

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Música

Programa de la materia

Conjunto Vocal e Instrumental de Lenguajes Contemporáneos I y II.

Profesor titular:

Santiago Santero

Presentación general

En la formación de un estudiante de composición o de dirección (coral u orquestal), las materias de práctica instrumental o vocal en grupo configuran un espacio indispensable en el que los estudiantes toman contacto con problemas básicos de interpretación y de interacción del conjunto, en función de la obtención de un resultado musical determinado. En la práctica de la música de cámara el estudiante aprende a realizar una síntesis entre la *praxis* musical y los conocimientos técnicos y teóricos, resultando de esta manera, una actividad trascendente para la formación de un músico. El proceso es complejo ya que las actividades involucradas en esta disciplina tienen que contemplar aspectos múltiples, tanto musicales como de dinámica grupal: en este sentido se trata de una asignatura que sintetiza conocimientos y capacidades.

En la cátedra *Conjunto Vocal e Instrumental de Lenguajes Contemporáneos* el núcleo del trabajo es la producción musical contemporánea, y si bien no es este el espacio para realizar un análisis pormenorizado del término *contemporáneo*, resulta evidente que se trata de una visión amplia del mismo: por un lado tendremos un cuerpo de obras fundamentales que surge a partir del siglo XX tanto en América como en Europa y que involucra una serie de contenidos musicales, técnicos y estéticos, y por otro, la creación actual de música, que incluye las obras de los alumnos, de los profesores y de los compositores activos. Finalmente, y con respecto al concepto de lo contemporáneo, creo que la asignatura debe comprometerse profundamente con la producción de música

actual, producción que se manifiesta como especialmente significativa para la formación de un compositor o de un director.

Objetivos

La cátedra plantea alcanzar una serie de objetivos generales que se enumeran a continuación:

1. Desarrollar capacidades para la interpretación musical en grupo.
2. Analizar obras musicales en función de,
 - a) generar criterios para la selección de repertorio,
 - b) resolver problemas de interpretación individual y grupal.
3. Producir herramientas analíticas y técnicas que permitan elaborar estrategias de ensayos eficientes.
4. Conocer obras representativas del repertorio de cámara, vocal e instrumental, contemporáneo.
5. Dominar y comprender los sistemas de notación actuales de la música contemporánea.
6. Abordar desde el punto de vista práctico un adiestramiento básico sobre algunos temas concernientes a la música actual, haciendo foco en aspectos particulares y diferenciados como el ritmo, la afinación, el timbre, la textura.

Metodología

Las clases serán básicamente prácticas, sin embargo los aspectos teóricos, analíticos y de reflexión, el análisis musical, la lectura de textos, la audición de obras u observación de videos, tendrán su espacio propio en clases especialmente destinadas a tal efecto.

La realidad de la cátedra es que los alumnos poseen mayoritariamente como instrumento propio el piano o la guitarra. Sólo unos pocos estudiantes son intérpretes de otros instrumentos como maderas, cuerdas, metales, percusión o canto. Por otra parte, debe tenerse en cuenta, que los alumnos son estudiantes de las carreras de dirección y composición, de manera que el repertorio estará en gran parte generado a partir de las particularidades específicas de cada curso. Para ello, la cátedra cuenta con un vasto

repertorio y experiencia tanto en el terreno de las obras clásicas del siglo XX, como en el de la producción de música actual. También, y en función de poder llevar a cabo una actividad eficaz sobre los contenidos propuestos, he desarrollado un trabajo que describiré mas adelante bajo el título *Estudios de concertación*.

La actividad se organizará según dos ejes principales:

- 1) ***Interpretación***
- 2) ***Estudios de concertación***

1) ***Interpretación***

Los alumnos interpretarán obras de cámara, vocales, instrumentales y mixtas; en dúos, tríos, cuartetos, y otras formaciones diversas, adecuadas, como se ha dicho, a las posibilidades que surjan de cada curso particular. Se propenderá a la interacción con los estudiantes en la elección del repertorio, tanto desde el punto de vista de las propuestas que haga la cátedra como desde las propuestas que pudieran hacer los propios alumnos. Sin embargo deberá tenerse en cuenta que el eje del repertorio será siempre la producción de música contemporánea instrumental, vocal o mixta.

El trabajo se organizará según la siguiente secuencia:

- a) Presentación de la obra, audición (cuando hubiere grabación) y lectura, sin instrumentos.
- b) Análisis y planteo de los problemas a solucionar (de estudio individual, de interpretación grupal, de coordinación, de ejecución con o sin director, de estrategias de ensayo, de distribución en el espacio).
- c) Ensayos y trabajo de interpretación de la obra con el profesor.
- d) Interpretación de las obras en una clase abierta para todos los estudiantes de la cátedra y / o presentación de la obras en conciertos a mitad del año o fin de año.

Tanto los estudiantes de dirección orquestal y / o coral, como los de composición, tendrán un rol activo en la preparación y ejecución de las obras como en la creación de piezas adecuadas a los instrumentos con que cuente la materia cada año. Con el fin de alentar la articulación de actividades y, de esta manera, optimizar el rol de los estudiantes como directores o compositores, la cátedra propondrá una interacción con las asignaturas respectivas de composición y de dirección.

2) *Estudios de concertación*

Esta instancia está basada en un material original que vengo desarrollado desde hace algunos años y que actualmente forma parte del repertorio de la asignatura “Interpretación de la música contemporánea”, en el Departamento de Música del Iuna, de la cual soy profesor titular. El material consiste en una serie de *Estudios rítmicos a tres partes* que contienen algunos de los principales problemas rítmicos que solemos encontrar en las obras contemporáneas (se adjuntan ejemplos). Dichos ejercicios no son solfeos ya que están diseñados como pequeñas piezas, que, al tratarse de estudios, se concentran sobre problemas particulares. A diferencia de los solfeos tradicionales, los estudiantes se ven involucrados en la interpretación de pequeñas obras y en la resolución de diversos problemas de concertación. Si bien los contenidos referidos a la textura y la forma atraviesan el conjunto del material, en estos estudios el parámetro del ritmo aparece como un tema central. Finalmente los ejercicios mencionados apuntan también a generar una actividad fuera del instrumento que cada estudiante trae como propio, ya que han sido creados para instrumentos de percusión no necesariamente convencionales. De esta manera, cualquier elemento que pueda generar dos alturas bien diferenciadas (aguda y grave), será útil para la interpretación.

En la misma línea de acción, también en los últimos años, he comenzado a desarrollar una serie de estudios a cuatro partes que incluyen el tema de la altura, es decir el problema de la armonía. Los *Estudios armónicos* han sido creados para instrumentos melódicos o armónicos cuyo registro sea apropiado al requerido por cada pieza (se adjuntan ejemplos). Se presentan los mismos objetivos generales de los *Estudios rítmicos*, pero en este caso el eje está dado por la resolución específica de ciertos problemas de afinación a partir de la inclusión del parámetro de la altura.

Contenidos

Los contenidos se presentan de manera común para los dos años de cursada, siendo el nivel de complejidad el que genera la diferencia entre uno y otro.

Asimismo, se expone una serie de contenidos particulares para el segundo nivel.

- Contenidos comunes a **Conjunto Vocal e Instrumental de Lenguajes Contemporáneos I y II.**

1) *Ritmo*. Dos problemas básicos: subdivisiones y silencios. La subdivisión de 2, 3, 4, 5, 6 unidades por pulso. Texturas a dos o más partes con superposición de subdivisiones. La cuenta de los silencios. La relación entre la métrica escrita la resultante sonora. Las distintas funciones del compás.

2) *Afinación*. Planteo general del tema de la afinación. La afinación en los sistemas cromáticos no tonales. La afinación de acordes complejos, afinación por grados diatónicos y por intervalos consonantes. Sonidos polares e intervalos principales en la afinación. La relación entre la afinación y el registro. La relación entre afinación y textura.

3) *Textura*. Función, jerarquías y equilibrio sonoro en los distintos tipos de texturas. El balance dinámico. Las decisiones de interpretación.

4) *Tempo*. Los cambios de tempo. Relaciones proporcionales entre los tempos. Memoria de los tempos.

5) *Timbre*. El timbre como un material musical. Los recursos tímbricos frecuentes en la música contemporánea, en los instrumentos individuales y en la combinación de instrumentos. Enmascaramientos, relevos tímbricos, formas dinámicas.

6) *Grafías*. Las grafías analógicas, gráficas, estadísticas y proporcionales. La interpretación de las nuevas grafías. El grado de determinación o indeterminación de la grafía. La acción del intérprete en obras con parámetros indeterminados.

- Contenidos particulares de **Conjunto Vocal e Instrumental de Lenguajes Contemporáneos II**.

1) *Timbre*. Las técnicas actuales. Técnicas extendidas. Generación de ruido.

2) *Grafías*. Las grafías actuales en las técnicas extendidas. Las grafías que disocian los parámetros en la ejecución del instrumento. Grafías que disocian acciones.

3) *Movimiento*. El teatro musical. El rol del intérprete en el teatro musical. La relación entre las acciones teatrales y la producción de sonido. Los principales referentes e iniciativas del teatro musical. Propuestas actuales sobre el rol del instrumentista.

Criterios de evaluación

Hay dos aspectos básicos sobre los que se fundamentará la evaluación de los alumnos: *la interpretación de las obras y la interpretación de los estudios de concertación*.

Los alumnos aprobarán la materia promocionando directamente si cumplen con ambos ejes de la asignatura. Para ello deberán presentar una cantidad de *Obras* y de *Estudios* determinadas por la cátedra, en dos parciales, uno a mitad de año y otro a fin de año.

Los alumnos que no aprueben alguno de estos requerimientos, pasarán al régimen de promoción indirecta, debiendo cumplimentar lo adeudado en examen final.

Al final de la cursada se realizará un concierto con las obras que hayan logrado el mejor nivel de interpretación según el criterio de la cátedra.

Bibliografía.

.- Boulez, Pierre. Tiempo, Notación y Código. *Puntos de Referencia*, Capítulo I, 1ro.4. Gedisa, Barcelona, España. 1981.

.- Boulez, Pierre. *La Escritura del Gesto*. Gedisa. Barcelona, España. 2002.

.- Cage, John. *Para los Pájaros*. Monte Ávila. Caracas, Venezuela. 1981

.- Castanet, Pierre-Albert. Esquisses pour un Portrait de l'Interprete Contemporaine. Revista *Analyse Musicale*, Nro. 7. Abril, 1987. París, Francia. pp 36-44.

.- Monjeau, Federico. *La Invención Musical*. Paidós, Buenos Aires, 2004.

- .- Dunki, Jean-Jacques. *Los signos de Schoenberg*. Monte Ávila. Caracas, Venezuela, 2005.
- .- Scherchen, Herman. Igor Strawinski: L'Histoire du Soldat. *El arte de dirigir la Orquesta*, capítulo III, nro. 3. Editorial Labor, Barcelona, 1950.
- .- Stone, Kurt. *Music Notation in the Twentieth Century*. W.W. Norton & Company, New York, London 1980.
- .- Swarowsky, Hans. *Dirección de Orquesta*. Real Musical. Madrid.