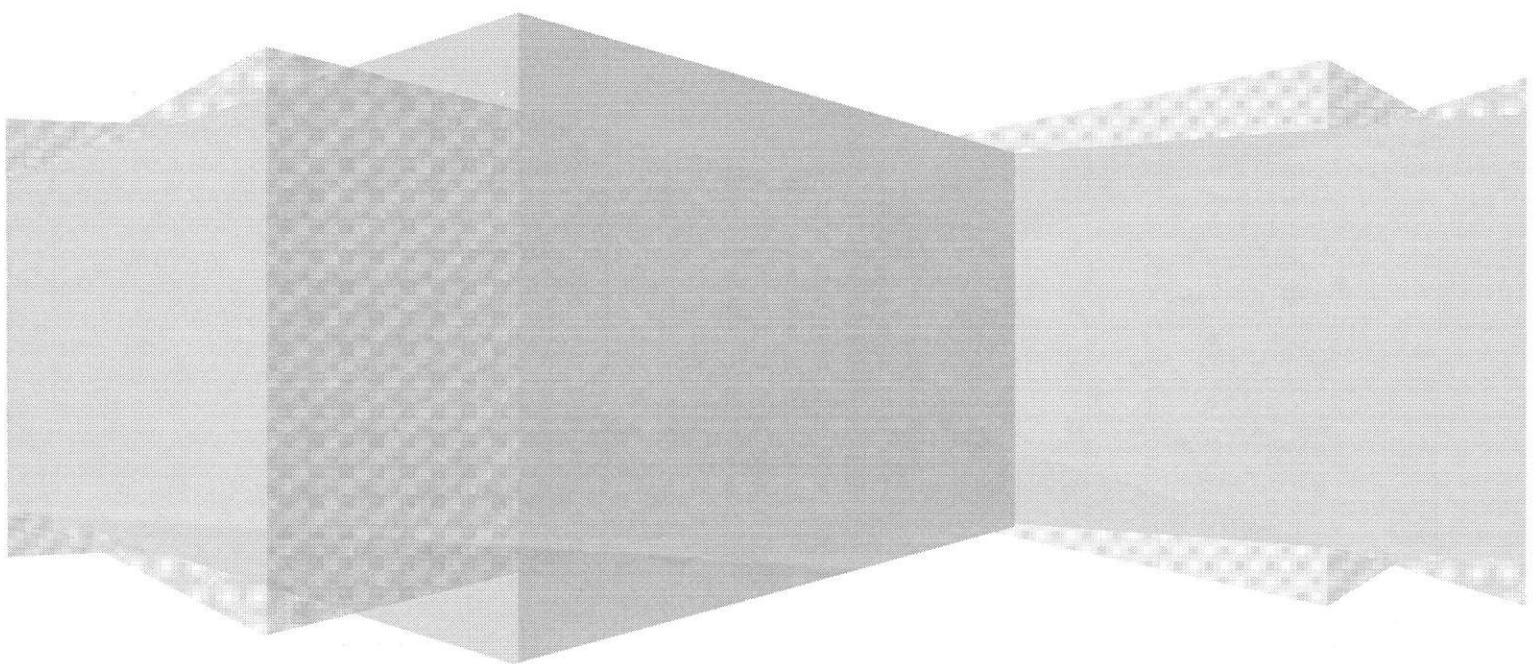

Producción y Análisis Musical I

Prof. en Música Orientación Educación Musical

Francisco Marchioni

Asignatura: PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS MUSICAL I

Año: 1er AÑO

Carrera: PROF. EN MÚSICA ORIENTACIÓN EDUCACIÓN MUSICAL

Establecimiento: ESCUELA DE ARTE N° 500

Cantidad de módulos semanales: 2 (DOS)

Profesor: LIC. FRANCISCO P. MARCHIONI

Ciclo lectivo: 2017

Propuesta Académica

Fundamentación

El espacio curricular '*Producción y Análisis Musical*' manifiesta en su denominación, la intersección de dos ramas fundamentales de cualquier actividad artística. También define un orden jerarquizante en los verbos empleados "*Producir*" primero y "*Analizar*" después. Humildemente vamos a invertirlos de lugar no sólo para presentarlos en esta fundamentación, sino como estrategia de estudio. Primero la escucha atenta y analítica que aprehenda el saber, que será aplicado en el momento de la producción.

El *análisis musical* se ha convertido en un campo autónomo, dentro del cual conviven varios enfoques, posturas y teorías. Alude a la indagación, comprensión, explicación y/o interpretación de una realidad musical, que comienza a orientarse con la formulación de preguntas básicas: *¿Cómo es esto?* , *¿Qué quiere decir esto?* , *¿Cómo funciona esto?*, *¿Qué me dice a mí esto?* , *¿Cuántas interpretaciones podemos encontrar sobre esto?*

La búsqueda de sus respuestas en el espacio-tiempo abstracto en el cual convive la música, supone la construcción de nuevas relaciones y esquemas de razonamiento que permitan el abordaje de ese objeto de conocimiento y como consecuencia provoquen el asentamiento de los conceptos musicales.

La escucha musical contiene las siguientes variables: la obra, su sintaxis, el contexto y las condiciones de recepción, apuntando a la adquisición de una percepción relacional y analítica, partiendo de las obras más breves hacia las más extensas, de las más sencillas a las más complejas, de las más cercanas a las más diversificadas.

Pero no se trata de reproducir una acción teórica escindida del cuerpo. El arte es difícil de comprender para quien no lo practica. Es necesario que los estudiantes toquen, realicen sus *producciones musicales*. El trabajo es una actividad intelectual aun cuando es manual. Si es cierto que el arte enseña conceptos, y, por lo tanto, estos conceptos se encuentran dentro de la música, su verdadera internalización no puede concretarse del todo si no es a través de su propia realización.

Con la praxis además se abre una nueva vertiente que es la subjetividad de la interpretación, los arreglos, las técnicas de ensayo, el ajuste de las variables musicales, el perfeccionamiento de la técnica instrumental, la exposición en público.

La tarea será enseñar a enseñar desde una vivencia concreta que implique la escucha atenta, el análisis crítico, y la producción comprometida pero adecuada a las posibilidades técnicas y expresivas de los estudiantes.

Contenidos

Unidad 1 "Introducción al análisis"

- 1.1. Imaginarios sobre el arte y la música.
- 1.2. Aspectos primarios del análisis musical.
 - 1.2.1. Percepción inicial, descomposición analítica, reconstrucción simbólica.
 - 1.2.2. Corrientes analíticas: entre el formalismo y la hermenéutica.
- 1.3. Percepción y música.
 - 1.3.1. Cultura y subjetividad.
 - 1.3.2. Oír, escuchar.
 - 1.3.3. Puntos de vista.
- 1.4. Conceptos operatorios.
 - 1.4.1. Organización témporo-espacial formal.
 - 1.4.2. Categorías tradicionales y alternativas.
 - 1.4.3. Configuraciones, relaciones. Agrupamiento, separación. Figura/ fondo.

Unidad 2 "Textura, ritmo y forma"

- 2.1. Espacio.
 - 2.1.1. Altura, profundidad, longitud, densidad.
 - 2.1.2. **Textura**: relaciones de subordinación (figura-fondo), complementariedad y texturas complejas.
- 2.2. Tiempo.
 - 2.2.1. **Ritmo**. Relaciones. Repetición y cambio.
 - 2.2.2. Prosa vocal, danza, abstracción tonal: pulso, metro, división, compás, acento.
 - 2.2.3. Tempo y subjetividad.
- 2.3. Tiempo-espacio.
 - 2.3.1. **Forma**: relaciones. Principios de construcción: Identidad, semejanza, diferencia, oposición. Criterios de unidad y segmentación.
 - 2.3.2. Diferencia entre forma y estructura. Formas dentro de formas.
 - 2.3.3. Género.

Unidad 3 “La interpretación”

- 3.1. Interpretación en música.
 - 3.1.1. Recursos instrumentales: tempo, dinámica, articulación.
 - 3.1.2. Énfasis/ambigüedad. Géneros y estilos en el presente.
- 3.2. Criterios básicos para la producción.
 - 3.2.1. Punto de partida y operaciones en la música.
 - 3.2.2. Tensión entre lo pensado y lo materializado. De la materialidad a la idea.
Austeridad, claridad, economía de recursos, fluidez.
- 3.3. Criterios básicos para la realización.
 - 3.3.1. Técnicas de estudio y ensayo. Roles en el trabajo grupal.
 - 3.3.2. Precisión, coordinación, ajuste, interpretación. Continuidad/interrupción.
 - 3.3.3. Concentración y exposición en público.

Presupuesto de tiempo

De las 32 clases de 2 módulos cada una disponibles en el año lectivo, se las utilizará de la siguiente manera, a bien de completar los contenidos desarrollados en el punto anterior:

- Cantidad de horas disponibles: **64** módulos.
- Unidad 1: **16** módulos.
- Unidad 2: **24** módulos.
- Unidad 3: **12** módulos.
- Evaluaciones y presentaciones de producción musical: **12** módulos.

Expectativas de logro

Al finalizar el año lectivo se espera:

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

- Que analicen críticamente su propia producción.
- Que los alumnos frecuenten la escucha y el análisis de obras actuales y del pasado reciente desde la perspectiva de la actualidad del presente.

Intervenciones didácticas

- Construcción de diagramas y grillas como guías de audición y análisis de obras, donde se profundice sobre los materiales y formas de organización del lenguaje musical, indicando el grado de integración del análisis: identificación, comparación, relación de partes, agrupamiento y clasificación con denominaciones específicas de las configuraciones.
- Selección para la escucha, análisis, lectura y producción de obras de contexto histórico y estilístico variado, donde se problematicen o se expongan los contenidos tratados en cada clase.
- Selección de bibliografía adecuada para cada unidad.
- Construcción de un espacio crítico y de debate sobre los contenidos, en donde se dé lugar a las diferentes subjetividades, atendiendo y respetando la diversidad de vivencias, experiencias, conocimientos, culturas que los alumnos poseen.

Recursos

Materiales

- Computadora ó TV y DVD.
- Equipo de audio.
- Biblioteca.
- Acceso a medios de comunicación masivos y a Internet.
- Bibliografía o aportes desde los alumnos.
- S.U.M. o espacios áulicos donde desarrollar los ensayos de los grupos de producción musical.
- Instrumentos musicales varios.

Didácticos

- Apuntes de clase
- Obras musicales de distinto género estilístico e histórico seleccionadas en formato de audio, partitura y/o video, para desarrollar conceptos, realizar análisis y producciones en general.
- Además de la bibliografía que se detalla abajo, material de lectura en publicaciones en internet y recortes periodísticos, que tengan que ver con agrupaciones musicales y movimientos culturales.

- Documentales en video o películas que traten los contenidos trabajados en clase.

Evaluación

La Promoción Directa

- 80% de asistencia a las clases
- 100% de los trabajos prácticos aprobados
- Aprobación de dos parciales escritos (uno en cada cuatrimestre), con un mínimo de 6 (seis)
- Aprobación de un trabajo final de producción musical grupal con carácter de muestra pública con un mínimo de 6 (seis)

Promoción Libre

- Examen escrito sobre la bibliografía obligatoria, más el análisis de un registro grabado seleccionado por la cátedra.
- Realización y ejecución en grupo (entre 2 y 5 integrantes) de tres arreglos a partir de las consignas indicadas por la cátedra.

Actividades de extensión

Una agrupación musical bajo la lupa

Los alumnos y el docente deberán organizar un evento en las instalaciones de la Escuela N°500 y abierto a todos los interesados, que implique la participación de una agrupación musical con experiencia que posea alguna particularidad formal, textural, rítmica, instrumental o compositiva valiosa de ser observada con mirada analítica.

El encuentro se dividirá básicamente en dos, siendo el primero el espacio para que los alumnos realicen preguntas previamente formuladas, que indaguen directamente sobre aquellas particularidades que se destaquen de tal agrupación. En la segunda etapa del encuentro, la misma podrá ejecutar algunas obras de su repertorio para poner en movimiento lo teorizado previamente y así además cumplir con los dos fines de la materia: análisis y producción.

Proyecto de extensión e investigación: ¿Es posible encontrar en las manifestaciones musicales de nuestra ciudad y la zona, características comunes en el lenguaje musical que definan una identidad o rasgo distintivo cultural?

La investigación requerirá un relevamiento de las manifestaciones musicales más relevantes actuales o de un recorte de tiempo determinado, que permitan tomar una posición razonable a lo que se pregunta. El proyecto debe tener límites concretos de tiempo, tanto en el período histórico que se desee analizar, como en el de desarrollo del mismo ¹ (no debe superar el lapso de un cuatrimestre), y de población o agrupaciones musicales elegidas para la muestra.

Pretende generar un campo de observación en un contexto cercano a los alumnos, dando lugar a la aplicación de los contenidos aprendidos en clase y generando un espacio de debate en torno a la identidad cultural de la ciudad en que vivimos.

Bibliografía

- BELINCHE D.: Arte, poética y educación, La Plata, EDULP, 2011. Capítulo 1. (Segunda Edición, 2013).
- BELINCHE, D. y LARRÉGLE, M.: Apuntes sobre Apreciación Musical, La Plata, EDULP, 2006.
- CIAFARDO, M.: La Teoría de la Gestalt en el marco del Lenguaje Visual . Mayo de 2008.
- COLOMBRES, Adolfo: Teoría transcultural del arte. Buenos Aires, Ediciones del sol, 2005.
- ECO, U.: Los límites de la interpretación Lumen. Barcelona, 1992. Prólogo.
- ETKIN, Mariano (trad.): "György Ligeti" en Arte y opinión, Colección Breviarios, Facultad de Bellas Artes, La Plata, 2006.
- FISCHERMAN, Diego: La Música del Siglo XX. Buenos Aires, PAIDOS, 1998.
- FISCHERMAN, Diego: Escrito sobre música. Buenos Aires, PAIDOS, 2005.
- FISCHERMAN, Diego: Efecto Beethoven. Buenos Aires, PAIDOS, 2008.
- INDIJ, Guido (comp.): Sobre el tiempo Buenos Aires, La marca, 2008.
- KÜHN, Clemes: (1989) Tratado de la forma musical, Ed. Labor. Barcelona. 1992.
- LARUE Jean.: Análisis del estilo musical. Barcelona, Labor, 1989.
- NAGORE, María: "El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica" en Música al Sur No 1, revista Electrónica Musical. Madrid Universidad Complutense, 2004.
- PIGLIA, Ricardo: "Tesis sobre el cuento" y "Nueva Tesis sobre el cuento" en Formas Breves. Buenos Aires, Anagrama, 2011.
- SONTAG, S.: (1964) Contra la interpretación, Buenos Aires, Alfaguara, 1996.

¹ Es una investigación que de querer efectuarla seriamente, excedería la propia materia en tiempo, con imaginarse en relevar en parte de la música que no está registrada nos daría una idea; y en fin pedagógico, porque los alumnos recién comienzan a dar los primeros pasos en el campo del análisis.