

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Departamento de Música

Asignatura: Música de Cámara III

Año: 2013

Integrantes de la Cátedra:

Titular: Prof. Eduardo Adrián Rodríguez

Adjunto: Prof. Federico Ciancio

Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Mónica Opanski

Prof. Maximiliano Uzal

Ayudante diplomado: Prof. Juan Almada

Código de la Asignatura: A 60 (Plan 2000) **A 61** (Plan 2006)

Carreras:

- Licenciatura en Música (Orientación Piano) Código M 42.
Profesorado en Música (Orientación Piano) Código M 52.
- Licenciatura en Música (Orientación Guitarra) Código M 44.
Profesorado en Música (Orientación Guitarra) Código M 54.
- Licenciatura en Música (Orientación Dirección Coral) Código M 45.
Profesorado en Música (Orientación Dirección Coral) Código M 55.
- Licenciatura en Música (Orientación Dirección Orquestal) Código M 46. Profesorado en Música (Orientación Dirección Orquestal) Código M 56.
- Licenciatura en Música (Orientación Composición) Código M 47.
Profesorado en Música (Orientación Composición) Código M 57.

Año en que se dicta: Plan 2000 (A 60)

Carreras	Año en que se dicta	Código Asignatura	Correlatividades
M 42- M 52	Cuarto Año	543	Cursadas: 532 Aprobadas: 523 / A 50
M 44- M 54	Cuarto Año	543	Cursadas: 532 Aprobadas: 523 / A 50
M 45- M 55	Cuarto Año	643	Cursadas: 632 Aprobadas: 622 / A 50
M 46- M 56	Cuarto Año	743	Cursadas: 732 Aprobadas: 722 / A 50
M 47- M 57	Cuarto Año	643	Cursadas: 632 Aprobadas: 622 / A 50

Año en que se dicta: Plan 2006 (A 61)

Carreras	Año en que se dicta	Código Asignatura	Correlatividades
----------	---------------------	-------------------	------------------

M 42- M 52	Cuarto Año	643- 644	Cursadas: 632 Aprobadas: 623 / A 51
M 44- M 54	Cuarto Año	643- 644	Cursadas: 632 Aprobadas: 623 / A 51
M 45- M 55	Cuarto Año	743	Cursadas: 732 Aprobadas: 722 / A 51
M 46- M 56	Cuarto Año	843	Cursadas: 832 Aprobadas: 822 / A 51
M 47- M 57	Cuarto Año	743	Cursadas: 732 Aprobadas: 722 / A 51

Modalidad: Teórico- práctica

Sistema de promoción: Promoción Directa e Indirecta

Carga horaria semanal: tres horas.

Régimen de dictado de la Asignatura: régimen anual.

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 copartípe (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 II y 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:

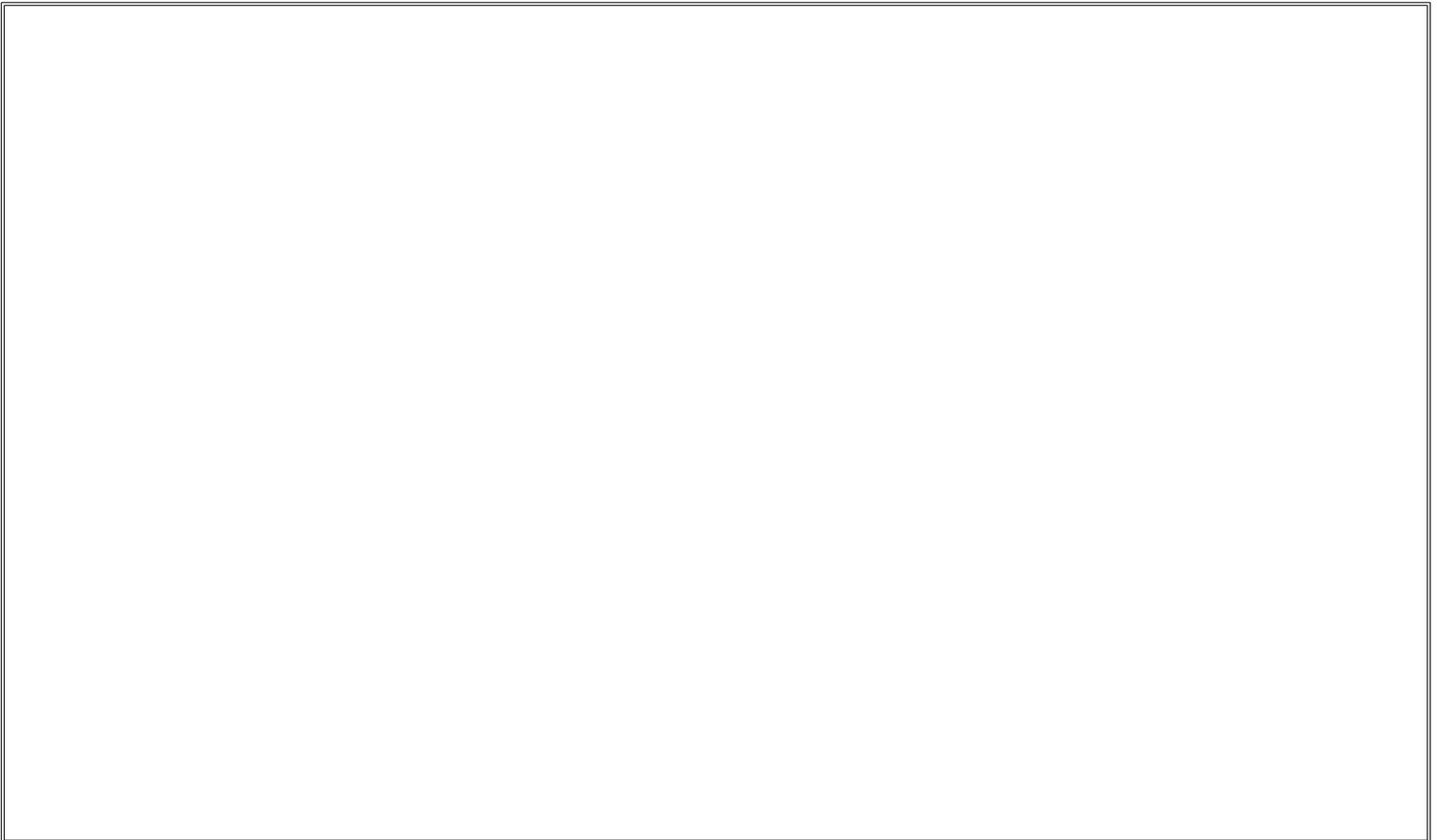
- Deben tener el 80 % de asistencia a las clases teóricas a cargo del Prof. Titular y Prof. Adjunto.
- Deben aprobar los trabajos prácticos propuestos en la clase teórica.

- Deben tener el 80 % de asistencia a las clases prácticas a cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
- Deben aprobar la cursada con un mínimo de 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 prácticas a cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
- Deben aprobar la cursada con un mínimo de 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.

Cronograma anual

Bibliografía

- **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.