuyo significado es producto de un consenso social, de una convención. Por lo que, el planteo está configurado atendiendo los siguientes criterios:

- **La música sin fronteras:** la música como lenguaje comunicacional que se nutre de toda la historia musical que nos precede y permite todo tipo de mixturas e influencias multiculturales.
- **El pensamiento analógico o interdisciplinario:** abordaje de textos literarios, pensadores/as de la plástica, el teatro, el cine, la danza, etc., buscando analogías que permitan encontrar aquellas preguntas y problemáticas que se repiten en la humanidad en todas las disciplinas.

OBJETIVOS GENERALES

- . Que los/las puedan vivir una experiencia musical creativa, integradora y significativa.
- . Que puedan mejorar el nivel de disponibilidad de los contenidos del lenguaje musical en relación al plano de la improvisación, la composición y la ejecución.
- . Que adquieran nociones y categorías de análisis que faciliten el acercamiento a las obras propuestas y constituyan un lenguaje común en la discusión crítica de las mismas.
- . Que puedan generar un discurso musical consciente desde distintos puntos de vista tanto en la composición como en la improvisación.
- . Que desarrollen un sentido crítico aplicando los contenidos desarrollados en la materia.
- . Que produzcan una composición de manera escrita/grabada e interpretada de forma grupal a partir de los contenidos planteados en la cursada.
- . Que puedan trazar analogías formales y procedimentales con otras disciplinas artísticas.
- . Que puedan tener un posicionamiento como músicos/as-docentes a la hora de abordar el estudio analítico del lenguaje musical, ofreciendo una mirada coherente que vaya desde lo general a lo particular.

CONTENIDOS

- El Lenguaje Musical. Formas de abordaje. Posicionamientos ideológicos y pedagógicos. Corrientes de estudio del Lenguaje. De la generalidad a la particularidad.
- Modos de abordaje. Estudio analítico y puesta en práctica. La creación de una imagen auditiva. Desarrollo auditivo, conductas melódicas. Dibujo melódico y tonalidad. Composición, audición, ejecución e improvisación.
- Contenidos conceptuales del lenguaje: Forma, Timbre, Textura, Armonía, Ritmo, Tonalidad, Melodía, Intervalos sucesivos y simultáneos, Escalas, Funciones, Estructura y súper estructura, Tiempo-ritmo, Modos, Disonancia y consonancia, Métrica, Estructuras, Compás.

1 GAINZA, VIOLETA. Trabajo escrito por encargo de la revista de música Doce notas, monográfico Educación, Nº 3, junio de 1999, Madrid. Y en: Violeta Hemsy de Gainza: Pedagogía musical. Dos décadas de pensamiento y acción educativa. Lumen, Buenos Aires, 2002.

- Cuestiones performáticas: Tocar y cantar. Dirección e improvisación a través del lenguaje de señas. Criterios básicos de realización, técnicas de estudio y análisis. Tránsito y procedimientos. Precisión, coordinación, ajuste. El tiempo del arte.
- La improvisación como modo de conocimiento y punto de partida. El gesto musical. Criterios reflexivos sobre la propia práctica. La voz.
- La música como oficio. La copia/ lo obvio. La idea de traducción como procedimiento indispensable: lo interdisciplinario. Todo lo que oigo, toco lo que veo, toco lo que pienso. El arte de la melodía: rasgo distintivo, procedimientos clásicos de composición. Criterios analíticos.
- Lo esperado / lo inesperado. Formas recurrentes. El fenómeno de la repetición, valor de la misma en la música. El objeto hallado, error bienvenido. Curva narrativa. Narración: linealidad causal, collage, adición, sustracción, otras operaciones.
- Textura: Figura simple / fondo complejo, figura compleja / fondo simple. Enmascaramiento. Lo lleno y lo vacío. Lo desarrollado y lo estático. La armonía como resultante textural. Configuraciones complementarias. Contrapunto.
- Forma: Yuxtaposición, superposición. Cambios progresivos / repentinos. Variación, cambio y repetición. Improvisación pautada e indeterminación. Micro y macro estructuras. Irregularidad formal. Analogía con el campo visual y su distribución con el espacio.
- Ritmo: Ajuste rítmico, compases equivalentes. Ostinatos. Superposición de líneas rítmicas. Claves rítmicas. Compases irregulares. Desplazamientos.
- Timbre: Utilización de timbres no convencionales. Experimentación y exploración tímbrica. Saturación tímbrica y austeridad de elementos.
- Melodía / Armonía: Procedimientos compositivos. Análisis, cifrado funcional y americano. Rearmonización. Ritmo armónico. Inversiones, reemplazos, sustituciones, intercambio modal, estructuras fijas. Escucha, análisis y transcripción.

METODOLOGÍA

Considerando que esta asignatura se encuentra en el ante último año de la carrera, propone al alumno/a una práctica reflexiva sobre su rol profesional, brindando herramientas nuevas relacionadas al estudio, análisis y conocimiento de las características gramaticales del Lenguaje Musical.

Mediante la composición, la interpretación, la escucha, el arreglo, la improvisación dirigida por señas y el análisis de obras musicales con distinto grado de complejidad formularemos aquellas preguntas cuyas respuestas promuevan la construcción de un lenguaje propio: de lo macro formal al gesto, de lo sonoro al silencio, el *qué* y el *cómo* de todo lo que los/as músicos/as utilizan para expresarse.

En una metodología de tipo taller de cuatro horas semanales, se alternarán experiencias “teóricas” y “prácticas” en donde la exposición de materiales a través de fuentes, partituras y elementos audiovisuales generarán el debate y las conceptualizaciones posibles. Es indispensable que el grupo asista con sus instrumentos para el desarrollo de cada clase.

Se sucederán, a lo largo de la cursada, situaciones de análisis y producción individual y grupal, con el objetivo de que se amplíen las posibilidades técnico-musicales y estéticas, y el cuerpo de competencias y habilidades que aluden a estos distintos tipos de práctica vinculados al Lenguaje como campo de conocimiento propio de la Música Popular.

Se indagará en las herramientas y contenidos propios de la música como en analogías con el proceso creativo de otras disciplinas como la plástica, teatro, danza, cine y literatura. Del

mismo modo, se abrirá el planteo a todo/ pensador/a que ayude a *preguntar*, sea de las ciencias duras como del arte, de la religión, las ciencias políticas, el ajedrez, los oficios, el saber en general.

Hacia fines de año, se realizará una muestra abierta en formato “semiprofesional”, con el resultado del armado y puesta en práctica de las composiciones del Trabajo Final.

La propuesta está anclada en una participación activa del alumno/a donde se vinculen constantemente los contenidos teóricos con los prácticos. Del mismo modo, se espera que tomen herramientas de las músicas propuestas para luego poder resignificarlas en su propia producción, con el claro objetivo de fomentar músicas nuevas y originales. Es importante destacar que los/as alumnos/as aprenderán no solo de su propia experiencia sino observando la práctica de sus compañeros/as.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará a los/as alumnos/as de diferentes formas a lo largo de toda la cursada. En las primeras instancias de cursada se focalizará en el análisis del bagaje de conocimientos relacionados a la materia que posee el grupo. Esta evaluación se hará mediante la observación constante en la cursada. Paralelamente, la Cátedra irá siguiendo el desarrollo de cada alumno/a de manera particular. Para lo cual se utilizarán instrumentos de registro anecdótico sobre los desempeños grupales e individuales.

El/la alumno/a será evaluado mientras analiza y produce en grupo o individualmente – dependiendo el caso- recibiendo correcciones y evaluaciones en el mismo momento por parte de los/las docentes, donde se pondrá énfasis en la capacidad para modificar lo que se le señala en el mismo momento de la clase, en base a los contenidos teórico-prácticos puestos en juego según la circunstancia.

Se prevén instancias de consignación y entrega de cinco Trabajos Prácticos a realizar fuera del horario de la cursada, como así también trabajos de resolución en clase.

Además, se tendrá especial atención a dichos contenidos actitudinales:

- Reflexión crítica sobre las estrategias, y los resultados logrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 - Reflexión crítica sobre el rol del músico/a y docente profesional.
 - Participación activa y reflexiva, susceptible a críticas constructivas del cuerpo docente.
 - Apertura, colaboración, y respeto en la relación humana con los/as compañeros/as y los/as profesores/as.
 - Responsabilidad ante la entrega a tiempo y forma de trabajos prácticos o tareas indicadas por la Cátedra.
- Se tendrá en cuenta la presencia en clase, predisposición al trabajo, la creatividad y el resultado de los trabajos parciales.

Para la Promoción Directa

- 80% de asistencia a las clases.
- 100% de los Trabajos Prácticos aprobados.
- Aprobación del Trabajo Final / Muestra Grupal con un mínimo de 6 (seis) puntos.

Para la Promoción Libre

Es indispensable comunicarse con la Cátedra con, al menos, un mes de anticipación a la mesa de examen a la que desea presentarse para definir la metodología de examen.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCHOURRÓN, Rodolfo, *Composición y Arreglos en Música Popular*. Buenos Aires: Melos Ricordi Americana, 1991.
- ARCHETTI, Marcos, *Improvisación: Un método para la construcción de la libertad*. Buenos Aires: Melos, 2016.
- AUTORES VARIOS, *Real Book*, Selección de standards de jazz
- AUTORES VARIOS, *El libro de la Folcloreishon*, compilación y transcripciones de Federico Beilinson, Pablo Gindre y Joaquín Zaidman. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional, 2014
- BARICCO, Alessandro, *Seda*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1997.
- BELINCHE, Daniel, *Apuntes sobre Apreciación Musical*. La Plata: Edulp, 2006.
- CALVINO, Italo, *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Siruela, 2014.
- CHLOPECKI, Oreste, *Arreglos vocales: Técnicas y Procedimientos*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2010
- CAGE, John, *Escritos al oído*. Murcia: Colegio Oficial de aparejadores y arquitectos técnicos, 1999.
- CHEDIAK, Almir, *SongBook Tom Jobim*. Río de Janeiro, Lumiar Editora, 1990.
- CORNÚ, Adriana, *La repetición en música*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 2007.
- GABIS, Claudio, *Armonía funcional*. Buenos Aires: Melos Ricordi Americana, 2006.
- GRAMANI, José Eduardo, *Rítmica*. San Pablo: Perspectiva, 2004.
- MANKELL, Henning, *Zapatos italianos*. Buenos Aires: Tusquets Editores, 2007.
- MICHITARO, Tada, *Gestualidad japonesa*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.
- MADDEN, Matt, *99 ejercicios de estilo*. Barcelona: Sinsentido, 2007.
- NACHMANOVITCH, Stephen, *Free Play: La improvisación en la vida y en el arte*. Buenos Aires: Paidós, 2004.
- OTERO, Laura y VELÁZQUEZ, María Inés, *Canciones bajo la lupa*. Buenos Aires: Barry Editorial, 2014
- QUENAU, Raymond, *Ejercicios de estilo*, Madrid: Cátedra, 2006.
- RIVERA, Andrés, *El profundo sur*. Buenos Aires: Seix Barral, 2006.
- ROMÉ, Santiago (et al.), *Epistemología y didáctica en la música latinoamericana*. La Plata, UNLP, 2015.
- SAPORITI, Neli (et al.), *Corazón alegre: Obra de Gustavo Chuchi Leguizamón*. Salta: INAMU / Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta, 2017.
- SCHOENBERG, Arnold, *Armonía*. Madrid: Ed. Real Musical, 1974.
- STRAVINSKY, Igor, *Poética musical*. Barcelona: El Acantilado, 2006.
- VÁZQUEZ, Santiago, *Manual de Ritmo y Percusión con señas*. Buenos Aires: Atlántida, 2013.