

Materia: Introducción al lenguaje musical

Departamento:

Artes

Profesor:

Benedetto, Sandro

2º Cuatrimestre - 2006

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Introducción al Lenguaje Musical

PROFESOR : Sandro Benedetto

CUATRIMESTRE: 2°

AÑO: 2006

PROGRAMA N 0635

Aprobado por Resolución N° (3) 1127/13

María De Palma
Jefa Depto. de Despacho

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes

Introducción al Lenguaje Musical

Prof.: Lic. Sandro Benedetto

2do. Cuatrimestre 2006

PROGRAMA 2006

Objetivos

Que el alumno:

- Reconozca auditivamente los diferentes parámetros que constituyen el lenguaje musical.
- Estimule su percepción y comprensión auditiva.
- Adquiera conocimientos generales de distintos períodos de la historia de la música.
- Aplique los conceptos estudiados para discriminar auditivamente los mismos.
- Relacione los contenidos de la materia con otras áreas artísticas del plan de estudios, pudiendo abordar los mismos de manera interdisciplinaria.

Contenidos

Unidad 1: EL SONIDO

Producción, transmisión y recepción del sonido.

Frecuencia de las vibraciones (altura), amplitud (intensidad), composición y forma de la onda (timbre). Sonido y ruido.

Unidad 2: EL RITMO

Ritmos uniforme y no uniforme.

Ritmos libre y pulsado.

Diferentes tipos de compases.

Unidad 3: LA SINTAXIS Y LA FORMA MUSICAL

Noción de Oración, como punto de partida del análisis sintáctico.

Agrupación de oraciones por secciones según distintos criterios (instrumentales, temáticos, texturales, armónicos, rítmicos, etc.).

Segmentación sintáctica en frases y miembros de frase relacionada con los mismos criterios.

Unidad 4: LOS TEMAS Y LOS MOTIVOS

Noción de Tema y Motivo.

Descripción rítmica y melódica del motivo. Noción de Elaboración.

Unidad 5: EL ASPECTO MELODICO - ARMONICO

Músicas con centro tonal definido: Música modal, Música tonal.

Música atonal.

Unidad 6: LAS FUNCIONES FORMALES

Las Funciones Formales del discurso musical:

Introductoria.

Expositiva.

Elaborativa.

Transitiva.

Conclusiva.

Unidad 7: LA TEXTURA

Noción de textura.

Diferentes texturas básicas: Monofonía, Melodía acompañada, Polifonía vertical, Polifonía horizontal.

Combinaciones de texturas.

Unidad 8: LAS FUENTES SONORAS

La voz, su registro y tesitura.

Diversas agrupaciones vocales.

Forma de producción del sonido en la voz.

Los instrumentos de la orquesta occidental. Clasificación tradicional. Clasificación según Hornböstel y Sachs. Los principales instrumentos solistas. Distintas agrupaciones instrumentales. Reconocimiento auditivo de instrumentos, ruidos y sonidos electrónicos.

Unidad 9: LA INTERPRETACION MUSICAL

Conceptos de dinámica, agógica y articulación.

Agógica: Tempos lento, moderato y presto. Accelerando y rallentando. Tempo rubato. Otros.

Dinámica: Forte, mezzo forte y piano. Crescendo y diminuendo. Otros.

Articulación: Legato, portato, staccato, etc.

Unidad 10: EL PROBLEMA DEL LENGUAJE MUSICAL

El lenguaje musical. Su consideración como discurso. La producción de sentido.

Emoción y significado en la música desde la perspectiva de Leonard Meyer.

La articulación de las unidades: Teoría de la Gestalt y Teoría de la Información.

Unidad 11: LOS ESTILOS MUSICALES

La música desde la Edad Media hasta el siglo XX. Principales formas y géneros musicales. Principales compositores. Ubicación temporal y centros musicales.

Unidad 12: RECONOCIMIENTO ESTILISTICO

Aplicación del análisis auditivo al reconocimiento de los estilos desarrollados en la

Unidad 13: MÚSICA E IMAGEN

Los medios audiovisuales. La banda sonora, sus componentes, funciones. La música y el cine. Sintaxis del montaje audiovisual.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía por unidades temáticas:

Textos introductorios

Aarón Copland. *Como escuchar la música*. Editorial Fondo de Cultura Económica. México.

Pierre Schaeffer. *Tratado de los objetos musicales*. Editorial Alianza. Madrid.

Gino Stefani. *Comprender la música*, Edit. Paidós, Barcelona / Bs. As.

David Boyden. *Introducción a la música*, Edit. Felmar, Madrid, 1982.

AAVV. *Diccionario musical para el aficionado*. Edit. Crea. Bs. As. 1981.

Conrado Xalabarder. *Enciclopedia de la Bandas Sonoras*. Ediciones Grupo Zeta, Barcelona, 1997.

Sobre sonido

Jean Jacques Matras. *El sonido*. Edit. El Ateneo, Buenos Aires.

Tirso de Olazábal. *Acústica musical y organología*. Edit. Ricordi, Buenos Aires.

John B. Pierce. *Los sonidos de la música*. Biblioteca Scientific American. Editorial Labor, Barcelona.

Sobre ritmo

Francisco Kröpfl, con la colaboración de María del Carmen Aguilar. *Propuesta para una metodología de análisis rítmico*. Edición del CCCBA. 1989.

María del Carmen Aguilar. *Método para leer y escribir música a partir de la percepción*. Cuaderno de Ritmo. Ediciones Culturales Argentinas. 1978.

Edgar Willems. *El ritmo musical*. Editorial Eudeba.

Alberto Williams. *Teoría de la música*. Editorial La Quena, Buenos Aires.

Sobre sintaxis, forma musical y análisis temático

María del Carmen Aguilar. *Introducción al Lenguaje Musical*. Ficha de la cátedra Introducción al Lenguaje Musical. Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 1997.

María del Carmen Aguilar. *Estructuras de la sintaxis musical*. Serie: Fichas de cátedra. Facultad de Filosofía y Letras (UBA). 1997.

Zamacois, Joaquin. *Curso de formas musicales*. Editorial Labor.

María del Carmen Aguilar, Silvia Glocer, Eduardo Percossi. *Apreciación Musical I*. Ediciones de autor. 1998.

Sobre organización melódico – armónica

María del Carmen Aguilar, Silvia Glocer, Eduardo Percossi. *Apreciación Musical I*. Ediciones de autor. 1998.

María del Carmen Aguilar. *Método para leer y escribir música a partir de la percepción*. Cuaderno de Melodía. Ediciones Culturales Argentinas. 1978.

Sobre funciones formales y textura

María del Carmen Aguilar, Silvia Glocer, Eduardo Percossi. *Apreciación Musical I*. Ediciones de autor. 1998.

Sobre interpretación musical

María del Carmen Aguilar, Silvia Glocer, Eduardo Percossi. *Apreciación Musical I*. Ediciones de autor. 1998.

María del Carmen Aguilar. *Método para leer y escribir música a partir de la percepción*. Cuaderno de Ritmo. Ediciones Culturales Argentinas. 1978.

Sobre fuentes sonoras

Ulrich Michels. *Atlas de Música I*. Editorial Alianza, Madrid

Curt Sachs: *Musicología comparada*. EUDEBA, 1966.

Rudolph Stephan. *Enciclopedia Moderna del Conocimiento Universal*, Tomo 'Música'. Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires.

Sobre el problema del lenguaje musical y la percepción

Rudolf Arnheim. *Arte y Percepción Visual*. EUDEBA.

Abraham Moles. *Teoría del arte y percepción estética*. Ediciones Júcar. Madrid. 1975.

Leonard Meyer. *Emotion and Meaning in Music*. The University of Chicago Press. 1956.

Enrico Fubini. *La estética musical desde la antigüedad hasta nuestros días*. Editorial Alianza. 1990.

Umberto Eco. *La definición del arte*. Cap.: "Necesidad y posibilidad en las estructuras musicales". Planeta – De Agostini. Barcelona. 1985.

Sobre Estilos musicales

Pola Suárez Urtubey. *Historia de la Música*. Editorial Claridad, Bs. As., 2004.

Jean de Valois. *El canto gregoriano*. Editorial Eudeba.

Eduardo Grau. *Baja Edad Media, Ars Nova y Renacimiento*. Editorial Ricordi, Buenos Aires.

Donald Grout y Claude Palisca. *Historia de la música occidental*, Volumen I y II. Editorial Alianza, España.

A. Robertson y D. Stevens. *Historia general de la música*, vol. I a IV Ed. Siglo XXI.

Erwin Leuchter. *Ensayo sobre la evolución de la música en occidente*. Editorial Ricordi, Buenos Aires.

Erwin Leuchter. *Florilegium musicum*. Editorial Ricordi, Buenos Aires.

Rudolph Stephan. *Enciclopedia Moderna del Conocimiento Universal*, Tomo 'Música'. Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires.

Edward Mc Nall Burns. *Civilizaciones de Occidente*. Editorial Siglo XX. Bs. As.

Juan Carlos Paz. *Introducción a la música de nuestro tiempo*. Editorial Sudamericana. Bs. As. 1971

Igor Stravinsky. *Poética musical*. Emecé. Bs. As

María del Carmen Aguilar. *Folklore para armar*. Ediciones culturales argentinas. Bs. As. 1991.

María del Carmen Aguilar, Silvia Glocer, Eduardo Percossi. *Apreciación Musical I*. Ediciones de autor. 1998.

Silvia Glocer. *Apreciación Musical II*. Ediciones de autor. Bs. As. 1999.

Sobre música e imagen

Diccionarios musicales

Edit. Iberia, Barcelona 1981;

Edit. Ricordi, Bs. As,

Edit. Anaya, Madrid 1986;

Edit. Istmo, Madrid;

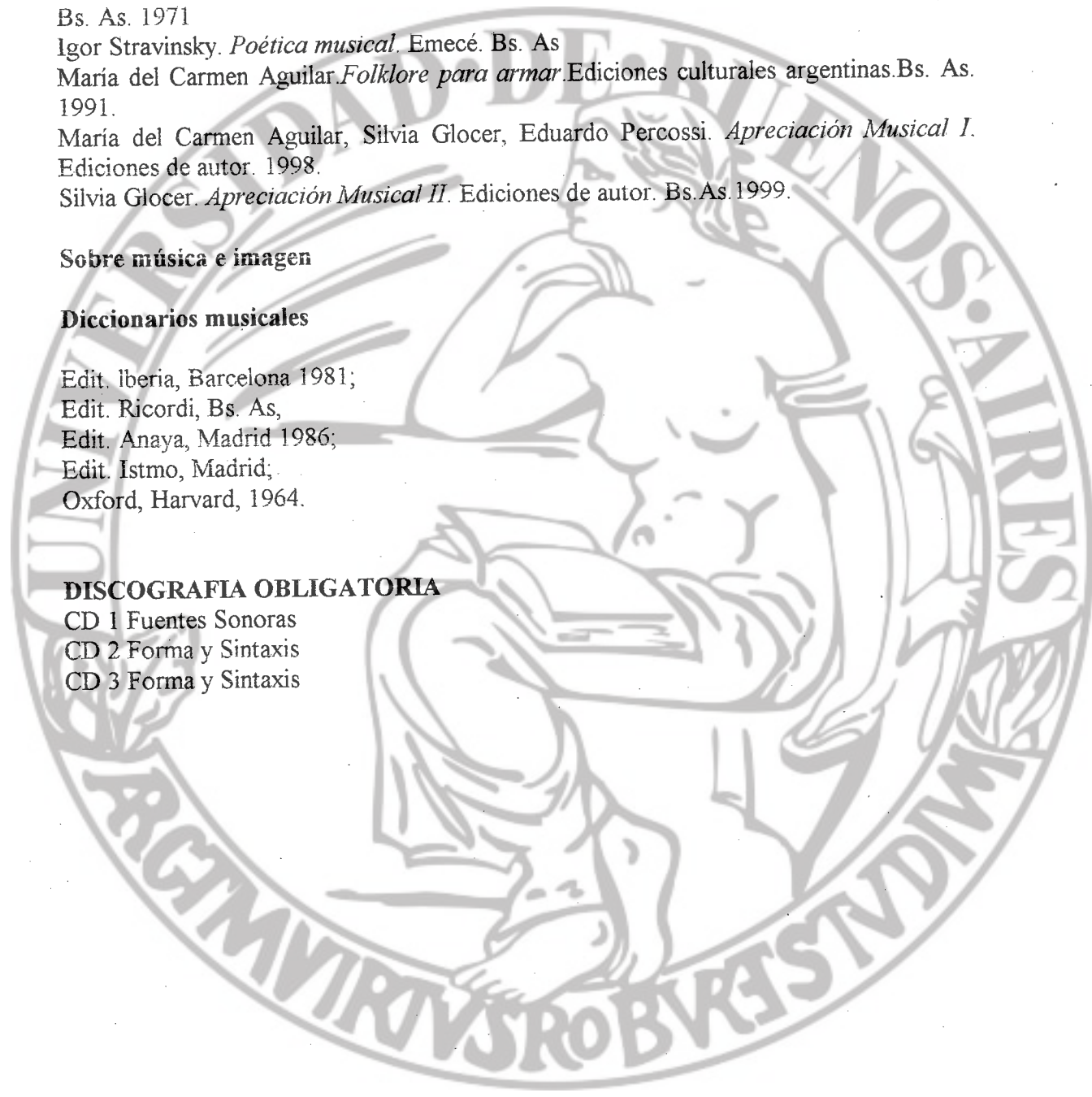
Oxford, Harvard, 1964.

DISCOGRAFIA OBLIGATORIA

CD 1 Fuentes Sonoras

CD 2 Forma y Sintaxis

CD 3 Forma y Sintaxis

DISCOGRAFIA SUGERIDA

Gregorian chant. Choralschola der Wiener Hofburgkapelle.
Gregorian christmas. Chants and motets (Laserlight).
Salve festa dies. Gregorian chant for seasons of the year (Naxos).
Chant. Greatest hits (Sony).
Gregorianischer choral: Weihnachtsmessen. Münsterschwarzach/ Joppich.
Chominciamento di gioia (Naxos).
Medieval carols (Naxos).
Close encounters in early music (Opus 111).
Codex Engelberg 314. Schola Cantorum Basiliensis.
Carmina Burana. Studio der frühen musik / Thomas Binkley.
Canciones picarescas y danzas del Renacimiento. Promúsica de Rosario.
Music of the crusades. The Early Music Consort of London/ David Munrow.
Camino a América. Conjunto Música Ficta de Buenos Aires.
'A l'estampida': medieval dance music. The Dufay Collective.
Musik der Gotik. The Early Music Consort of London/ David Munrow.
Musik in der Kathedrale von Reims und in Notre-Dame in Paris. Deller Consort/
Collegium Aureum.
De Machaut: La messe de Notre Dame. Le voir dit (Naxos).
Anthologie de la musique espagnole (Astrée).
The triumphs of Oriana. Madrigale. Pro Cantione Antiqua / Partridge.
Dufay: Chansons (Naxos).
De Rore: Johannes passion. Huelgas ensemble / Van Nevel.
Musique sacree du XVI siecle (Appia).
El siglo de oro. Pro Cantione Antiqua / Bruno Turner.
El Coral Femenino de San Justo, en el Teatro Colón / Director: Roberto Saccente.
Ensaladas. Hesperion XX / Jordi Savall.
Flecha: Las Ensaladas. Huelgas ensemble / Paul Van-Nevel.
Lassus. Theatre of voices (Harmonia mundi).
Palestrina. Missa Papae Marcelli. Choir of Westminster abbey / Preston.
Palestrina. Song of songs. Pro Cantione Antiqua / Bruno Turner.
Tomás Luis de Victoria: Motetes y misa. Coro del Conservatorio de Música de Morón.
Director: Roberto Saccente.
William Byrd. Masses for four & five voices (Naxos).
Tanzmusik aus Renaissance und Fruhbarock. Ragossnig/ Ulsamer-Collegium/ Ulsamer.
Praetorius: Tanze aus Terpsichore. The Early Music Consort of London/ David
Munrow.
Da Milano: Fantasias, Ricercars and Duets. Christopher Wilson/ Shirley Rumsey.
A History of Western Music. Norton Anthology of Western Music. Vol I y II.
Sonatas de Mozart, Haydn, Beethoven.
Cuartetos de cuerdas de Beethoven.
Sinfonías de Mozart, Haydn, Beethoven.
Preludios, estudios, valeses, polonesas, mazurcas de Chopin.
Operas: Don Juan (Mozart), La Traviatta (Verdi), La Boheme (Puccini).
Lieder de Schumann, Schubert, Brahms.
Preludios de Debussy.
Suites inglesas, francesas y alemanas, de Bach
El Clave bien temperado, Vol 1 y 2. J.S. Bach
"Guía orquestal para la juventud" de B. Britten,

“Pedro y el Lobo” de Prokofieff.

Concertos grossos. Vivaldi

Obras de Gustav Mahler, Maurice Ravel, Stravinsky, Erik Satie, Schönberg, Anton Webern, Alban Berg, Bela Bartok.

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

Modalidad del dictado de la materia

Carga horaria: materia cuatrimestral, clases teóricas de cuatro horas semanales y clases prácticas de dos horas semanales. Se recomienda la asistencia a todas ellas.

Asistencia mínima requerida para los Prácticos : 75 % de las clases dictadas.

Modalidad de las clases: teórico – práctica.

Régimen de promoción: exámenes parciales y trabajos prácticos. Examen final.

Etapas del desarrollo de los temas:

- audición de ejemplos musicales que permitan la identificación auditiva y el análisis de cada tema teórico;
- representación gráfica del análisis en una ficha provista por la cátedra;
- audición apoyada por el gráfico, para integrar sintéticamente el parámetro estudiado en la obra total.
- reconocimiento estilístico.

La modalidad de trabajo será similar para los Teórico y para los Prácticos. Los alumnos trabajaran con tres CDs preparados por la cátedra en los que aparecerán los ejemplos apropiados para la ejercitación. Las fichas de análisis formarán una carpeta que será presentada en fechas que se estipularán.

Durante el cuatrimestre concurrirán a las clases teóricas, músicos invitados para desarrollar conciertos que ilustren las clases referidas al reconocimiento estilístico.

Grupos de alumnos

Es deseable, dada la necesidad de un seguimiento personal para cada alumno, que las comisiones no tengan más de 30 (treinta) alumnos a cargo de un Ayudante.

Criterios de evaluación

No se requerirán conocimientos musicales previos de ningún tipo. La cátedra propone una aproximación perceptivo-conceptual a la obra musical guiada por una metodología que se expondrá con claridad. Se evaluará la capacidad de organizar las percepciones y fundamentar los puntos de vista y los criterios en los que se apoya dicha organización.

Evaluación y forma de promoción

Para aprobar la materia el alumno deberá cumplir con la asistencia requerida, rendir satisfactoriamente el examen parcial, presentar su carpeta de fichas de análisis y entregar un trabajo práctico. Cumplidos estos requisitos aprobará sus Trabajos Prácticos y podrá presentarse como alumno regular al Examen Final.

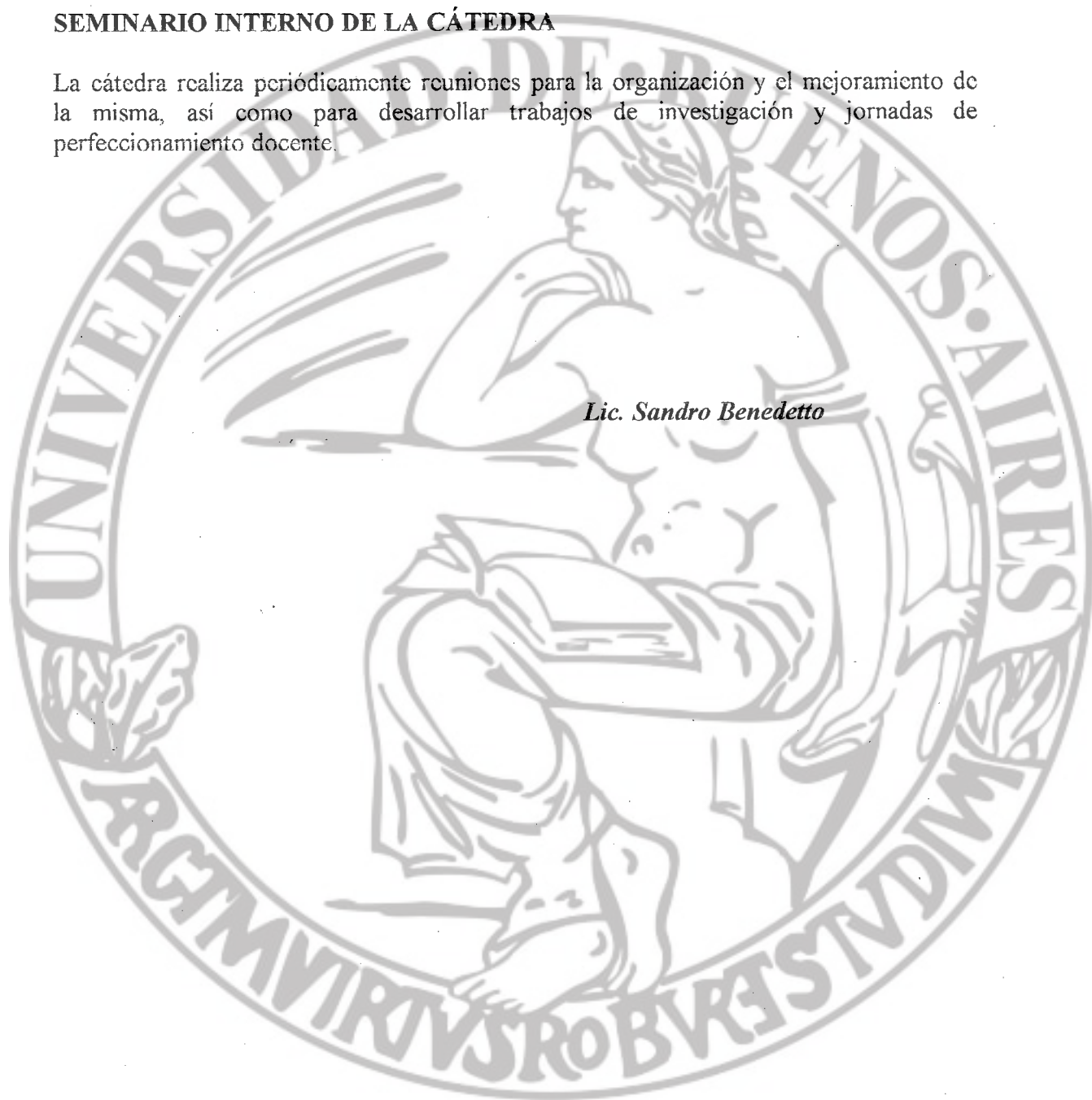
En el examen final se evaluarán los contenidos teóricos y el reconocimiento de estilos en forma auditiva.

En todos los casos se trabajará sobre la audición de obras musicales y el llenado de la Ficha provista por la cátedra, apoyado en la Guía de Audición que también se proveerá.

SEMINARIO INTERNO DE LA CÁTEDRA

La cátedra realiza periódicamente reuniones para la organización y el mejoramiento de la misma, así como para desarrollar trabajos de investigación y jornadas de perfeccionamiento docente.

Lic. Sandro Benedetto

Guía de audición

ANALIZAR:

1- Sintaxis

- ¿Se oyen grandes secciones?
- ¿Cuántas oraciones?
- ¿Cuántas frases en cada oración?
- ¿Se distinguen miembros de frase?
- Si hay métrica regular ¿Cuántos compases tiene cada frase?
- Si no hay métrica regular ¿Cuáles frases se perciben más largas o más cortas?

2- Ritmo

- el ritmo: es uniforme / no uniforme.
- si es no uniforme: es libre / es pulsado.
- la acentuación: es regular (¿cuántos tiempos tiene el compás?) / es irregular.
- la división de los tiempos: es binaria / es ternaria.

3- Temas

- hay un solo tema.
- hay dos o más temas.

4- Funciones formales

- ¿Hay introducción?
- ¿Dónde se expone el tema?
- ¿Hay elaboraciones del tema?
- ¿Hay secciones de transición?
- ¿Incluyen ellas momentos de liquidación, traslación y preparación?
- ¿Hay exposiciones de nuevos temas?
- ¿Hay elaboraciones de los mismos?
- ¿Hay recapitulaciones?
- ¿Dónde se cumple la función conclusiva?
- ¿Se diferencian en ella momentos de liquidación, cadencia y coda?
- ¿Aparecen funciones formales simultáneas en alguna oración?

5- Aspecto melódico-armónico

- Tiene o no centro tonal.

6- Textura

- Es un solo plano sonoro / Son dos o más planos sonoros.
- Si es un solo plano: monodía.
- Si son dos o más planos: tienen diversas jerarquías / tienen jerarquías similares.

LLENAR LA FICHA:

1- Sintaxis

- dibujar la sintaxis (oraciones, frases y miembros de frase).
- anotar la cantidad de compases.
- consignar las grandes secciones.

2- Ritmo

- anotar el tipo de ritmo.
- anotar el compás.
- registrar los cambios en relación a la sintaxis.

3- Temas

- indicar con letras mayúsculas cada tema sobre la sintaxis.

4- Funciones formales

- Anotar las diversas funciones formales con relación a la sintaxis.
- Si fuera necesario, consignar los diversos momentos en que ellas se cumplen.
- Si fuera necesario, consignar funciones simultáneas.

5- Aspecto melódico-armónico

- Consignar si tiene o no centro tonal (en observaciones)

6- Textura

- Consignar los signos correspondientes a cada textura en relación vertical con la sintaxis.
- Si hubiera combinación de texturas, colocar ambos signos separados por una barra. La que ocupe el primer plano se consignará encima de

- Si tienen diversas jerarquías: es una melodía con acompañamiento
- Si tienen jerarquías similares: son voces homogéneas en su ritmo (polifonía vertical) / son voces con ritmos diferenciados (polifonía horizontal).
- ¿Aparecen casos de combinaciones de texturas?

la que acompaña.

7- Orquestación

- Si se escuchan voces: son masculinas / femeninas / voces blancas (niños).
- Es una voz solista / es una pequeña agrupación vocal / es un coro.
- Si se escuchan instrumentos musicales: es un solista / es una agrupación instrumental.
- ¿Se reconoce la familia instrumental? /
- ¿Se reconoce el instrumento específico?

7- Orquestación

- Anotar en el margen izquierdo las clases de voces que participan y si lo hacen en conjunto o en forma solista.
- En el caso de participar instrumentos, consignarlos con libertad de criterio (por familias o individualmente).
- Consignar la presencia de cada voz o instrumento, con una línea horizontal coincidente en su longitud con el fragmento correspondiente de la sintaxis.

8- Dinámica, agógica y articulación

Dinámica:

- La intensidad es fuerte (f) / suave (p).
- Se perciben crescendos / diminuendos.

Agógica:

- El movimiento es rápido / moderado / lento.

Articulación:

- Los sonidos se unen (legato) / se prolongan sin llegar a unirse (portato) / se cortan separándose (staccato).

8- Dinámica, agógica y articulación

- Consignar sólo las características más destacadas de las tres variables, en relación con la sintaxis.
- Si fuera necesario consignar observaciones simultáneas de las diversas variables, hacerlo verticalmente dentro del casillero.

9- Observaciones:

- Consignar las aclaraciones que se consideren necesarias, respecto de los criterios de análisis aplicados a la confección de la ficha.
- Anotar consideraciones que excedan las posibilidades de los gráficos propuestos.
- Manifestar las conclusiones estilísticas derivadas del análisis.

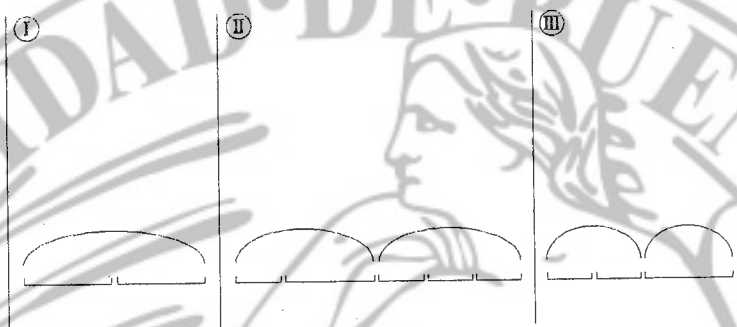
Guía de representaciones gráficas

Se sugieren a continuación algunos códigos de representación gráfica para la confección de la ficha de análisis. (se recomienda usar sólo una ficha por obra, organizándola a grandes rasgos según las secciones u oraciones). Es conveniente trabajar directamente sobre la ficha evitando los gráficos en borrador.

1-SINTAXIS: El eje principal de la ficha es la estructura sintáctica. En el ítem Sintaxis se representarán:

- a) las secciones de la obra, delimitándolas con líneas verticales y nombrándolas con números romanos.
- b) las oraciones y frases, dibujándolas con arcos y corchetes respectivamente.

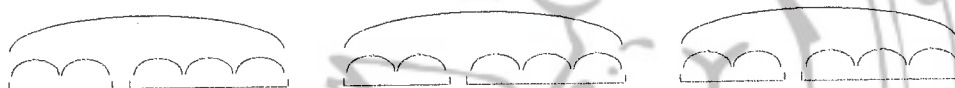
secciones:

oraciones:
frases:

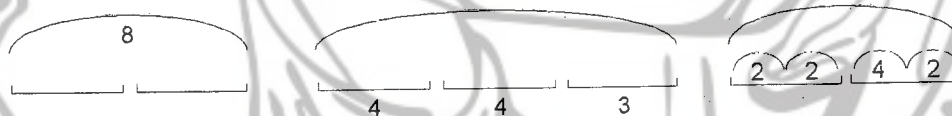
c) si es necesario, se representarán los miembros de frase, con pequeños arcos dentro de los corchetes que representan a las frases.

Ejemplos:

d) la cantidad de compases que tiene cada oración, frase o miembro de frase (según cuál opción resulte más adecuada) en forma numérica. Ejemplos:

2-RITMO:

- Consignar verbalmente ritmo uniforme o no uniforme libre (caso contrario se sobreentenderá no uniforme pulsado).
- Consignar verbalmente acentuación irregular (de lo contrario se considerará acentuación regular).
- Consignar la cantidad de tiempos y el tipo de subdivisión (Ejemplo: 2T binario).

3-TEMAS: Se anotarán con letras de imprenta mayúsculas.

4-FUNCIONES FORMALES:

- Se anotarán verbalmente en el ítem correspondiente, en relación con la estructura sintáctica.
- De ser necesario se establecerán dos niveles de representación superpuestos (la función principal y sus momentos internos).
- También podrá consignarse una doble función en un mismo fragmento.

Funciones Formales	EXPOSICIÓN	TRANSICIÓN			RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIÓN
		PREPARACIÓN	TRASLACIÓN	LIQUIDACIÓN	
Temas	A				
Sintaxis					

5-ASPECTO MELODICO-ARMONICO:

- Se consignará verbalmente si no hay centro tonal (de lo contrario se considerará que este existe).
- Se aclarará verbalmente si es modal o tonal.

6-TEXTURA:

- Se utilizarán los siguientes signos:

Monodía:

Melodía acompañada:

Polifonía vertical:

Polifonía horizontal:

- De aparecer texturas superpuestas, se utilizarán signos compuestos. Ejemplo:

Melodía acompañada por polifonía vertical:

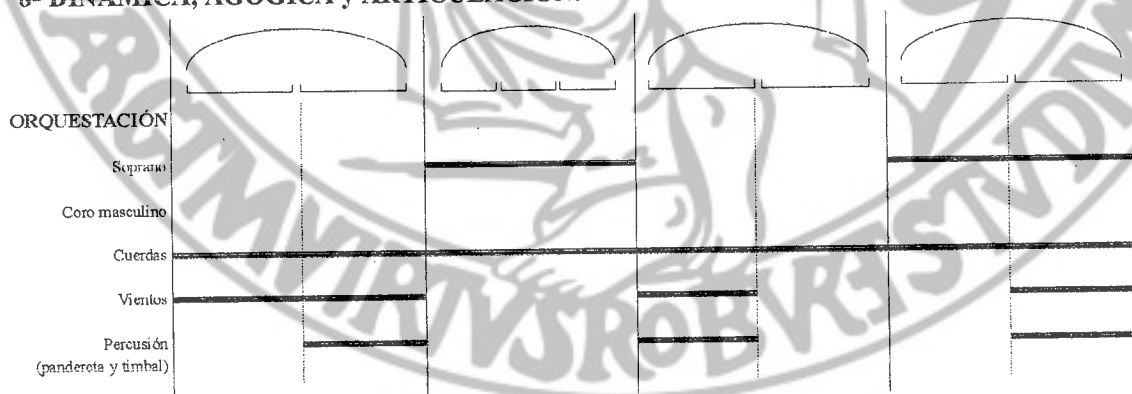

- Si fuera necesario se aclarará verbalmente la especie de acompañamiento (de no ser así se considerará acompañamiento armónico), el tipo de movimiento de las voces, u otras cuestiones relacionadas a la textura.

7-ORQUESTACION:

- Encolumnar debajo del título "Orquestación", los nombres de las fuentes sonoras (voces o instrumentos) o de las agrupaciones de ellas que aparezcan en la obra.
- Luego, dibujar una línea horizontal para cada voz, instrumento o conjunto. Su longitud deberá coincidir con la del fragmento sintáctico durante el cual suena.
- En ciertos casos, para resaltar fuentes sonoras destacadas, es conveniente utilizar colores diferentes.

8- DINAMICA, AGOGICA y ARTICULACION:

- Se utilizarán signos para la dinámica (f, p, <, >), o abreviaturas (cresc., dim.).
- Se mencionarán las diversas indicaciones agógicas. Podrán utilizarse expresiones italianas (presto, moderato, largo) y abreviaturas (rall., accel.). Se indicarán verbalmente el tempo rubato y las divisiones desiguales.
- Se expresarán verbalmente las articulaciones (legato, portato, staccato).

9-OBSERVACIONES: se consignará todo aquello que no pueda ser anotado en otro ítem.

Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes