

Introducción a la Producción y el Análisis Musical/2020

Asignatura correspondiente al ciclo de formación básica. Integra los planes de estudio de todas las carreras del Departamento de Música.

Códigos de la materia:

- **11 A** (Prof. / Lic. en Música, orientación **Música Popular**);
- **61 A** (Prof./ Lic. en Música, orientación **Piano** y orientación **Guitarra**);
- **71 A** (Prof./ Lic. en Música orientación **Dirección Coral** y orientación **Composición**);
- **81 A** (Prof./ Lic. en Música orientación **Dirección Orquestal**);
- **91 A** (Prof./ Lic. en Música, orientación **Educación Musical**);

- **M0210** (Técnicatura en **Sonido**)

Régimen: ANUAL | **Promoción:** DIRECTA / LIBRE | **Carga horaria:** 3 hs. semanales

Equipo Docente

Titular: Dr. Daniel Belinche

Adjuntos: Prof. Marina Buffagni
Prof. Verónica Benassi
Prof. Julio Schinca
Lic. Emiliano Seminara
Prof. Matilde Alvides

Jefes de Trabajos Prácticos: Prof. Ernesto Jáuregui
Prof. Matías Perrone
Prof. Facundo Codino
Prof. Renata Bisocoli
Dr. Jorge Pappadopoulos
Lic. Marina Arresegor
Prof. Ezequiel Villanueva

Ayudantes Diplomados: Prof. Paula Loewy
Lic. Lucia Troitiño

Ayudantes Alumnos: Mariel Barreña
Matías Santechia
Agustina Reynoso
Manuela Pita
Melisa Mugni
Catalina Chontasi Trujillo
Guadalupe Hadad
Carolina Ledesma

Adscriptas: Sofía Grosclaude

Programa

Unidad 1

Objetivos:

Introducción a la producción y el análisis musicales

Que los alumnos revisen sus propios imaginarios sobre el arte y la música.

Que se aproximen a la producción metafórica a través de la organización elemental de los materiales.

Que se introduzcan en el estudio de los rasgos culturales y estéticos del mundo contemporáneo.

Que consideren las características de la escucha profesional a partir de un estudio contextualizado de la percepción

Contenidos

Imaginarios sobre el arte. Arte y música. Poética y ficción. La imagen. Tema y trama. Signo/símbolo.

Condiciones de la organización formal elemental de la música: sustracción, adición, sustitución, intercambio.

Materiales. Sonido, silencio y ruido. De la materia a la idea. Operaciones, procedimientos.

Configuraciones, relaciones. Agrupamiento, separación. Figura/ fondo.

Conceptos operatorios: organización formal. Categorías tradicionales y alternativas. Introducción al análisis. Entre el formalismo y la hermenéutica.

El pasado y el presente en el arte.

Percepción y música. Cultura y subjetividad. Oír, escuchar. Ver/ ser visto. Puntos de vista. Estar distraído. El afán clasificatorio y lo inconmensurable.

Bibliografía

Imaginarios sobre Arte, poética y ficción etc.

BELINCHE, Daniel: *Arte, poética y educación*, La Plata, EDULP, 2011. Capítulo 1. (Segunda Edición, 2013).

BORGES, Jorge Luis: *Arte Poética. Seis conferencias*. Crítica. Barcelona (2001). Capítulo 2.

PIGLIA, Ricardo: "Tesis sobre el cuento" "Nueva Tesis sobre el cuento" en *Formas Breves*. Buenos Aires, Anagrama, 2011.

Operaciones retóricas

SEMINARA, Emiliano: *Operaciones en la música*. Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.

CIAFARDO, Mariel: "Glosario de figuras retóricas" en *La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*, La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2019.

Condiciones de la organización formal. Materiales, conceptos operatorios, percepción

BELINCHE, Daniel. y LARRÉGLE, María Elena.: *Apuntes sobre apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006. Capítulos 2, 3, 4.

Materiales

ALVIDES, Matilde y BELINCHE Daniel: "Materiales" en *Colección Textos Breves N° 1*. La Plata, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.

Conceptos operatorios, introducción al análisis.

AUTORES VARIOS: "Veinte obras, veinte análisis", en *Colección Textos Breves N° 2*, de la materia Introducción a la Producción y el Análisis Musical. La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.

SOLASSI, Juana. *Problemas en el espacio y en el tiempo del arte*. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL). La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes UNLP 2016.

Historia

HOBBSAWM, Erick: *Historia del Siglo XX* Crítica, Buenos Aires, 1999. (Prólogo).

Percepción

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, M.: *Apuntes sobre apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 2.

CIAFARDO, Mariel: “La teoría de la Gestalt en el marco del lenguaje Visual” en *La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*, La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2019.

Signo/Símbolo

COLOMBRES, Adolfo: *Teoría transcultural del arte*. Buenos Aires, Ediciones del sol, 2005. (Introducción y Capítulo 1)

Unidad 2

Objetivos

Que los alumnos comprendan en un grado de mayor complejidad la sintaxis musical en marcos históricos y culturales generales.

Que se aproximen al análisis musical en sus diferentes estadios y que produzcan textos básicos en consecuencia.

Contenidos

Espacio en la obra. Altura, profundidad, longitud, densidad. Textura: relaciones de subordinación (figura-fondo), complementariedad y texturas complejas. Melodía modal, tonal y contorno melódico en la música contemporánea.

Tiempo: ritmo. Relaciones. El tiempo que mide sucesos y el que los produce.

Tiempos. Repetición y cambio. Tiempo/ material. Prosa vocal, danza, abstracción

tonal: pulso, metro, división, compás. Tempo y subjetividad. Multipolaridad rítmica.

Ritmos dentro del ritmo.

Forma: relaciones. Principios de construcción: Identidad, semejanza, diferencia, oposición. Formas verbales, corporales, narrativas y puras. Armonía tonal.

Abandono de las formas proporcionales. Criterios de unidad y segmentación.

Diferencia entre forma y estructura. Formas dentro de formas.

Aspectos primarios del análisis musical: percepción inicial, descomposición analítica, reconstrucción simbólica. Corrientes analíticas: entre el formalismo y la

hermenéutica. El giro cultural. Gestualidad poética, parte, detalles. Problemas epistemológicos del análisis en la música actual. De la escucha a la palabra.

Recursos para la escritura analítica. El empleo de los nuevos soportes en la

escritura.

Bibliografía

Espacio/textura/melodía

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 5.

BELINCHE D. y CIAFARDO M.: "El espacio y el arte" en *METAL Memorias, escritos y trabajos desde América Latina*, La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.

Tiempo/ritmo

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 6.

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, La Plata, EDULP, 2011. Cap. I Pp.52 a 81. (Segunda Edición, 2013).

INDIJ, Guido (comp.): *Sobre el tiempo* Buenos Aires, La marca, 2008.

Forma

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 7.

KÜHN, Clemes: (1989) *Tratado de la forma musical*, Ed. Labor. Barcelona. 1992.

MONJEAU, Federico: *La invención musical*, Paidós, Buenos Aires, 2004. Capítulo 2 (Forma).

Análisis

NAGORE, María: "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica" en *Música al Sur N° 1*, revista Electrónica Musical. Madrid Universidad Complutense, 2004.

Unidad3

Objetivos

Que los alumnos interpreten con criterios autónomos sus propias producciones y las confronten con otras, considerando un nivel inicial de complejidad.

Que los alumnos realicen una obra musical a partir de aspectos culturalmente cercanos y evitando los estereotipos.

Que analicen críticamente su propia producción.

Contenidos

Interpretación: dimensiones paralelas y entrecruzamientos. Interpretación en música. Producción de sentido. Recursos instrumentales: tempo, dinámica, articulación. Énfasis/ambigüedad. Géneros y estilos en el presente. Recursos en la composición textual.

Cosmovisiones: medioevo, modernidad, contemporaneidad, presente. La sociedad cristiana, la sociedad burguesa, el siglo XX, el siglo XXI. La colonización en América. Imperialismos, cultura, centro y periferia. Arte clásico y música clásica.

Criterios básicos para la realización: técnicas de estudio y ensayo. Roles en el trabajo grupal. Precisión, coordinación, ajuste, interpretación. Continuidad/interrupción. Concentración y exposición en público.

Bibliografía

Interpretación

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, EDULP, La Plata, 2006. Capítulo 8.

ECO, U.: *Los límites de la interpretación* Lumen. Barcelona, 1992. Prólogo.

Cosmovisiones

ACHA, J., COLOMBRES A. Y ESCOBAR T.: *Hacia una teoría americana del arte*, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2004. Prólogo

BELINCHE Daniel: "América, la tierra donde sopla el viento" en *La puerta, publicación de arte y diseño N° 4*, Secretaría de publicaciones y posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, La Plata, 2010.

COLOMBRES, A.: *Sobre la cultura y el arte popular*, México, Ediciones del sol, 1987.

Prólogo y capítulo 1.

GONZALES, H., ARGUMEDO, A. Y OTROS: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis* Prometeo, 2005. Capítulo 4 (Ponencia A. Argumedo).

HOBSBAWM, E.: *Historia del Siglo XX* Bs. As, Crítica, 1999. Capítulo VI y XVII.

PIGLIA Ricardo: *Las tres vanguardias. Sáer, Puig, Walsh*. Buenos Aires, Eterna cadencia, 2016.

CASULLO, Nicolás, Forster, Ricardo, Kaufman, Alejandro: *Itinerarios de la modernidad. Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad*. Teórico 1 y 10. Buenos Aires, Eudeba, (1999), 2017.

SEMINARA, Emiliano. El sistema tonal, un sistema moderno. Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.

Unidad 4

Objetivos

Que los alumnos frecuenten la escucha y el análisis de obras actuales y del pasado reciente desde la perspectiva de la actualidad del presente.

Contenidos

La música en el siglo XX: vanguardias, música popular, industria cultural, música de masas. Escenas de la música actual.

Posmodernidad. Las “Nuevas tecnologías”. Temporalidad y espacialidad en el circuito interconectado. El videoclip y la vida como espectáculo. Totalidad y fragmentación.

Estereotipos culturales y musicales. Estereotipos analíticos y textuales. Los medios de comunicación y la música.

La música en la escena y en el lenguaje audiovisual.

La fantasía de la comunicación permanente. Diferencias entre arte, comunicación y cultura.

Bibliografía

Vanguardias

BENASSI, V., BELINCHE, D.: “Cantar: resplandores tardíos de la civilización y la barbarie”. En *CLANG*, N° 4. La Plata, Papel Cosido, 2016.

FISCHERMAN, Diego: *La Música del Siglo XX*. Buenos Aires, PAIDOS, 1998.

FISCHERMAN, Diego: *Escrito sobre música*. Equívovo n°4. Chopin el revolucionario/Retrato de una cantante. Elis Regina./Revolución n°7. Buenos Aires 1907. El tango. Buenos Aires, PAIDOS, 2011.

SEMINARA, Emiliano. Vanguardias, Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.

Música popular

AHARONIÁN, Coriún.: “Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje” (1993) en *Hacer música en América Latina*, Montevideo, Tacuabé, 2012.

Estereotipos

CIAFARDO, M. y BELINCHE, D.: *El bueno y el malo. Los estereotipos en el arte. Un problema de la educación artística. Los artistas son de piscis*. En revista internacional de arte y diseño *La Puerta*, año 3 número 3, La Plata, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2008.

Posmodernidad

DÍAZ, Esther: *Posmodernidad*, Buenos Aires, Biblos. 1999.

CASULLO, Nicolás, Forster, Ricardo, Kaufman, Alejandro: *Itinerarios de la modernidad. Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad. Teórico 9*.

Diferencias entre arte y comunicación

PIGLIA Ricardo: *Escenas de la novela argentina 1. Clases abiertas*. En Canal Encuentro. Buenos Aires, TV digital, 2013.

La música en el lenguaje audiovisual

LARREGLE M. E.: “Baja la luz, empieza la música” En *Arkadin. Estudios sobre cine y artes audiovisuales. Año 6 N° 4*. La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2012, p.66.

Ensayo

Solassi, Juana. *El ensayo*. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL). La Plata, Papel Cosido, 2016.

Condiciones de Aprobación

Para la Promoción Directa

- 80 % de asistencia a las clases
- 100 % de los trabajos prácticos aprobados
- 100 % de los exámenes parciales (coloquios individuales o pruebas escritas) aprobados con un mínimo de 6 (seis) puntos.
- Aprobación de un trabajo final grupal con carácter de muestra pública con un mínimo de 6 (seis) puntos.

Para el Régimen Libre

- Análisis de un registro grabado in situ, seleccionado por la cátedra.
- Exposición y discusión de los libros *Apuntes sobre apreciación musical y Arte, poética y Educación*.
- Exposición de una de las cuatro unidades en las que se divide el programa y, dentro de ellas, uno de los puntos que la conforman. Por ejemplo: en la unidad 1, el punto 3: *materiales. Sonidos, silencio y ruido. De la materia a la idea. Operaciones, procedimientos*.
- Los textos señalados con un asterisco son de lectura obligatoria. El resto de la bibliografía podrá ser consultada para profundizar la unidad seleccionada.

Bibliografía para el Examen Libre

Los textos señalados con un asterisco son de lectura obligatoria

ACHA, J., COLOMBRES A. Y ESCOBAR T.: *Hacia una teoría americana del arte*, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2004. Prólogo.

AHARONIÁN, Coriún.: "Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" (1993) en *Hacer música en América Latina*, Montevideo, Tacuabé, 2012.

ALVIDES, Matilde - BELINCHE Daniel: Colección textos breves "Materiales" *Colección Textos Breves N° 1*. Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015. *

AUTORES VARIOS: "Veinte obras, veinte análisis", en *Colección Textos Breves N° 2*, de la materia Introducción a la Producción y el Análisis Musical. Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015. *

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, La Plata, EDULP, 2006. *

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, La Plata, EDULP, 2011. (Segunda Edición, 2013). *

BELINCHE D. y CIAFARDO M.: "El espacio y el arte" en *METAL Memorias, escritos y trabajos desde América Latina*, La plata, Papel Cosido, 2015. *

BELINCHE D.: “América, la tierra donde sopla el viento” en *La puerta, publicación de arte y diseño N° 4*, La Plata, Secretaría de publicaciones y posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, 2010. *

BENASSI, Verónica, BELINCHE, D.: “Cantar: resplandores tardíos de la civilización y la barbarie”. En *CLANG*, N° 4. En prensa. La Plata. Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, 2014.

BORGES J. L.: *Arte Poética Seis conferencias*. Barcelona, Crítica, 2001. (Prólogo)

CIAFARDO, M., BELINCHE, D.: *El bueno y el malo. Los estereotipos: un problema de la educación artística*. En revista *La Puerta – Publicación Internacional de Arte y Diseño*. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Año 3 N° 3. Junio de 2008, pp. 17-28. *

COLOMBRES, A.: *Sobre la cultura y el arte popular*, México, Ediciones del sol, 1987. (Completo)

DÍAZ, Esther: *Posmodernidad* Bs. As., Biblos. 1999. (Completo)

ECO, Umberto: *Los límites de la interpretación* Barcelona, Lumen. 1992 (Prólogo)

FISCHERMAN, Diego: *Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular*, Buenos Aires, PAIDOS, 2004. (Completo)

FISCHERMAN, Diego: *Escrito sobre música*, Buenos Aires, PAIDOS, 2005. (Completo)

FISCHERMAN, Diego: *La Música del Siglo XX* Buenos Aires, PAIDOS, 1998. *

GONZALES, H., ARGUMEDO, A. Y OTROS: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis*, Buenos Aires, Prometeo, 2005 (Ponencia de Alcira Argumedo) *

HOBSBAWM, Erick: *Historia del Siglo XX* . Buenos Aires, Crítica, 1999. (Prólogo y capítulos VI y XVII) *

LARREGLE; M, E.: “Baja la luz, empieza la música” En *Arkadin. Estudios sobre cine y artes audiovisuales. Año 6 N° 4*. La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2012, p.66. *

PIGLIA, Ricardo: *Formas Breves*. Buenos Aires, Temas Grupo Editor SRL. 1999. (Tesis sobre el cuento) *

SEMINARA, Emiliano: *Vanguardias*. La Plata, Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.

Videos

PIGLIA, Ricardo: Escenas de la novela argentina 1. Clases abiertas. En *Canal Encuentro*. Buenos Aires, TV digital, 2013. *

SOLASSI, Juana. *Problemas en el espacio y en el tiempo del arte*. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL). La Plata, Papel Cosido, 2016. *