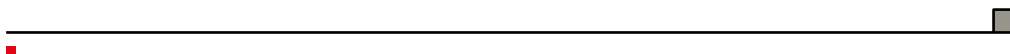

Introducción a la Producción y el Análisis Musical

Facultad de Artes

Introducción a la Producción y el Análisis Musical es una asignatura correspondiente al ciclo de formación musical básica y al primer año de la Tecnicatura en Sonido y Grabación.

Integra los planes de estudio de todas las carreras del Departamento de Música y del Departamento de Sonido.

Códigos 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)

M0210 (Tecnicatura en Sonido y Grabación)

Régimen Anual

Promoción Directa / Libre

Carga horaria 3 horas semanales

Página Web: <https://www2.fba.unlp.edu.ar/introducciony analisis/>

EQUIPO DOCENTE

Titular de Catedra - Turno Noche

Prof. Marina Buffagni

Adjuntos/as

Prof. Julio Schinca
Prof. Facundo Codino

Jefes/as de Trabajos Prácticos

Prof. Renata Bisocoli
Prof. Ezequiel Villanueva
Prof. Paula Loewy
Prof. Matías Santecchia

Ayudantes Diplomados/as

Lic. Manuela Pita
Lic. Agustina Reynoso
Lic. Tomás Clarke
Prof. Mariel Barreña
Prof. Marina Arreseygor

Ayudantes Alumnos/as

Guadalupe Hadad

Titular de Catedra - Turno Mañana

Prof. Verónica Benassi

Adjuntos/as

Prof. Matilde Alvides

Jefes/as de Trabajos Prácticos

Prof. Ernesto Jáuregui
Prof. Renata Bisocoli
Dr. Jorge Pappadopoulos
Lic. Melisa Mugni
Lic. Agustina Reynoso

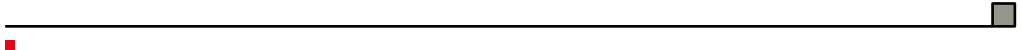
Ayudantes Diplomados/as

Lic. Lucia Troitiño
Prof. Micaela Monassi
Prof. Catalina Chontasi Trujillo

Ayudantes Alumnos/as

Marco Cirianni
Noelia Pereyra Chaves
Battista, Juan Ignacio

Programa

2024

01

UNIDAD

Objetivos

Que los y las estudiantes 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 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 y ficción. La imagen. Tema y trama. Signo/símbolo.

Condiciones de la organización formal elemental de la música: sustracción, adición, sustitución, intercambio. Operaciones y procedimientos.

Materiales. Sonido, silencio y ruido. De la materia a la idea.

Bibliografía

1. Imaginarios sobre el arte. Arte y música. Poética y ficción. La imagen. Tema y trama. Signo/símbolo.

BELINCHE, Daniel: Arte, poética y educación, La Plata, EDULP, 2011. Capítulo 1. (Segunda Edición, 2013).

BORGES, Jorge Luis: Arte Poética. Seis conferencias. Crítica. Barcelona (2001). Capítulo 2.
PIGLIA, Ricardo: "Tesis sobre el cuento" "Nueva Tesis sobre el cuento" en Formas Breves.
Buenos Aires, Anagrama, 2011.

2. Operaciones retóricas

CIAFARDO, Mariel: "Glosario de figuras retóricas" en La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa, La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2019.

SEMINARA, Emiliano: Operaciones en la música. Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.

3. Condiciones de la organización formal. Materiales, conceptos operatorios, percepción

BELINCHE, Daniel y LARRÉGLE, María Elena.: Apuntes sobre Apreciación Musical, La Plata, EDULP, 2006. Capítulos 1, 2, 4.

4. Materiales

ALVIDES, Matilde y BELINCHE Daniel: "Materiales" en Colección Textos Breves N° 1. La Plata, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.

5. Conceptos operatorios, introducción al análisis.

BELINCHE, Daniel y LARRÉGLE, María Elena: Apuntes sobre Apreciación Musical, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 3.

CIAFARDO, Mariel: "La teoría de la Gestalt en el marco del lenguaje Visual" en La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa, La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2019.

SOLASSI, Juana. Problemas en el espacio y en el tiempo del arte. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL), La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes UNLP 2016.

6. Signo/Símbolo

COLOMBRES, Adolfo: Teoría transcultural del arte. Buenos Aires, Ediciones del sol, 2005. (Introducción y Capítulo 1)

02

UNIDAD

Objetivos

Que los y las estudiantes 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. Altura, profundidad, longitud, densidad. 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. Tiempo: material. Prosa vocal, danza, abstracción tonal: pulso, metro, división, compás. Tempo y subjetividad. Multipolaridad rítmica. Ritmos dentro del ritmo.

Forma: relaciones. Principios de construcción: Identidad, semejanza, diferencia, oposición. Formas verbales, corporales, narrativas y puras. Armonía tonal. Abandono de las formas proporcionales. Criterios de unidad y segmentación. Diferencia entre forma y estructura. Formas dentro de formas.

Percepción y música. Cultura y subjetividad. Oír, escuchar. Ver/ ser visto.
Puntos de vista. Estar distraído. El afán clasificatorio y lo inconmensurable.
Aspectos primarios del análisis musical: percepción inicial, descomposición analítica,
reconstrucción simbólica.

Bibliografía

1. Espacio/textura/melodía

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, M.: Apuntes sobre Apreciación Musical, La Plata, EDULP, 2006.

Capítulo 5.

BELINCHE D. y CIAFARDO M.: "El espacio y el arte" en METAL Memorias, escritos y trabajos desde América Latina, La Plata, Papel Cosido, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.

2. Tiempo/ritmo

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: Apuntes de Apreciación Musical, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 6.

BELINCHE D.: Arte, poética y educación, La Plata, EDULP, 2011. Cap. I Pp.52 a 81. (Segunda Edición, 2013).

INDIJ, Guido (comp.): Sobre el tiempo, Buenos Aires, La marca, 2008.

3. Forma

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: Apuntes de Apreciación Musical, La Plata, EDULP, 2006. Capítulo 7.

KÜHN, Clemens: (1989) Tratado de la forma musical, Barcelona, Editorial Labor, 1992.

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

4. Análisis

NAGORE, María: "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica" en Música al Sur N° 1, revista Electrónica Musical. Madrid, Universidad Complutense, 2004.

03

UNIDAD

Objetivos

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

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

Que analicen críticamente su propia producción.

Contenidos

Corrientes analíticas: entre el formalismo y la hermenéutica. El giro cultural. Gestualidad poética, parte, detalle. Problemas epistemológicos del análisis en la música actual. De la escucha a la palabra. Recursos para la escritura analítica.

Interpretación en la perspectiva poética. Recursos en la composición textual. Interpretación en música. Recursos instrumentales: tempo, dinámica, articulación. Énfasis/ambigüedad. Géneros y estilos en el presente.

Estereotipos culturales y musicales. Estereotipos analíticos y textuales. Los medios de comunicación y la música.

Cosmovisiones: El mundo antiguo y el mundo moderno. Un enfoque sobre la modernidad. Colonialismo, ciencia, centro y periferia. El modelo civilizatorio y el concepto de Sujeto autoconsciente. Los grandes relatos. El arte clásico. Persistencias e imbricaciones.

Criterios básicos para la realización: técnicas de estudio y ensayo. Roles en el trabajo grupal. Precisión, coordinación, ajuste, interpretación. Continuidad/ interrupción. Concertación y exposición en público.

Bibliografía

1. Interpretación

BELINCHE, D. y LARRÉGLE, E.: Apuntes de Apreciación Musical, EDULP, La Plata, 2006. Capítulo 8.
ECO, Umberto: Los límites de la interpretación, Lumen. Barcelona, 1992. Prólogo.

2. Cosmovisiones

ACHA, Juan, COLOMBRES Adolfo y ESCOBAR Ticio: Hacia una teoría americana del arte, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2004. Prólogo.

BELINCHE Daniel: "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.

CASULLO, Nicolás, Forster, Ricardo, Kaufman, Alejandro: Itinerarios de la modernidad. Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad. Teórico 1 y 10. Buenos Aires, Eudeba, (1999), 2017.

COLOMBRES, Adolfo: Sobre la cultura y el arte popular, México, Ediciones del sol, 1987. Prólogo y capítulo 1.

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

HOBBSAWM, Eric: Historia del Siglo XX, Bs. As, Crítica, 1999. Capítulo VI y XVII.

PIGLIA Ricardo: Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh. Buenos Aires, Eterna cadencia, 2016.

SEMINARA, Emiliano. El sistema tonal, un sistema moderno. Papel Cosido, Facultad de Artes, UNLP, 2020.

3. Ensayo

SOLASSI, Juana. El ensayo. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL). La Plata, Papel Cosido, 2016.

04

UNIDAD

Objetivos

Que los y las estudiantes frecuenten la escucha y el análisis de obras actuales y del pasado reciente desde la perspectiva de la actualidad del presente.

Contenidos

La música en el siglo XX y XXI: música clásica, vanguardias, música popular, industria cultural, música de masas. Escenas de la música actual.

Posmodernidad. Las "Nuevas tecnologías". Temporalidad y espacialidad en el circuito interconectado. El videoclip y la vida como espectáculo. Totalidad y fragmentación.

La música en la escena y en el lenguaje audiovisual.

La música y los medios. Publicidad, diseño, redes, streaming e instalaciones.

La fantasía de la comunicación permanente. Diferencias y semejanzas entre arte, comunicación y cultura.

Bibliografía

1. Vanguardias

BENASSI, Verónica, BELINCHE, Daniel: "Cantar: resplandores tardíos de la civilización y la barbarie". En CLANG, N° 4. La Plata, Papel Cosido, 2016.

FISCHERMAN, Diego: La Música del Siglo XX. Buenos Aires, PAIDOS, 1998.

FISCHERMAN, Diego: Escrito sobre música. "Equívoco N°4. Chopin el revolucionario". "Retrato de una cantante. Elis Regina". "Revolución N°7. Buenos Aires, 1907: El Tango". Buenos Aires, PAIDOS, 2011.

2. Música popular

AHARONIÁN, Coriún.: "Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" (1993) en Hacer música en América Latina, Montevideo, Tacuabé, 2012.

3. Estereotipos

CIAFARDO, M. y BELINCHE, D.: "El bueno y el malo. Los estereotipos en el arte. Un problema de la educación artística. Los artistas son de piscis". En La Puerta, revista internacional de arte y diseño, año 3 número 3, La Plata, Facultad de Bellas Artes UNLP, 2008.

4. Posmodernidad

CASULLO, Nicolás, Forster, Ricardo, Kaufman, Alejandro: Itinerarios de la modernidad. Corrientes de pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad. Teórico 9. DÍAZ, Esther: Posmodernidad, Buenos Aires, Biblos. 1999.

5. Diferencias entre arte y comunicación

PIGLIA Ricardo: Escenas de la novela argentina 1. Clases abiertas. En Canal Encuentro. Buenos Aires, TV digital, 2013.

6. La música en el lenguaje audiovisual

LARREGLE M. E.: "Baja la luz, empieza la música" En Arkadin. Estudios sobre cine y artes audiovisuales. Año 6 N° 4. La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2012, p.66.

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

Exposición de una de las cuatro unidades en las que se divide el programa y, dentro de ellas, uno de los puntos que la conforman (por ejemplo: en la unidad 1, el punto 3: Materiales. Sonidos, silencio y ruido. De la materia a la idea. Operaciones, procedimientos).

Exposición y discusión de los libros Apuntes sobre apreciación musical y Arte, poética y Educación y los artículos o capítulos señalados con asterisco en la bibliografía adjunta.

Análisis de un registro grabado in situ, seleccionado por la cátedra.

Los textos señalados con un asterisco requieren lectura obligatoria.
El resto de la bibliografía podrá ser consultada para profundizar la unidad seleccionada.

BIBLIOGRAFÍA PARA EL EXAMEN LIBRE

*Los textos señalados con asterisco
requieren lectura obligatoria.*

AHARONIÁN, Coriún.: "Factores de identidad musical latinoamericana tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje" (1993) en Hacer música en América Latina, Montevideo, Tacuabé, 2012.

ALVIDES, Matilde, BELINCHE Daniel: Colección textos breves "Materiales" Colección Textos Breves Nº 1. Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.*

AUTORES VARIOS: "Obras, análisis", en Colección Textos Breves Nº 2, de la materia Introducción a la Producción y el Análisis Musical. Facultad de Bellas Artes UNLP, 2015.*

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

BELINCHE D.: Arte, poética y educación, La Plata, EDULP, 2011. (Segunda Edición, 2013).*

BELINCHE D. y CIAFARDO M.: "El espacio y el arte" en METAL Memorias, escritos y trabajos desde América Latina, La plata, Papel Cosido, 2015.*

BELINCHE D.: "América, la tierra donde sopla el viento" en La Puerta, publicación de arte y diseño Nº 4, La Plata, Secretaría de publicaciones y posgrado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, 2010.*

BENASSI, V., BELINCHE, D.: "Cantar: resplandores tardíos de la civilización y la barbarie". En CLANG, Nº 4. La Plata. Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, 2014.

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

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 Nº 3. Junio de 2008, pp. 17-28. *

COLOMBRES, Adolfo: Sobre la cultura y el arte popular, México, Ediciones del sol, 1987.

ECO, Umberto: Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen. 1992 (Prólogo)

FISCHERMAN, Diego: Efecto Beethoven, Complejidad y valor en la música de tradición popular, Buenos Aires, PAIDOS, 2004.

FISCHERMAN, Diego: Escrito sobre música, Buenos Aires, PAIDOS, 2005. (Completo)

FISCHERMAN, Diego: La Música del Siglo XX, Buenos Aires, PAIDOS, 1998.*

GONZALES, H., ARGUMEDO, A. y OTROS: Crisis de las Ciencias Sociales en la Argentina en crisis, Buenos Aires, Prometeo, 2005 (Ponencia de Alcira Argumedo)*

HOBBSAWM, Eric: Historia del Siglo XX. Buenos Aires, Crítica, 1999. (Prólogo y capítulos VI y XVII)*

LARREGLE; M, E.: "Baja la luz, empieza la música" en Arkadin. Estudios sobre cine y artes audiovisuales. Año 6 N° 4. La Plata, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, UNLP, 2012, p.66.*

PIGLIA, Ricardo: Formas Breves. Buenos Aires, Temas Grupo Editor SRL. 1999. (Tesis sobre el cuento)*

SEMINARA, Emiliano. El sistema tonal, un sistema moderno. Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.*

SEMINARA, Emiliano: Operaciones en la música. Papel Cosido, Facultad de Artes UNLP, 2020.*

Videos

PIGLIA, Ricardo: Escenas de la novela argentina 1. Clases abiertas. En Canal Encuentro. Buenos Aires, TV digital, 2013.*

SOLASSI, Juana. Problemas en el espacio y en el tiempo del arte. Cortometraje producido por el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Latinoamericano (IPEAL). La Plata, Papel Cosido, 2016.*

Departamento
de Música

 FACULTAD
DE ARTES

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA