

Introducción a la producción y el análisis musical

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

Código 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**)

Régimen: ANUAL

Promoción: DIRECTA / LIBRE

Carga horaria: 3 hs. semanales teórico – prácticas

Equipo docente

Titular: Dr. Daniel Belinche

Adjuntos: Prof. Marina Buffagni
Prof. Verónica Benassi
Prof. Julio Schinca

Jefes de Trabajos Prácticos:
Prof. Matilde Alvides
Prof. Emiliano Seminara
Prof. Matías Perrone
Prof. Ernesto Jáuregui

Ayudantes Diplomados:
Prof. Esteban Conde
Lic. Ramiro Mansilla Pons
Prof. Amalia Nickel
Prof. Facundo Codino
Prof. Ezequiel Villanueva

Ayudantes Alumnos:

Guillermo Maza
María José Palacios

Adscriptos:

Máximo Suárez
Mileth Imán
Matías Santecchia
Iara Silliti
Lucía Vitali

PROGRAMA

Unidad I

Objetivos:

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 característicos 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. Metáfora: desplazamiento e incertezas. Significados explícitos y adormecidos. Forma, contenido, sentido. Campo sensible/campo inteligible. La música como silenciamiento.

Materiales. Sonido, silencio y ruido. Cualidades psicoacústicas y referenciales. De la materia a la idea. Operaciones, procedimientos, técnicas.

Música: sustraer, agregar. Condiciones de la organización formal elemental. Configuraciones, relaciones. Agrupamiento, separación. Figura/ fondo.

Conceptos operatorios: organización espacial (textura), temporal (ritmo), ttemporo-espacial (forma). Categorías tradicionales y alternativas. Introducción al análisis.

Modernidad y crisis del arte clásico. Lo contemporáneo.

Percepción y música. Cultura y subjetividad. Oír, escuchar. El afán clasificatorio y lo inconmensurable.

Bibliografía obligatoria

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, M.: *Apuntes sobre Apreciación Musical*, EDULP, La Plata, 2006. Capítulos 1 a 4.

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, EDULP, La Plata, 2011. Capítulo 1

BELINCHE D.: *Tiempo, espacio y poética de la repetición. De la liberación de la mano a la complejidad del horizonte*. Marzo 2009 Disponible en www.fba.unlp.edu.ar/apreciacionmusical

BORGES J. L.: *Arte Poética Seis conferencias*. Crítica. Barcelona (2001). Capítulo 2

CIAFARDO, M.: *La Teoría de la Gestalt en el marco del Lenguaje Visual*. Mayo de 2008. Disponible en www.lenguajevisual1b.com.ar y www.fba.unlp.edu.ar/apreciacionmusical

CIAFARDO, M., DILLON, M., MEDINA, P.: *Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales*. Disponible en www.fba.unlp.edu.ar/apreciacionmusical

HOBBSAWM, E.: *Historia del Siglo XX* Crítica, Bs. As., 1999. Prólogo.

JIMÉNEZ, J.: *Imágenes del hombre*, Tecnos. Madrid, 1986. Capítulo 3.

Bibliografía complementaria

BENJAMIN, Walter: (1927) *El libro de los pasajes*, Madrid, Akal, 2005.

BORGES, Jorge Luis: (1956) *Ficciones*, Buenos Aires, Emece, 1989.

DIDI-HUBERMAN, G.: *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.

ECO, U.: *Historia de la belleza*. Lumen.

EHRENZWEIG, A.: *El orden oculto del Arte* Labor, Barcelona, 1973.

MICHELS, U.: *Atlas de música* Tomos I y II. Alianza. Madrid, 1985.

MONJEAU, F.: *La invención musical*, Paidós, Buenos Aires, 2004. Capítulo 1

SCHNAITH, Nelly: "Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual" en *Revista "tipoGráfica 4"* 1987.

SCHAEFFER, P.: *Tratado de los objetos musicales* Alianza. Madrid, 1988.

ZÁTONYI, M.: *Arte y creación*, Claves para todos. Buenos Aires, 2007

Unidad II

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-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. Prosa vocal, danza, abstracción tonal: pulso, metro, división, compás. Tempo y subjetividad. Multipolaridad rítmica. Ritmos dentro del ritmo. Desplazamiento en la música popular.

Forma-relaciones. Principios de construcción: Identidad, semejanza, diferencia, oposición. Formas verbales, corporales, narrativas y puras. Armonía tonal. Abandono de las formas narrativas. 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: determinismo y relativismo. El giro cultural. Gestualidad poética, parte, detalles. Problemas epistemológicos del análisis contemporáneo. De la escucha a la palabra. Recursos para la escritura analítica. El empleo de los nuevos soportes en la escritura.

Bibliografía obligatoria

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, EDULP, La Plata, 2006. Capítulos 5 a 7.

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, EDULP, La Plata, 2011. Capítulo 1

BELINCHE, D.: *Sobre el pasado y el presente en el arte*, en revista Interamericana de Educación, OEI, N° 53, Abril de 2010 en www.rieoei.org/deloslectores/3568belinche.pdf.

CHATEAU, J.: *Las fuentes del imaginario*. I Fondo de Cultura Económica (1972). España, 1976. P.41 a 53.

GALENDE, E.: *Historia y repetición* Paidós. Bs. As., 1993. Cap. 5.

ETKIN, M. (trad.): *György Ligeti* en Arte y opinión, Colección Brevíarios Facultad de Bellas Artes La Plata, 2006.

KOZAK, C.: "El tiempo y el arte", en *Sobre el tiempo* Guido Indij (comp.), Buenos Aires, La marca, 2008

PIGLIA, R.: *Nueva tesis sobre el cuento* en *Formas Breves*. Temas Grupo Editor SRL. Bs. As., 1999.

Bibliografía complementaria

CALVINO, I.: (1988) *Seis propuestas para el próximo milenio*, Siruela, Madrid, 1998 Levedad y rapidez.

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

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

LAREAU J.: *Análisis del estilo musical*. Cap 5. El Ritmo

Unidad III

Objetivos

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

Contenidos

Interpretación: dimensiones paralelas y entrecruzamientos. Interpretación en música. Producción de sentido. Refuerzo semántico y lugares comunes. Recursos instrumentales: tempo, dinámica, articulación. Énfasis/ambigüedad. Géneros y estilos en el presente. Aspectos psicológicos, racionales y culturales. Signo y sustitución.

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.

El agotamiento de las Bellas Artes. Vanguardias, música popular, industria cultural, música de masas. Las máquinas. Argentina: modelos de estado y proyectos culturales. Civilización y barbarie. Las crisis del mundo contemporáneo y un panorama de la música actual.

Bibliografía obligatoria

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

AHARONIÁN, C.: "Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" en *Instituto Villa Lobos da Uni Rio* Río de Janeiro, 1993.

BELINCHE D.: "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.

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: *Apuntes de Apreciación Musical*, EDULP, La Plata, 2006. Capítulos 8 y 9.

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, EDULP, La Plata, 2011. Capítulo 3.

CIAFARDO, M.: *Cuáles son nuestras sirenas* en revista Interamericana de Educación, OEI, N° 52, Marzo de 2010 en www.rioei.org/deloslectores/3568ciafardo.pdf

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

sol, México, 1987. Prólogo y capítulo 1.

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

FISCHERMAN, D.: *La Música del Siglo XX* Bs. As. 1998.

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

HOBBSAWM, E.: *Historia del Siglo XX* Crítica, Bs. As., 1999. Capítulo 2.

JOLY, M.: (1993) *Introducción al análisis de la imagen*, La Marca, Bs. As. 1999.

SONTAG, S.: (1964) *Contra la interpretación*, Buenos Aires, Alfa-guara, 1996 (Capítulos 1 y 2).

Bibliografía complementaria

ARGUMEDO, A.: *Los silencios y las voces en América Latina*, Editorial del pensamiento nacional, Buenos Aires, 2004.

ACOSTA, CARPENTIER y otros: *Musicología en Latinoamérica* Arte y Literatura. La Habana, 1985. Selección de capítulos.

BELINCHE, D.: "El tango como metáfora de la ilusión perdida" en *Revista BOA N° 10* U.N.L.P. La Plata, 1992.

BORDWELL, D.: (1989) *El significado del film*, Barcelona, Paidós, 1995.

HORKHEIMER Mark y ADORNO Theodor: (1944) *Dialéctica del Iluminismo*. Buenos Aires, Sur, 1971.

JOST, F.: *La televisión entre gran arte y pop art* en La puerta N° 2 Facultad de Bellas Artes, La Plata 2006.

FEINMAN J. P.: *La filosofía y el barro de la historia*, Planeta, Buenos Aires 2008.

FISCHERMAN, D.: *Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular*, Paidós, Bs. As., 2004.

FISCHERMAN, D.: *Escrito sobre música*, Paidós, Buenos Aires 2005.

ENTEL, A.: *Escuela de Frankfurt*, Eudeba, Bs. As., 2004.

MASSA, L. *Música de todas las calañas. Conversando con Gustavo Samela* en CLANG Revista de música de la Facultad de Bellas Artes. La Plata, 2006.

SOLER, J.: *La Música II: de la Revolución Francesa a la Edad de la Economía* España, 1987.

SWED, M. y otros: [1993] "Dossier: John Cage" en *Creación N° 9*. Madrid. Instituto de Estética y Teoría de las Artes. 1995.

STONE, K.: *Music Notation in the Twentieth Century: a practical guidebook* W.W. Norton. New York, 1980.

ZUBIETA, A.: *La Mirada del arte desde la literatura*. Dirección de publicaciones y posgrado. Facultad de Bellas Artes, U.N.L.P. Colección La Mirada, 2009.

— ■■ Unidad IV

Objetivos

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

Que analicen críticamente su propia producción.

Contenidos

Posmodernidad. Narcisismo extremo y soledad. Las “Nuevas tecnologías”. Hacer varias cosas en el mismo tiempo: el mensaje de texto. Estereotipos culturales y musicales. Estereotipos analíticos y textuales. Los medios de comunicación y la música. La música en el lenguaje audiovisual.

Criterios básicos para la producción: punto de partida y operaciones en la música. Tensión entre lo pensado y lo materializado. De la materialidad a la idea. Austeridad, claridad, economía de recursos, fluidez.

Criterios básicos de realización: técnicas de estudio y ensayo. Roles en el trabajo grupal.

Precisión, coordinación, ajuste, interpretación.

Técnicas básicas de escena: luz, sonido, utilización del espacio y el tiempo. Concentración y exposición en público.

Bibliografía obligatoria

CIAFARDO, M., 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, Facultad de Bellas Artes UNLP, La Plata, 2008.

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, EDULP, La Plata, 2011. Capítulo 4.

Bibliografía complementaria

CALABRESE, O.: (1987) *La era neobarroca*. Madrid, 1994.

CALVINO, I.: (1988) *Seis propuestas para el próximo milenio*, Si-ruela, Madrid, 1998.

CASSULLO, N.: *El debate modernidad post - modernidad*, Punto-sur, Buenos Aires, 1989 .

CHATEAU, J.: *Las fuentes del imaginario*. Fondo de Cultura Económica (1972). España, 1976.

DÍAZ, E.: *Posmodernidad*, Biblos. Bs. As., 1999.

SMALL, CH. : *Música, Sociedad y Educación*, Alianza. México, 1989.

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 tres registros grabados –seleccionados y proporcionados por el alumno– de obras representativas de distintos géneros y estilos, en base a los contenidos señalados en el programa.

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 y discusión de por lo menos otros dos libros completos de los indicados en la bibliografía.

Exposición y discusión de tres artículos de los indicados en la bibliografía.

Bibliografía para el examen libre

LIBROS

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

ADORNO, T.: *Reacción y progreso y otros ensayos musicales*, Cuadernos Marginales. Tusquets. Barcelona, 1964.

ARGUMEDO, A.: *Los silencios y las voces en América Latina*, Editorial del pensamiento nacional, Buenos Aires, 2004.

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

BELINCHE D.: *Arte, poética y educación*, EDULP, La Plata, 2011. Capítulo 1.

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

- BOULEZ, P.: *Puntos de referencia* Gedisa. Barcelona, 1981.
- CALVINO, I.: (1988) *Seis propuestas para el próximo milenio*, Si-ruela, Madrid, 1998.
- CASSULLO N.: (1989) *El debate modernidad post - modernidad*, Puntosur Buenos Aires
- COLOMBRES, A.: *Sobre la cultura y el arte popular*, Ediciones del sol, México, 1987.
- CHATEAU, J.: *Las fuentes del imaginario*. I Fondo de Cultura Económica (1972). España, 1976.
- DÍAZ, E.: *Posmodernidad* Biblos. Bs. As., 1999.
- DORFLES, G.: *El devenir de las Artes* FCE. México, 1963.
- ECO, U.: *Los límites de la interpretación* Lumen. Barcelona, 1992.
- ECO, U.: *Historia de la belleza*. Lumen.
- EHRENZWEIG, A.: *El orden oculto del Arte* Labor, Barcelona, 1973.
- FISCHERMAN, D.: *Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular*, Paidós, Bs. As., 2004.
- FISCHERMAN, D.: *Escrito sobre música*, Paidós, Buenos Aires, 2005.
- FISCHERMAN, D.: *La Música del Siglo XX* Bs. As. 1998.
- GALEANO, E.: *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI, España, 1971.
- GALENDE, E.: *Historia y repetición* Paidós. Bs. As., 1993.
- GARCÍA CANCLINI, N. *Culturas Híbridas*. Sudamericana. Bs. As. 1998.
- GONZALES, H., ARGUMEDO, A. Y OTROS: *Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis*, Prometeo, 2005.
- HAUSER, A.: *Historia social de la literatura y el arte*. 2 tomos. Ed. Debate. Madrid.
- HAUSER, A.: *Origen de la literatura y el arte modernos*, Tomo 1. "El Manierismo, crisis del Renacimiento". Guadarrama. Madrid, 1974.
- HOBBSAWM, E.: *Historia del Siglo XX* Crítica, Bs. As., 1999.
- HORKHEIMER Mark y ADORNO Theodor: (1944) *Dialéctica del Iluminismo*. Buenos Aires, Sur, 1971.
- JIMÉNEZ, J.: *Imágenes del hombre*, Tecnos. Madrid, 1986.
- JOLY, M.: (1993) *Introducción al análisis de la imagen*, La Marca, Bs. As. 1999.
- KÜHN, C.: (1989) *Tratado de la forma musical* Ed. Labor. Barcelona. 1992

- MICHELS, U.: *Atlas de música* Tomos I y II. Alianza. Madrid, 1985.
- PIGLIA, R.: *Formas Breves*. Temas Grupo Editor SRL. Bs. As., 1999.
- POUSSEUR, H.: *Música, semántica y sociedad* Alianza. Madrid, 1984.
- SCHAEFFER, P.: *Tratado de los objetos musicales* Alianza. Madrid, 1988.
- SCHLOEZER, B., y SCRIABINE, M.: *Problemas de la música moderna*. Seix Barral. Barcelona, 1973.
- SMALL, CH.: *Música, Sociedad y Educación*, Alianza. México, 1989.
- SOLER, J.: *La Música II: de la Revolución Francesa a la Edad de la Economía* España, 1987.
- STONE, K.: *Music Notation in the Twentieth Century: a practical guidebook* W.W. Norton. New York, 1980.

Artículos

- ACOSTA, CARPENTIER y otros: *Musicología en Latinoamérica* Arte y Literatura. La Habana, 1985. Selección de capítulos.
- AHARONIÁN, C.: “Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje” en *Instituto Villa Lobos da Uni Rio* Río de Janeiro, 1993.
- BELINCHE D.: “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.
- BELINCHE, D.: “El tango como metáfora de la ilusión perdida” en *Revista BOA N° 10*, U.N.L.P. La Plata, 1992
- BELINCHE, D.: *Sobre El pasado y el presente en el arte*, en revista Interamericana de Educación, OEI, N° 53, Abril de 2010 en [www.rieoei.org/deloslectores/3568belinche, pdf](http://www.rieoei.org/deloslectores/3568belinche.pdf)
- BELINCHE D.: *Tiempo y poética de la repetición. De la liberación de la mano a la complejidad del horizonte*. Marzo 2009 Disponible en www.fba.unlp.edu.ar/apreciacionmusical
- BELINCHE, D.; LARREGLE, M.E.; MARDONES, M.: “Apreciación Musical: hacia una interpretación del lenguaje a partir de la producción” en *Revista Arte e Investigación N° 3* Universidad Nacional de La Plata 1999.
- CIAFARDO, M.: *Cuáles son nuestras sirenas* en revista Interamericana de Educación, OEI, N° 52, Marzo de 2010 en [www.rieoei.org/deloslectores/3568ciafardo, pdf](http://www.rieoei.org/deloslectores/3568ciafardo.pdf)
- 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.

ETKIN, M. (trad.): *György Ligeti* en Arte y opinión, Colección Breviarios Facultad de Bellas Artes La Plata ,2006

ETKIN, M.: “Apariencia” y “realidad” en la música del siglo XX. En *Nuevas propuestas sonoras*, Ricordi, Bs. As., 1981.

JOST, F.: *La televisión entre gran arte y pop art* en La puerta N° 2 Facultad de Bellas Artes, La Plata 2006

MASSA, L. *Música de todas las calañas. Conversando con Gustavo Samela* en CLANG Revista de música de la Facultad de Bellas Artes. La Plata, 2006

SCHNAITH, Nelly: “Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual” en *Revista “tipoGráfica 4”* 1987.

SWED, M. y otros: [1993] “Dossier: John Cage” en *Creación* N° 9. Madrid, Instituto de Estética y Teoría de las Artes, 1995.