

Asignatura: Música de Cámara III

Año: 2018

Titular

Prof. Eduardo Adrián Rodríguez

Adjunto

Prof. Federico Ciancio

Jefe de Trabajos Prácticos

Prof. Mónica Opanski /Prof. Maximiliano Uzal

Modalidad: Teórico- práctica

Sistema de promoción: Promoción Directa e Indirecta

Carga horaria semanal: tres horas.

Régimen de dictado de la Asignatura: régimen anual.

Plan de estudios 2006

Carreras:

- Licenciatura en Música Orientación Composición (Mlc)
- Profesorado en Música Orientación Composición (Mpc)

- Licenciatura en Música Orientación Dirección Orquestal (Mlo)
- Profesorado en Música Orientación Dirección Orquestal (Mpo)

- Licenciatura en Música Orientación Dirección Coral (Mld)
- Profesorado en Música Orientación Dirección Coral (Mpd)

- Licenciatura en Música Orientación Guitarra (Mlg)
- Profesorado en Música Orientación Guitarra /Estudio 2006 (Mpg/ Mpd)

- Licenciatura en Música Orientación Piano (Mlp)
- Profesorado en Música Orientación Piano(Mppt)

Año en que se dicta: Plan 2006

Carrera	Código Asignatura	Año en que se dicta	Correlatividades Asignaturas cursadas/ aprobadas
Orientación Composición	M0077	Cuarto Año	Lenguaje Musical Tonal III Música de Cámara II
Orientación Dirección Orquestal	M0077	Cuarto Año	Lenguaje Musical Tonal III Música de Cámara II
Orientación Dirección Coral	M0077	Cuarto Año	Lenguaje Musical Tonal III Música de Cámara II
Orientación Guitarra	M0179	Cuarto Año	Lenguaje Musical Tonal III Música de Cámara II
Orientación Piano	M0167	Cuarto Año	Lenguaje Musical Tonal III Música de Cámara II

Fundamentación.

Entendemos a la asignatura Música de Cámara como el estudio de la interpretación musical de obras de determinadas características y a las técnicas específicas de “puesta en escena” de esa interpretación. En un sentido restringido, se piensa a la música de cámara como al repertorio compuesto para ciertos conjuntos (cuartetos de cuerdas, quintetos de vientos, tríos y cuartetos con piano, etc.) compuestos desde fines del Siglo XVIII y el Siglo XIX. En nuestra concepción incluimos a toda la música compuesta para formaciones en las cuales no se requiera más de un músico (cantante o instrumentista) por parte, de cualquier época, estilo o procedencia. Un madrigal renacentista, una danza medieval, una canzona del Siglo XVI o del XVII, las “admitidas” sonatas barrocas y clásicas, toda la música que tradicionalmente se piensa como “música de cámara” (fundamentalmente la del siglo XIX), y el vasto, y a menudo poco explorado, repertorio de los Siglos XX y XXI, que puede incluir un tango o cualquier otra música de inspiración folclórica o popular. Las fronteras son difusas, pero se insertan en la realidad musical de nuestra Facultad y de nuestro país.

Creemos que la inclusión de esta materia en el plan de estudios es fundamental. Es la materia de aplicación de otras muchas materias dictadas. Incluye y presupone el conocimiento de la técnica instrumental correcta, la historia e historia musical, conocimientos de armonía, morfología, contrapunto, audioperceptiva y acústica. Se trata de desarrollar criterios de interpretación musical que presuponen un método. Además debe incluir criterios de trabajo en dinámica de grupos, técnicas de ensayo y estrategias para la resolución de problemas.

Proponemos una cátedra que forme músicos vinculados con la realidad social y nuestras raíces culturales, que se contraponga a la concepción del artista basado exclusivamente en la genialidad y la inspiración y que desarrolle en el alumno hábitos de pensamiento que le permitan entender la realidad artística desde la perspectiva de la praxis y superando la dicotomía teoría-práctica. Se trata de analizar y comprender el fenómeno artístico desde los códigos sociales, culturales, políticos y económicos que lo originan y explican.

La inclusión de la Asignatura en los planes de estudio tiene como fin ofrecer un espacio para la práctica de conjunto, que permita el acceso a la experiencia de la concertación como vía de formación en la adquisición de métodos y herramientas destinadas a resolver problemas específicos del trabajo musical grupal.

El dominio camarístico privilegia la interpretación musical de conjunto como unidad y atiende al rol del ejecutante dentro del mismo, representando una actividad de síntesis de una gran cantidad de aprendizajes vinculados al lenguaje musical, a las habilidades técnicas instrumentales; a los procedimientos que conciernen a la problemática de la realización, tales como el estudio, ensayo, coordinación grupal y presentación de las obras.

Objetivos Generales:

- Comprender la realización artística como el resultado de la objetivación de la actividad del hombre en el mundo.
- Desarrollar la capacidad de construir interpretaciones intersubjetivas, como producto de conjunto.
- Adquirir una metodología de interpretación basada en una perspectiva Semiótico-Dialéctica.
- Tomar conciencia del rol del artista en relación al medio social.
- Desarrollar el análisis del texto musical dirigido hacia la ejecución.
- Incorporar herramientas conceptuales para la interpretación musical, propiciando el desarrollo de un sentido crítico sobre las interpretaciones validadas.
- Comprender que toda obra musical supone sujetos productores (compositor, intérprete) y un sujeto receptor y copartícipe (el público).
- Desarrollar conocimientos en Retórica, Ritmopoeia y prácticas históricas de ejecución.
- Conocer el repertorio tradicional y fundamental de la música de cámara.
- Explorar el nuevo repertorio: la música contemporánea. Estudiar las nuevas grafías y técnicas musicales.

Objetivos específicos:

- Analizar la “puesta en escena” de una obra
- Analizar críticamente los modelos de interpretación establecidos.
- Desarrollar criterios de solidaridad e integración con el resto de los miembros del grupo.
- Mantener congruencia entre el análisis y la ejecución.
- Desarrollar una capacidad reflexiva sobre la propia ejecución y sobre la de los demás.

Contenidos:

Repertorio:

- Repertorio camarístico con el instrumento elegido.
- Música contemporánea de cámara.

- Estreno de obras de compositores argentinos.

Conceptual:

- Historicidad de los elementos de la obra musical: forma, armonía, contrapunto, etc.
- El intérprete y el medio social.
- La interpretación musical en el marco de la estética.
- Análisis de los modelos paradigmáticos de interpretación.
- El concierto como totalidad sonora, visual y gestual.

Técnicas grupales:

- Resolución de problemas: afinación, coordinación, empaste, rítmicas complejas, etc.
- Estética del concierto. Performance.

Sobre el repertorio:

Dado lo expuesto en cuanto a los distintos niveles instrumentales se seleccionará el repertorio en base a un orden de dificultad técnico-interpretativo progresivo, propendiendo a la realización de obras de distintos períodos, estéticas y diferente agrupamiento instrumental. En el tercer curso se enfatizará sobre la producción de conciertos.

Metodología:

Dado que ésta es una materia cursada por las diferentes carreras de música, lo que significa gran cantidad de alumnos, y que requiere una atención individualizada, consideramos necesario un funcionamiento de cátedra que disponga, al menos, de la siguiente estructura:

Profesor Titular: a cargo de las clases teórico prácticas.

Profesor Adjunto: a cargo de las clases teórico prácticas.

Los alumnos de Cámara III tendrán clases teórico- prácticas todos los lunes de 14 a 16 hs. o de 16 a 18 hs.

Algunas consideraciones

- Los alumnos de las Carreras de Piano y Guitarra deberán cursar la asignatura con el instrumento de su especialidad.
- Los alumnos que cursen la asignatura con canto como su especialidad, podrán realizar solo una obra por año de repertorio coral y madrigalístico.
- Los alumnos podrán realizar un bajo continuo por año y de realización personal.
- Los alumnos deberán cursar todo el año y/ o años con un mismo instrumento.
- Los alumnos deberán cursar con dos orgánicos distintos como mínimo durante el ciclo lectivo.

- Los alumnos deberán realizar por los menos entre los dos años cuatro estilos diferentes entre obras del período barroco, clásico, romántico y SXX.

Criterios de acreditación y evaluación:

Promoción Directa:

- Deben tener el 80 % de asistencia a las clases teóricas/ prácticas a cargo del Prof. Titular y/o Adjunto.
- Deben aprobar los trabajos prácticos propuestos en la clase teórica.
- Deben aprobar la cursada con un mínimo de **6 (seis)** cada uno de los parciales y/ o trabajos prácticos y trabajo final.
- Los alumnos deben rendir y aprobar dos parciales, un trabajo final que consiste en la preparación de una obra sin supervisión de la cátedra y un concierto en el cual se interpretarán la totalidad de las obras trabajadas en el año. El mismo será organizado por los propios alumnos.
- No deben rendir Examen Final

Promoción Indirecta:

- Deben tener el 80 % de asistencia a las clases teóricas/ prácticas a cargo del Prof. Titular, Adjunto y/o Jefe de Trabajos Prácticos.
- Deben aprobar la cursada con un mínimo de **4 (cuatro)** cada uno de los parciales y/ o trabajos prácticos y trabajo final.
- Los alumnos deben rendir y aprobar dos parciales, un trabajo final que consiste en la preparación de una obra sin supervisión de la cátedra y un concierto en el cual se interpretarán la totalidad de las obras trabajadas en el año. El mismo será organizado por los propios alumnos.
- Deben rendir Examen Final. En el mismo, presentarán la totalidad de las obras trabajadas en el año.

CADA PARCIAL CONTARÁ CON UNA INSTANCIA DE RECUPERACIÓN A LOS QUINCE DÍAS DE REALIZADO EL PARCIAL (RÉGIMEN DE REGULARIDAD –FBA- ARTÍCULO 18)

Cronograma anual

Primer cuatrimestre	Presentación de la materia	Lunes 19 de marzo
	Clase teórica	Lunes 26 de marzo
	Clases teórico- prácticas	Lunes de 14 a 16 hs (Grupo A) Lunes 16 a 18 hs (Grupo B)
	Clases de preparación de 1ra obra	Abril Lunes 9, 16 , 23 y 30 Mayo Lunes 7, 14, 21 y 28. Junio

		Lunes 4 y 11.
	Parcial	Lunes 18 de Junio
	Clase de apoyo	Lunes 25 de junio
	Recuperatorio	Lunes 2 de julio

Segundo cuatrimestre	Receso invernal	Lunes 16 y 23 de julio
	Clase teórica obra libre	Lunes 30
	Clases de preparación de 2ra obra y obra libre	Agosto Lunes 6, 13 y 27 Septiembre Lunes 3 ,10, 17 y 24 Octubre Lunes 1
	Consulta obra libre	Lunes 15 de octubre
	Parcial obra libre	Lunes 22 de octubre
	Parcial 2da obra	Lunes 5 de noviembre
	Audición Cámara II	Lunes 12 de noviembre
	Recuperatorio (2da obra y obra libre)	Lunes 3 de diciembre
	Conciertos Cámara III	A confirmar organizados por los alumnos entre las semanas del 13 de noviembre y segunda de diciembre.

Bibliografía

- Obras de referencia
 - PIANO Cinco piezas G. Ligeti
 - GUITARRA Fanyasía M- Castelnuovo Tedesco

- CANTO Lieder H. Wolf
 - VIOLÍN Sonatas L. v. Beethoven
 - FLAUTA Sonatas S. Prokofiev
 - VIOLONCELLO Sonatas J. Brahms
- **Filosofía, estética, interpretación, metodología**
 - BATESON, GREGORY: “Espíritu y Naturaleza”. Amorrortu Editores, 2002.
 - CALVINO, ITALO: “Por qué leer los clásicos”. Tusquets editores, 1993.
 - ECO, UMBERTO: “Los Límites de la Interpretación”. Editorial Lumen, 2000.
 - KUNDERA, MILAN: “Los Testamentos Traicionados”. Fabula Tusquets Editores, 2004.
 - SAMAJA, JUAN: “Epistemología Dialéctica”. Lugar Editorial, 1994.
 - SAMAJA, JUAN: “Semiótica y Dialéctica”. Episteme, 2000.
 - SONTANG, SUSAN: “Contra la Interpretación”.
 - VATTIMO, GIANNI: “Hermenéutica y Racionalidad”. Grupo Editorial Norma.
 - **Escritos sobre música, diversas técnicas y pensamiento musical.**
 - ADORNO, TEODOR W.: “Reacción y Progreso y otros ensayos musicales”. Cuadernos Marginales, Tusquest Barcelona 1964.
 - BERSTEIN, LEONARD: “The Infinite Variety of Music”. Anchor Book, 1993.
 - BOULEZ, PIERRE: “Puntos de Referencia”. Editorial Gedisa, 1981.
 - BREGMAN, ALBERT: “Auditory Scene analysis, The Perceptual Organization of Sound”. MIT Press, Cambridge 1994.
 - BRELET, GISELE: “Estética y creación musical”. Hachette
 - CHAVEZ, CARLOS: “El pensamiento musical”. Fondo de Cultura Económica, 1964.
 - CRAFT, ROBERT: “Stravinsky, ideas y recuerdos”. Aymá Editora, 1971.
 - DE ALCANTARA, PEDRO: “Indirect Procedures. A Musician’s Guide to The Alexander Technique”. Clarendon Press – Oxford, 1997.
 - GREEN, ELIZABETH: “Golpes de Arco Orquestales” Material de la Cátedra de Dirección Orquestal, traducción de Guillermo Scarabino.
 - LANG, PAUL HENRY: “Reflexiones sobre la música”. Debate Ediciones, 1998.
 - MONJEAU, FEDERICO: “La Invención Musical”. Paidós, 2004
 - ROSEN, CHARLES: “Formas de Sonata” Editorial Labor, 1994.
 - SAUZE, ADOLFO: “Textos del canto de cámara”. Editorial Tipo, Buenos Aires 1966.
 - STRAWINSKY, IGOR: “Poética Musical”. Editorial Taurus, 1977.
 - TARASTI, EERO: “A Theory of Musical Semiotics”. Indiana University Press, 1994.
 - WEISBERG, ARTHUR: “The Art of Wind Playing”. Satco Editions, 1993.
 - WEISBERG, ARTHUR: “Performing Twentieth-Century Music”. Yale University Press, 1993.
 - **Textos sobre afinación y temperamentos.**
 - COLLEY, STEPHEN: “Tune-up, Intonation Training System” (edition Del author).
 - GOLDARAZ GAINZA, JAVIER: “Afinación y Temperamento en la Música Occidental”. Alianza Editorial, Madrid 1992.
 - JORGENSEN, OWEN: “Tuning. The Perfection of Eighteenth-Century Temperament. The Lost Art of Nineteenth-Century Temperament and the Science of Equal Temperament” Michigan State University Press, 1991.
 - LEUBA, CHRISTOFER: “A Study of Musical Intonation”, Prospect Publications 1992.
 - **Textos sobre prácticas históricas y textos de época.**

- ARBEAU, THOINOT: "Orquesografía, Tratado sobre Danzas en forma de Diálogo". Ediciones Centurión, Buenos Aires 1946.
- BACH, CARL PHILIPP EMMANUEL: "Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments". Cassell and Company.
- BARTEL, DIETRICH: "Musica Poetica: Musical-Rethorical Figures in German Baroque Music". University of Nebraska Press, 1997.
- BORGIR, THARALD: "The performance of the Basso Continuo in Italian Baroque Music". UMI Resarch Press, 1987.
- BUELOW, GEORGE: "The Early Baroque Era, from the late 16th century to the 1660s". Curtis Price Editions, 1993.
- BUELOW, GEORGE: "The Late Baroque Era, from the 1680s to 1740". Curtis Price Editions, 1993.
- COUPERIN, FRANCOIS: "L'Art de Toucher le Clavecin". Breitkopf and Härtel – Wiesbaden.
- DESCARTES, RENÉ: "Tratado de las Pasiones del Alma". Editorial Planeta, 1989.
- DONINGTON, ROBERT: "The Interpretation of Early Music". Faber and Faber, 1963.
- FUBINI, ENRICO: "Music and Culture in Eigtheenth-Century Europe". The University of Chicago Press, 1994.

- GEMINIANI, FRANCESCO: "The Art of Playing on the Violin". Facsímile Edition, Oxford University Press.
- HARNONCOURT, NIKOLAUS: "The Musical Dialogue". Amadeus Press, 1984.
- HARNONCOURT, NIKOLAUS: "Baroque Music Today: Music as Speech". Amadeus Press, 1995.
- HOESLI, IRMA: "Mozart: Las cartas de un genio de la música". Compañía General Fabril Editora, 1962.
- HORST, LOUIS: "Formas Preclásicas de la Danza". EUDEBA, 1966.
- HOULE, GEORGE: "Meter in Music, 1600-1800". Indiana University Press, 2000.
- LÓPEZ CANO, RUBÉN: "Música y Retórica en el Barroco". Universidad Autónoma de México, 2000.
- MAYER BROWN, HOWARD: "Performance Practice. Music after 1600". W.W. Norton and Company Editions, 1990.
- MOZART, AMADEUS: "Letters". Dover Publications, 1972.
- MOZART, LEOPOLD: "A Treatise on the Fundamental Principles of Violin Playing". Oxford University Press, 1972.
- METZGER, KLAUS Y RIEHN, RAINER: "Beethoven, el problema de la interpretación". Editorial Labor 1992.
- METZGER, KLAUS Y RIEHN, RAINER: "Johann S. Bach, Las Variaciones Goldberg". Editorial Labor, 1992.
- NEUMANN, FREDERICK: "Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, with special emphasis on J.S. Bach". Princenton University Press, 1983.
- NEUMANN, FREDERICK: "Ornamentation and Improvisation in Mozart". Princeton University Press, 1986.
- NEUMANN, FREDERICK: "New Essays on Performance Practice". University of Rochester Prwess, 1989.
- QUANTZ, JOHANN JOACHIM: "On Playing the Flute". Schirmer Books, 1985.
- RODRÍGUEZ, HECTOR: "Ars Rhetorica". Apuntes editados por el autor.
- SACHS, KART: "Historia Universal de la Danza". Ediciones Centurión, Buenos Aires 1943.
- SONNECK, O. G.: "Beethoven, Impressions by his Contemporaries". Dover Publications, 1967.
- STRUNK, OLIVER: "Source Readings in Music History, from Classical Antiquity through the Romantic Era" W.W.Norton Company – New York, 1950.
- TARLING, JUDY: "The Weapons of Rhetoric, a guide for musicians and audience". Corda Music Publications.
- VAN HEYGHEN, PETER: "Rhetoric and Affections in Music ca. 1600- ca.1750". Royal Conservatory The Hague, 2001.
- VOGT, HANS: "La Música de Cámara de Johann S. Bach". Editorial Labor, 1993.