

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

Asignatura: Música de Cámara I

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. Prof. Juan Almada

Código de la Asignatura: A 40 (Plan 2000) **A 41** (Plan 2006)

Carreras:

- Licenciatura en Música (Orientación Educación Musical) Código M 41.
Profesorado en Música (Orientación Educación Musical) Código M 51.
- 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 40)

Carreras	Año en que se dicta	Código Asignatura	Correlatividades
M 41- M 51	Cuarto Año	843	A10 o A20 /822 /827(P82 oG 82)
M 42- M 52	Segundo Tercero o Cuarto Año	527- 534-535-543-544	A 10 o A 20
M 44- M 54	Segundo Tercero o Cuarto Año	527- 534-535-543-544	A 10 o A 20
M 45- M 55	Segundo Tercero o Cuarto Año	626 – 634 – 643	A 10 o A 20
M 46- M 56	Segundo Tercero o Cuarto Año	726 – 734 - 743	A 10 o A 20
M 47- M 57	Segundo Tercero o Cuarto Año	626 – 634 - 643	A 10 o A 20

Año en que se dicta: Plan 2006 (A 41)

Carreras	Año en que se dicta	Código Asignatura	Correlatividades
M 41- M 51	Cuarto Año	943	Cursadas: 932 Aprobadas: A 11 o A21-922- P92 o G 92
M 42- M 52	Segundo Año	627	C.F. M. B. Completo

	Tercer Año	634- 635	Cursadas: 623- 627 (A 11 0 A 21) Aprobadas: 612- 617
M 44- M 54	Segundo Año Tercer Año	627 634- 635	C.F. M. B. Completo Cursadas: 623- 627 (A 11 0 A 21) Aprobadas: 612- 617
M 45- M 55	Segundo Año Tercer Año Cuarto Año	726 734 743	C.F. M. B. Completo Cursadas:722- 726 (A 11 0 A 21) Aprobadas: 712- 717 Cursadas: 732 Aprobadas:722- 717-726 (A 11° A 21)
M 46- M 56	Segundo Año Tercer Año Cuarto Año	826 834 843	C.F. M. B. Completo Cursadas: 822- 826 Aprobadas:812- 817 Cursadas: 832 Aprobadas:822- 817-826(A11 o A 21)
M 47- M 57	Segundo Año Tercer Año Cuarto Año	726 734 743	C.F. M. B. Completo Cursadas: 722- 726 Aprobadas:712- 717 Cursadas: 732 Aprobadas:722- 717- 726(A11oA 21)

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.

Esta asignatura forma parte del área de Asignaturas de formación musical, común a todas las orientaciones del Departamento de de Música y pertenece al espacio curricular semiabierto del Conjunto de Asignaturas de Ejecución musical Grupal.

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:

- Aprender, conocer y desarrollar técnicas de trabajo en conjunto para la resolución de los distintos problemas que presentan las obras. Estrategias de ensayo.
- Aprender a recibir y dar indicaciones.
- Desarrollar una ética de conjunto. Normas de convivencia y resolución de conflicto de intereses.
- Participar y comprometerse en la interpretación de la obra.
- Lograr el dominio técnico-expresivo del instrumento.
- Desarrollar criterios de solidaridad e integración con el resto de los miembros del grupo.
- Mantener congruencia entre el análisis y la ejecución.
- Establecer una actitud positiva en la disponibilidad de recibir y dar indicaciones.

Contenidos:

Eje del Repertorio:

- Repertorio camarístico con el instrumento elegido.
- Conocimiento del repertorio universal de música de cámara.

Eje Conceptual:

- Introducción a la interpretación musical.
- Introducción a la Retórica Musical
- Época y estilo.
- Historicidad de los elementos de la obra musical

Eje de las Técnicas Grupales:

- Estrategias y planificación de ensayos.
- Resolución de problemas de concertación
- Ética de conjunto.

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.

Jefe de Trabajos Prácticos y ayudantes: a cargo de clases prácticas.

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, no podrán realizar repertorio coral o 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 de la asignatura Cámara I podrán cursar con el mismo orgánico

Criterios de acreditación y evaluación:

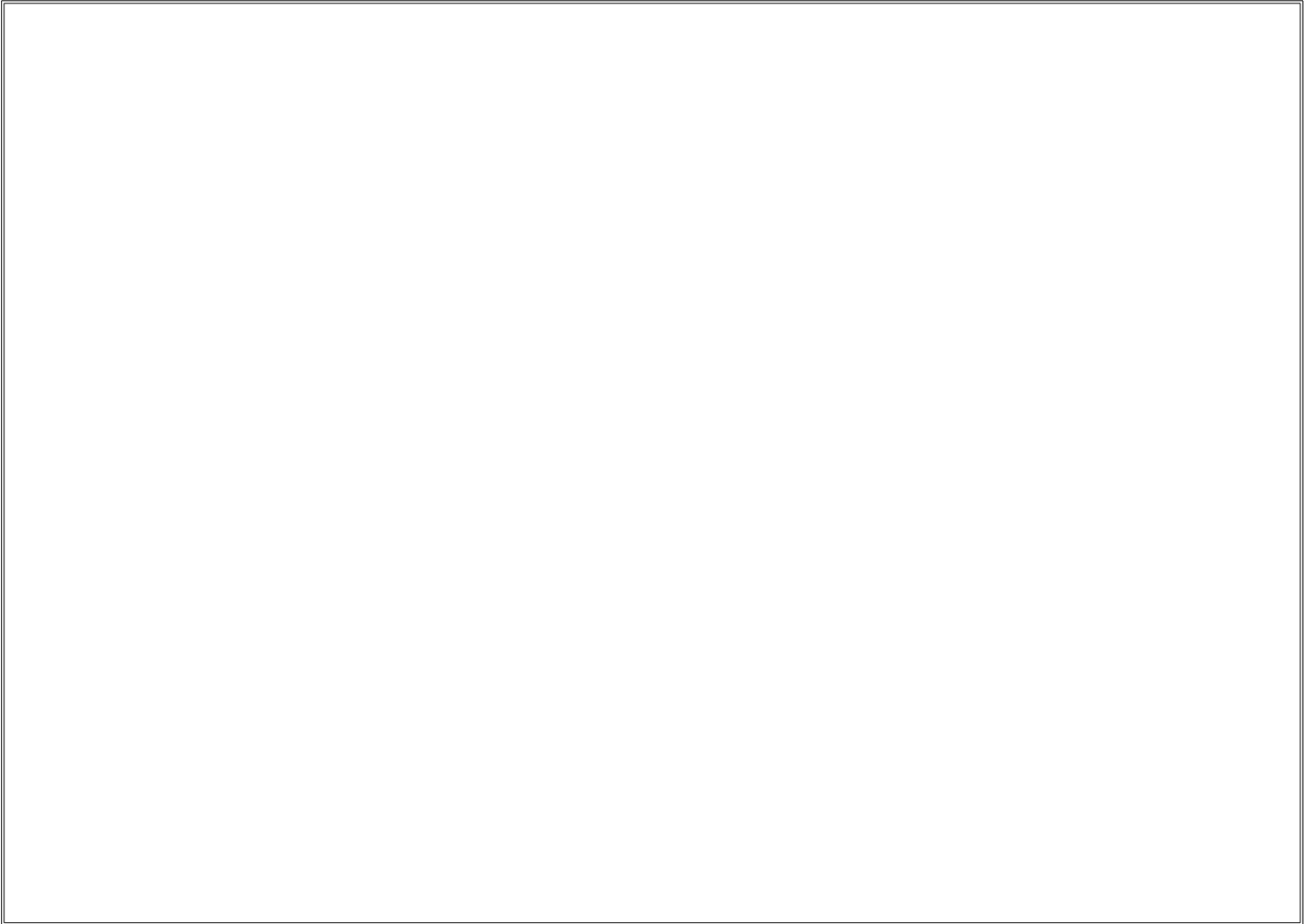
Promoción Directa:

- 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 presentando el material requerido por la cátedra.
- 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 presentando el material requerido por la cátedra.
- 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.